

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

**ESTUDIOS DE POSGRADO: POSIBILIDADES PARA
EGRESADOS DE LICENCIATURAS TEATRALES DE
MÉXICO**

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y
TEATRO

PRESENTA:

DENISE MAGDALENA TRUJILLO ULLOA

ASESOR

DR. RICARDO ALBERTO GARCÍA ARTEAGA AGUILAR

Ciudad Universitaria, CD. MX., 2021

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

A mis padres, a quienes dedico este trabajo y quienes han sido un pilar fundamental en mi formación educativa y en muchos otros aspectos de mi vida, agradezco su amor y apoyo incondicional, su ejemplo, sacrificio y calidez, gracias por escucharme y por motivarme constantemente para alcanzar mis metas y anhelos. Muchos de mis logros se los debo a ellos y este es uno.

A la UNAM y maestros por darme la oportunidad y herramientas para ingresar y explorar en aquel mundo de la “raza cósmica”.

Al Dr. Ricardo García Artega, por su apoyo, ejemplo de solidaridad y dedicación en el teatro y en la docencia.

A la Mtra. María Navarrete por confiar y creer en mí, por escucharme y motivarme, por ser mi guía, por su energía, por su amor por enseñar, por su dedicación, paciencia y saber.

Lic. Araceli Rebollo, Lic. Horacio Almada por sus aportaciones, apoyarme, por su compromiso y ejemplo como docentes y profesionales del teatro. A la Dra. Norma Lojero por sus aportaciones, por ayudarme a reconocermme y por su apoyo durante las últimas etapas de la carrera.

A Ian, amigos y familia por todo su amor e iluminación, por levantarme y motivarme en los momentos más difíciles y por acompañarme en este camino.

Muchas gracias a todas las personas que acudieron a mi llamado, que me apoyaron brindando información y mucho ánimo para desarrollar y terminar este proyecto.

ÍNDICE

Introducción.....	1
CAPÍTULO 1. Historia de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro, UNAM	7
1.1 Antecedentes de la actividad teatral en la UNAM	7
1.2 Nacimiento de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM....	16
1.3 Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM en el siglo XXI	38
CAPÍTULO 2. Estudios teatrales de nivel licenciatura en México	54
2.1 Antecedentes de la educación artística (teatral).....	58
2.2 Escuelas pioneras de la educación superior teatral en México	61
2.3 Licenciaturas de estudios teatrales en México	67
CAPÍTULO 3. Estudios de posgrado para egresados de licenciaturas teatrales de México	84
3.1 ¿Qué son los estudios de posgrado?.....	85
3.2 Antecedentes de los estudios de posgrado.....	90
3.3 Opciones de estudios de posgrado en México para egresados de las licenciaturas teatrales en México..	94
3.3.1 Posgrados en gestión cultural.....	95
3.3.2 Posgrados en teatro.....	112
3.4 Estudios de posgrado de teatro en México..	123
3.5 Programas de apoyo para posgrados de teatro en el extranjero.....	135
3.5.1 Apoyos nacionales.....	136
3.5.2 Apoyos internacionales	144
Conclusiones.....	155
Bibliografía	162

INTRODUCCIÓN

La identidad, el conocimiento y la experiencia humana se cristalizan en la palabra. *Estudios de posgrado: posibilidades para egresados de licenciaturas teatrales de México* nace al ser egresada de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ante la necesidad de mejorar mi desarrollo como profesional del teatro.

Esto surge en seguimiento del camino formativo que me ofreció la UNAM, mis experiencias laborales tanto en la actuación como en la gestión cultural y ante la realidad social, laboral, artística y económica que me enfrento, por lo que, surge mi necesidad por adquirir, desarrollar, generar e implementar nuevas y mejores herramientas que ayuden a fortalecer, favorecer y enriquecer mi desempeño y desarrollo laboral como profesional del teatro.

México es conocido internacionalmente por su amplia y fascinante cultura, gastronomía y belleza natural, sin embargo, observo que actualmente nos encontramos en un panorama de crisis, una crisis que rodea a la sociedad desde diferentes ámbitos.

Por ejemplo, en el año 2020 nos encontramos en una crisis política, económica, ambiental, social y de salud, como lo es la pandemia por el virus SARS-CoV-2, la sobre explotación de los recursos naturales basados en sistemas no sustentables que amenazan con la destrucción de la humanidad, flora y fauna, una relación hostil con el país vecino del norte basado en construir muros en vez de puentes.

La guerra contra el narcotráfico, corrupción en todos los estratos de nuestro gobierno, una economía que cada vez es más inestable y desigual, un sistema patriarcal, machista y misógino que somete y anula los derechos y libertades de quienes se manifiestan diferente bajo este sistema.

Un sistema desigual, clasista, racista, elitista, nepotista, corruptible, impune, injusto, entre otros que mantiene a gran parte de la sociedad en un ambiente con pocas oportunidades laborales, económicas, educativas, democráticas, sociales y de desarrollo como ser humano, un sistema que ha normalizado algunas de estas

situaciones y que nos hacen vivir en un ambiente de frustración, odio, tristeza, violencia, terror, opresión, desesperación y subyugación.

Ante la compleja realidad que vivimos en México, considero que el teatro puede ser una herramienta de concientización, reflexión, expresión y participación, una herramienta para conocernos y reconocernos como individuos y como sociedad.

Por lo que, considero al teatro como una herramienta que puede ayudar a transitar y concientizar ante las adversidades en que nos encontramos en México, apoyando la transformación de la realidad social.¹

Ante estas circunstancias en donde el teatro es parte del tejido social mexicano y el cual podría seguir participando para apoyar la transformación social, recae la relevancia sobre la formación de los profesionales del teatro en México, profesionales con herramientas que nos permitan explotar nuestro potencial, actuar con calidad (calidad técnica, solidez en su práctica, innovación, creatividad), con sensibilidad ante la cultura, la humanidad y lo que nos rodea, ser conscientes, reflexivos y críticos de las circunstancias que vivimos individualmente y socialmente.

Y una de las herramientas para nuestra formación es a través de la educación formal:

La educación “es el intento de hacer aflorar (hacia fuera) lo que llevamos dentro, un descubrir capacidades. [...] La educación es un proceso de crecimiento y desarrollo por el cual el individuo asimila un caudal de conocimientos, hace suyo un haz de ideales de vida, y desarrolla la habilidad de usar esos conocimientos en la prosecución de estos ideales”.²

La educación formal es:

Educación institucionalizada, intencionada y planificada por organizaciones públicas y organismos privados acreditados. En su

¹ Bidegain M. en *Teatro comunitario: Resistencia y transformación social* afirma que “[...] desde siempre, las Artes, y el Teatro como una de sus manifestaciones, fueron de la mano de la adversidad, pudiendo entender este como una parte de la vida del hombre y de la cultura social, que le permite expresarse y comprender la realidad y el mundo que habitamos.” A lo largo de la historia el teatro tiene un recorrido en la intervención social, algunos ejemplos de estas manifestaciones son: Teatro del Oprimido, Teatro Comunitario, Teatro Invisible, Teatro foro, Teatro periodístico, Drama social, Teatro Imagen, entre otras.

² Picardo Joao Oscar, Escobar Juan Carlos y Valmore Pacheco Rolando, *Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Educación*. p. 93.

conjunto, esta constituye el sistema educativo formal del país. Por consiguiente, los programas de educación formal son reconocidos por las autoridades nacionales pertinentes o instancias equivalentes, por ejemplo, cualquier otra institución que colabore con las autoridades nacionales o subnacionales de educación. La educación formal comprende esencialmente la educación previa al ingreso al mercado laboral.³

Bajo este panorama y camino formativo recae la necesidad de apoyar el proceso educativo de los egresados de licenciaturas enfocadas al teatro en México, y los estudios de posgrado podrían ofrecer dentro de la modernidad, posibilidades para continuar nuestra formación, y para fortalecer, favorecer y enriquecer nuestro desarrollo como profesionales del teatro, en pro del teatro y de la sociedad mexicana.

Observo el panorama de los estudios de posgrado de teatro en México, como un fenómeno reciente que podría responder ante algunas de las necesidades de formación de los egresados de licenciaturas de teatro en México. Desde mi experiencia, comparto como egresada de una de las licenciaturas de teatro en México, que durante el proceso de finalización del ciclo educativo de la licenciatura y al ingresar en el campo laboral concienticé sobre la necesidad de continuar mi formación para adquirir herramientas que fortalecieran, profundizaran y enriquecieran mi desarrollo profesional y que además me brindaran mayores posibilidades laborales y económicas. Durante esta búsqueda distinguí algunas problemáticas en el panorama de los estudios de posgrado de teatro en México, como las siguientes:

En México no existen estudios de posgrado (maestría y doctorado) enfocadas a áreas como actuación, diseño escenográfico, entre otras áreas enfocadas específicamente a la disciplina teatral, lo cual excluye las posibilidades de formación mediante los posgrados para parte de los profesionales del teatro, excluye posibilidades de quizá mejores oportunidades laborales y económicas de este sector, pero también posibilidades de desarrollo en su práctica profesional,

³ UNESCO, *Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE*, p. 84.

siendo esto sector parte de lo que representa el teatro mexicano y de lo que se ofrece a la sociedad.

Durante mi formación dentro de la educación superior distinguí poca difusión y apoyo para conocer e ingresar a los estudios de posgrado, y paradójicamente los estudios de licenciatura podrían ser un cause natural de los estudios de posgrado, pues son estudios con un camino formativo similar y que representan el máximo grado de este sistema.

Durante mi desempeño laboral en la gestión cultural percibí pocas manifestaciones (a comparación de otras disciplinas artísticas) de los egresados de licenciaturas de teatro por continuar su formación a través de estudios de posgrado en el extranjero, lo que me hizo cuestionarme sobre el panorama de los egresados de las licenciaturas de teatro ante el fenómeno de los estudios de posgrado.

Otra problemática son las complicaciones que rodean al aspirante que desea realizar los estudios de posgrado, pues el hecho de la poca oferta de programas de posgrado en el país implica para muchos aspirantes que, estudiar en el extranjero sea la única opción para continuar con este camino, una opción que para muchos no es viable por distintas razones, pero quizá una de las más comunes es la limitación económica.

Ante estas problemáticas me surgen cuestionamientos como: ¿Cuál es el panorama actual de los posgrados de teatro en México? ¿Qué posibilidades ofrecen los estudios de posgrado a los egresados de licenciaturas teatrales de México? ¿Qué opciones de estudios de posgrado se ofrecen a los egresados de licenciaturas teatrales de México?

Por lo que, este trabajo ofrece ser un espacio para reflexionar, conocer, y compartir parte del fenómeno actual de los estudios posgrado dentro de la educación teatral y como una guía para la continuación de la formación de los egresados de licenciaturas teatrales de México, desde una necesidad individual que probablemente es de otros que se desarrollan en una realidad similar a la mía.

El presente trabajo a través de tres capítulos tiene como objetivos: dar cuenta sobre el desarrollo de la educación teatral, conocer y reflexionar sobre las posibilidades que ofrecen los estudios de posgrado para los egresados de

licenciaturas de teatro en México y proveer información que apoye a guiar la formación de los egresados de las licenciaturas teatrales de México a través de los estudios de posgrado. Estos tres capítulos se desarrollan de la siguiente manera:

En el primer capítulo contextualizo sobre uno de los principales antecedentes de la educación teatral formal en México, la primera licenciatura de teatro del país, Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y a través de tres subtemas desgloso las principales particularidades del camino histórico de esta escuela, pionera de la educación superior teatral. Asimismo, expongo y reflexiono sobre mi experiencia en la educación teatral en la UNAM, enfocando mi experiencia (como egresada de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM) en la educación superior, como parte de la educación actual de esta licenciatura y como ejemplo de la educación superior teatral en México.

En el segundo capítulo adentro en los estudios superiores de teatro, examinando de manera breve el fenómeno de la educación teatral a nivel licenciatura en México, siendo los estudios de licenciatura la antesala de los estudios de posgrado. En este capítulo comparto brevemente antecedentes y algunas reflexiones sobre la educación artística y educación superior teatral, distingo a las escuelas pioneras de la educación superior y finalizo exponiendo los estudios teatrales de nivel superior licenciatura que actualmente se ofrecen en México, analizando los perfiles profesionales que señalan generar estas licenciaturas, como punto de partida para profundizar sobre los estudios de posgrado.

Durante el tercer y último capítulo doy a conocer de manera general y breve el desarrollo de los estudios de posgrado en México, ofrezco opciones de estudios de posgrado para los egresados de licenciaturas teatrales de México con dos enfoques: los estudios sobre la gestión cultural y los estudios enfocados en áreas directas del teatro (tomando en cuenta las especialidades: actuación, docencia teatral, dirección teatral, dramaturgia, diseño de escenografía teatral, investigación teatral, producción teatral). Posteriormente comparto mi reflexión sobre el panorama general de los estudios de posgrado enfocados al teatro en México y finalizo

guiando y compartiendo algunas opciones de programas nacionales e internacionales, para el apoyo a la formación de los egresados de licenciaturas teatrales de México a través de los estudios de posgrado en el extranjero.

Este trabajo es la consolidación de un ciclo educativo que representa parte de mi postura ante el teatro y la cultura, es parte esencial de mi proceso educativo y pretende dar cuenta de mi labor fundamental como egresada de la UNAM, sobre la defensa, promoción y reflexión de la actividad teatral en nuestro país.

CAPÍTULO 1

HISTORIA DE LA LICENCIATURA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

UNAM

“Cada institución y cada grupo social poseen una identidad propia que se acompaña de un pasado inscrito en las representaciones colectivas de una tradición que los explica y justifica.”
Joseph Fontana

1.1 Antecedentes de la actividad teatral en la UNAM

El teatro mexicano ha estado en constante cambio y se ha renovado conforme la situación social, política y cultural del país. El teatro ha acompañado y ha sido parte de estos cambios, por mencionar algunos momentos, nombres y situaciones del teatro en México destacaré los siguientes: Desde los tiempos de la conquista de México se utilizó el teatro para la evangelización, en donde se fusionó la cultura indígena y española. Posteriormente el teatro se basó en los modelos europeos de representación teatral. A finales del siglo XVII destacaron en México autores como Sor Juana Inés de la Cruz⁴ (1651-1695) y Juan Ruiz de Alarcón⁵ (1572-1639). Después de la Independencia de México se crearon grandes obras y autores como José Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827) autor de *El Periquillo Sarniento* Manuel Eduardo Gorostiza (1789-1851) con su obra *Contigo, pan y cebolla*, Fernando Calderón (1809-1845) *A ninguna de las tres*. Pese a la Revolución Mexicana a comienzos del siglo XX el teatro se consolidó como un medio que impulsó las tradiciones nacionales, dando lugar a la vanguardia mexicana, como fue la formación del Teatro Ulises un movimiento de renovación teatral aunque

⁴ Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como sor Juana Inés de la Cruz una de las máximas figuras de las letras mexicanas, nació en San Miguel Nepantla, Nueva España, (México) fue una religiosa jerónima y escritora novohispana, exponente del Siglo de Oro de la literatura en español, autora de varias piezas teatrales entre las que se encuentran *Los empeños de una casa* y *Amor es más laberinto*. Glantz Margo, *Biografía de Sor Juana Inés de la Cruz. Apunte biobibliográfico*.

⁵ Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza nacido en la Nueva España (Taxco, Guerrero) escritor novohispano, considerado una de las figuras más destacadas del teatro español de los Siglos de Oro, entre sus obras destacan *La verdad sospechosa*, *Las paredes oyen* y *Ganar amigos*. Montero Reguera José, *El autor: Juan Ruiz de Alarcón. Biografía (1572-1639)*.

volviendo la mirada a Europa y Estados Unidos encabezado por Xavier Villaurrutia y Salvador Novo.⁶ En 1932 Celestino Gorostiza fundó el Teatro Orientación⁷. De los trabajos de Villaurrutia, Salvador Novo y Rodolfo Usigli –considerado el padre del teatro mexicano moderno-, nacen las primeras escuelas de educación superior enfocadas a la enseñanza teatral, el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL. Entre otras manifestaciones más que evidencian una tradición teatral en México que estuvo presente en las etapas que marcan la historia de México⁸

Este gusto por la tradición teatral fue de tal magnitud que incluso se propagó como parte de la educación y formación de los mexicanos dentro de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)⁹, en donde destacaré la creación de dos manifestaciones, la creación de la Escuela Nacional de Arte Teatral de la Universidad y las actividades teatrales en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).

El Dr. Julio Jiménez Rueda¹⁰ señala que los antecedentes de la enseñanza del arte dramático en México se encuentran en la creación de la Sociedad

⁶ “El teatro experimental fue introducido en México en 1928 por el pionero Teatro Ulises. Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Celestino Gorostiza, Gilberto Owen, entre otros montaron obras de autores norteamericanos y europeos traducidos por primera vez al español -O'Neill, Lord Dunsany, Vildrac y Cocteau- a la vez que experimentaban con técnicas contemporáneas de dirección e iluminación, además de escenografía y actuación.” Frischmann Donald H., *Desarrollo y Florecimiento del Teatro Mexicano: Siglo XX*, p. 54.

⁷ El Teatro Orientación “[...] fue la culminación de los esfuerzos por adoptar técnicas teatrales contemporáneas de Europa. Grandes autores del repertorio universal, así como los modernos, se montaron por primera vez en México, traducidos al español: Sófocles, Shakespeare, Moliere, Chejov, Shaw, Synge, etc. También se estrenaron obras de Villaurrutia *Parece mentira* y de Gorostiza *Escuela del amor*. El Teatro de Orientación fue el primer movimiento que logró crear un nuevo público intelectual para el teatro en México.” *Ibíd.*

⁸ Breve revisión histórica del teatro en México consultada en: *Informe de actividad académica y reflexiones en torno a la importancia de la materia Didáctica del Teatro dentro de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México*, pp. 52-56 y en Frischmann Donald H., *Desarrollo y Florecimiento del Teatro Mexicano: Siglo XX*, pp. 53-59.

⁹ La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una universidad pública mexicana. Ha desempeñado un papel protagónico en la historia y en la formación de México. Las tareas sustantivas de esta institución pública, autónoma y laica son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. En el mundo académico es reconocida como una universidad de excelencia. Su historia remonta a la Real y Pontificia Universidad de México fundada en 1551 y es heredera de la Universidad Nacional de México de 1910. UNAM, *Qué es UNAM*.

¹⁰ Dr. Julio Jiménez Rueda nacido en Ciudad de México (1896-1960). Abogado, escritor, dramaturgo, diplomático y profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue uno de los fundadores del Centro de Estudios Literarios de la Facultad de Filosofía y Letras, promovió la

Filarmónica Mexicana inaugurada en 1866 con sede en la Escuela de Medicina que concedió el director del plantel Dr. José Ignacio Durán.¹¹ La Sociedad Filarmónica pronto se transformó en Conservatorio de Música en 1867 y la rama de enseñanza del arte dramático se inauguró en 1868.

“La rama de la enseñanza del arte dramático se inauguró solemnemente el 29 de septiembre de 1868, por el actor don José Valero en una velada que presidieron él, Don Aniceto Ortega, Don Manuel López Meoqui y don Justo Sierra, como Presidente, Secretario y Pro-Secretario de la Sociedad Filarmónica.”¹²

En 1917 se creó el primer centro de enseñanza teatral, la Escuela Nacional de Arte Teatral de la entonces Universidad Nacional de México¹³ en donde Julio Jiménez Rueda asumió la primera dirección de esta escuela a sus 21 años de edad:

La Revolución hecha gobierno después de haber promulgado la Constitución de 1917, incorporó el Conservatorio a la Dirección de las Bellas Artes, dependiente a su vez del Departamento Universitario y de Bellas Artes. Fue su Director don Eduardo Gariel, que no tenía sentido alguno de las letras humanas y trató, cuanto antes, de acabar con las cátedras de arte dramático que se daban. Ante tamaño despropósito el Rector de la Universidad don José Natividad Macías, el Director de Bellas Artes don Alfonso Cravioto y, sobre todo, el Oficial Mayor de esta dependencia don Agustín Loera y Chávez, optaron por independizar la enseñanza de la declamación de la enseñanza de la música y crearon la Escuela Nacional de Arte Teatral, y pusieron al frente de ella al entonces joven estudiante de la Escuela de Jurisprudencia que escribe estas líneas y que había estrenado su comedia *Como en la Vida*, recientemente premiada en un concurso abierto por la Universidad. Corría el año de 1918 y había un gran interés por hacer algo, y algo mexicano, en todos los órdenes de la vida de nuestro país.¹⁴

creación del Teatro Municipal e impulsó la fundación de la Unión de Escritores Dramáticos. Monterde Francisco, *Julio Jiménez Rueda. Necrológica*, pp.607-610.

¹¹ Jiménez Rueda Julio, *La enseñanza del arte dramático en México en los últimos cincuenta años*, p.4.

¹² *Ibíd.*

¹³ La Universidad Nacional de México fue inaugurada en 1910, reúne a las escuelas nacionales fundadas a lo largo del siglo XIX -Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, de Bellas Artes- y a la Escuela de Altos Estudios. Logra su autonomía en 1929 creando así a la Universidad Nacional Autónoma de México. CIEN UNAM, *Historia*.

¹⁴ Jiménez Rueda Julio, *La enseñanza del arte dramático en México en los últimos cincuenta años*, p. 7.

Se estudiaba arte dramático, lectura escénica, historia del teatro, lo mismo que español, historia del arte e incluso cine, hasta 1921 cuando la Escuela Nacional de Arte Teatral desapareció:

Lo mató... un acuerdo del Jefe de las Operaciones del Ejército de Oriente, que al triunfar la revolución de Agua Prieta clausuraba la Escuela; y como a D. José Vasconcelos, Rector de la Universidad y Secretario de Educación después, no le interesaba gran cosa el arte dramático, y como el Director de la Escuela salía para Buenos Aires con un supuesto diplomático al lado de Jesús Urueta y de Javier Sorondo, volvieron a reincorporarse las clases de declamación al Conservatorio de Música.¹⁵

Mientras que, en las actividades de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP)¹⁶, desde 1868 antes de que se fundara la UNAM como tal (en 1929) ya existían actividades en donde los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria participaban en las representaciones escénicas.

Así lo aseveró el Jefe de Departamento de Teatro de la ENP Martín Valdez Tapia, “[...] esta actividad se ha manifestado desde el primer curso en 1868 como expresión cultural de la comunidad preparatoriana, según lo registran periódicos¹⁷ de aquel entonces [...]”¹⁸

Ya en 1941 iniciaban los primeros cursos de teatro en la ENP, en donde uno de los principales objetivos no era la formación de creadores escénicos, sino la de brindar herramientas para la formación de los estudiantes, como el fortalecimiento de la imaginación, creatividad, identidad y autoestima, favoreciendo la concentración, observación, comunicación, respeto, disciplina, entre otros¹⁹, “[...]la perspectiva eminente formativa al desarrollar en los estudiantes habilidades de comunicación y cultivar en ellos valores como el respeto, la tolerancia y el trabajo

¹⁵ *Ibíd.* p. 9.

¹⁶ La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) es una institución educativa a nivel bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició sus labores el 3 de febrero de 1868, por decreto del entonces presidente de México, Benito Juárez.

¹⁷ *El Siglo XIX* habla sobre una función el 26 de mayo de 1869, en el pequeño Teatro de San Ildefonso; *El Monitor Republicano* informa acerca de un evento donde se representaron varias obras de teatro el 23 de febrero de 1873 en El Generalito; *El Imparcial* en 1903 habla sobre “la Fiesta Estudiantil de la Preparatoria” en la cual figuraron numerosos alumnos en los repartos de las piezas teatrales. Valdéz Tapia Martín, *Historia del teatro en la ENP*.

¹⁸ *Ibíd.*

¹⁹ *Ibíd.*

en equipo, así como de estimular su creatividad y apoyar a la integración positiva de su personalidad.”²⁰

Asimismo lo asumía el Lic. Raúl Pous Ortíz²¹, director de la ENP, plantel 2 en 1951, “No se trata de formar actores profesionales, sino de suscitar su interés por el teatro [...] de estimular la aptitud del alumno para experimentar el goce estético²² ante una representación teatral y de completar sus conocimientos en las materias relacionadas al arte escénico.”²³

A partir de entonces continuaron las manifestaciones teatrales dentro de la educación en la ENP, como fue el Teatro en Coapa, propuesta del Maestro Héctor Azar²⁴, creándose a partir de 1955 grupos teatrales representativos de cada plantel de la ENP.

Desde mi reflexión, pienso que las manifestaciones teatrales en la ENP y la creación de la Escuela Nacional de Arte Teatral – la primera escuela de enseñanza teatral dentro de la rama de la educación musical y de la UNAM-, pudieron ser una de las semillas que impulsaron en cierta medida, la renovación de la educación en México referente al teatro, ya que, con estas manifestaciones se da cuenta de que el teatro fue reconocido por la UNAM como una herramienta para la educación y formación de los mexicanos que ha impactado por generaciones. Asimismo, pienso que estas pudieron ser algunas de las semillas que posteriormente germinaron para impulsar al teatro como una disciplina de estudio dentro de la Universidad.

Al realizar esta parte de la investigación me hizo reflexionar sobre la importancia de estas manifestaciones dentro de la ENP. Pienso que estas manifestaciones al desarrollarse específicamente en la ENP tuvieron un gran impacto en la educación teatral de México, ya que la fundación de la ENP fue uno

²⁰ *Ibíd.*

²¹ Promovió y fue coautor del plan de estudios de la ENP en donde incluyó a la actividad teatral, y en 1964 las actividades artísticas se consideraron como materias obligatorias del plan de estudios.

²² Placer estético: Pertenciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*.

²³ Valdéz Tapia, *op. cit.*

²⁴ Héctor Azar nacido en Puebla (1930-2000). Cronista, dramaturgo, ensayista y narrador. Fue fundador y director el grupo piloto del Teatro Estudiantil Universitario (UNAM), Teatro Coapa, director de la Casa del Lago donde creó el Foro Abierto y el Teatro de Cámara; fundador de la Compañía Nacional de Teatro del INBA, de la cual fue director titular; fundador y director de CADAC Taxco, Atlitxco y Puebla; profesor de la UNAM, entre otros. Centro de Documentación Literaria Casa Leona Vicario, *Catálogo bibliográfico de la Literatura en México: Héctor Azar*.

de los acontecimientos culturales más importantes del país, nació con la misión principal de modernizar el sistema educativo de aquel entonces y con el desarrollo de esta institución el teatro formó parte de la modernización educativa.

Después de la derrota del Segundo Imperio (1867), el gobierno mexicano fue reinstalado en la capital del país y comenzaron a enunciarse las leyes para emprender la marcha de la nueva República. La educación se colocó como una prioridad para la prosperidad de los mexicanos, a través de la escuela pública. En este contexto el gobierno de Juárez emitió el 2 de diciembre de 1867 la Ley orgánica de la Instrucción Pública en el Distrito Federal.²⁵

Mediante esta ley se estableció la estructuración de la enseñanza²⁶ y la reestructuración de la educación media superior que entonces estaba en manos del clero:

En 1857 en México, las principales instituciones de educación media y media superior como los Colegios mayores de San Pedro y San Pablo, y el de San Ildefonso, estaban en manos del Clero, en el cuál prevalecía una instrucción de tipo dogmática. Con el establecimiento de la República y la Institución de la nueva Constitución de 1857, el Presidente Juárez, nombró Ministro de Justicia e Instrucción a Antonio Martínez de Castro, encomendándole la reestructuración de la enseñanza. Martínez de Castro designó al Dr. Gabino Barreda para establecer las bases de la nueva organización para la educación pública. Gabino Barreda elaboró su proyecto educativo basándose en la corriente positivista del francés Augusto Comte, que anteponía el dogmatismo, el razonamiento y la experimentación. En este contexto, el 2 de diciembre de 1867, el Presidente Juárez expidió la "Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal", en el cual se establecía la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria; los estudios que se impartirían serían los correspondientes para poder ingresar a las Escuelas de Altos Estudios.²⁷

La creación de la ENP formó parte de la modernización educativa del país, es esta institución una de las principales escuelas del país de nivel medio superior,

²⁵ Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, *Antecedentes*.

²⁶ "Esta ley reformó el sistema educativo en los niveles elemental, secundario, medio y superior, quedando bajo la inspección directa del gobierno federal. Se estableció a la enseñanza primaria como obligatoria y gratuita, e incluso, se instituyó una escuela para sordos. Asimismo, dicha reforma estableció la instrucción secundaria y la estructuración de la Escuela Preparatoria." *Ibíd.*

²⁷ *Ibíd.*

es un componente orgánico y la columna vertebral de la UNAM, en donde la formación de los estudiantes recae en la formación de los futuros universitarios, y esta a su vez ha sido un ejemplo curricular para muchas otras escuelas de educación medio superior del país.

El Plan de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria se diseñó bajo la premisa de la educación como una condición necesaria para lograr el orden y la estabilidad en México, sobre todo por el panorama tan crítico que se vivió desde el estallido de la guerra de Independencia. Su pretensión era la formación integral de los estudiantes y no solamente educar profesionales. Desde sus orígenes, la enseñanza en la preparatoria se concibió en su carácter teórico-práctico; en las clases cotidianas se incluyeron prácticas en los laboratorios, talleres y visitas. Más aún, el plan de estudios otorgó un cuerpo común de verdades científicas y se estableció como modelo nacional para las escuelas particulares.²⁸

La disciplina teatral a través de la ENP ha intentado brindar a sus estudiantes valores, habilidades, aptitudes, conocimiento y ha estimulado la aptitud de los alumnos para experimentar el goce estético como lo confirma el Lic. Pous Ortíz y el Jefe de Departamento de Teatro de la ENP Martín Valdez Tapia, pero además de estas cualidades hay otros beneficios que ha aportado el teatro como parte de la educación de esta institución, bajo mi experiencia como egresada de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM comparto en este espacio que, durante las primeras materias del primer semestre de la Licenciatura, la mayoría de mis compañeros, quienes también fueron egresados de la ENP, manifestamos en los primeros días de ingreso a la carrera que uno de los factores que nos habían hecho decidir estudiar teatro fue el haber experimentado el fenómeno teatral no solo como público sino como creadores dentro de esta disciplina a través de los talleres de teatro y de las prácticas teatrales que se impartían en la ENP.

Para muchos de los que hemos sido parte del cuerpo estudiantil de la ENP, nos ha brindado una de las aproximaciones más cercanas al teatro durante la

²⁸ Orígenes: A 150 años de la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, *Educación Pública*.

juventud²⁹, durante mi formación en la ENP observé en mí y en algunos compañeros que las practicas teatrales de la Preparatoria despertaron en cierta medida el interés en el teatro, al grado de motivarnos para ser espectadores teatrales independientemente de las actividades escolares.

Para mí la experiencia del teatro siempre estuvo presente desde la infancia siendo espectadora del Teatro de la UNAM, del INBAL y del teatro Escolar³⁰, asimismo con otras disciplinas artísticas. También durante la infancia tuve la oportunidad de participar en representaciones escénicas dentro de las actividades escolares y extraescolares, pero fue hasta que ingresé a la ENP que consideré la posibilidad de estudiar teatro, pues fue en esa etapa de mi vida (una de mis principales etapas para decidir mi profesión) por medio de las actividades teatrales y artísticas en la ENP cuando me sentí tan identificada en el teatro encontrando así mi vocación.

Mi reflexión sobre las manifestaciones de la ENP junto con la creación de la primera escuela de enseñanza teatral de la UNAM es que probablemente estas fueron semillas que pudieron aportar para la generación de públicos teatrales, formación de profesionales del teatro y reconocimiento del arte teatral como una disciplina de estudio dentro de la Universidad y probablemente también impactó fuera de la Universidad, ya que la UNAM ha sido un modelo educativo para otros centros educativos del país.³¹

Distingo al teatro como una herramienta que nos permite conocernos y reconocernos, construye y reconstruye nuestra manera de ver mundo y de cómo nos sentimos en él. "En el mejor de los casos la educación artística trabaja para que el estudiante pueda no sólo descubrir sus habilidades y potencialidades, sino también para que profundice en su percepción y descubra como el arte está

²⁹ La UNESCO describe la "juventud" como aquellas personas de entre 15 y 24 años. UNESCO, *Día Internacional de la Juventud*.

³⁰ Me refiero al teatro que se presenta y construye específicamente para estudiantes de escuelas de educación básica y media (primaria, secundaria y preparatoria o equivalente), como parte de las actividades escolares y extraescolares.

³¹ Por ejemplo, como modelo educativo de la educación media superior se encuentra la ENP y en tanto a la educación superior un ejemplo es el plan de estudios de 1985 del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, señalado en *Proyecto de modificación del plan y programas de estudio de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro*, Tomo I, pp.10,19.

presente en muchos aspectos de la vida cotidiana y tome de esta lo necesario para su creación. De esta forma reinterprete el universo, desde una óptica, una trazada por su propia experiencia y expectativas.”³²

El teatro ha tenido un gran arraigo en México, en la UNAM a través de manifestaciones teatrales como fueron las de la Escuela Nacional de Arte Teatral (heredera del Conservatorio Nacional de Música y Declamación) y las de la comunidad de la ENP. Las cuales han sido parte del teatro en la UNAM y son antecedentes de la educación teatral en esta institución y de nuestro país, en donde se reconoce al teatro como una herramienta para la formación de los mexicanos y como una disciplina de estudio (posteriormente consolidando esta última visión en la creación de la primera licenciatura de teatro del país) y probablemente estas manifestaciones teatrales en la UNAM pudieron haber impactado en la formación de los futuros profesionales del teatro y ellos en el teatro mexicano contemporáneo.

Valdés Tapia considera “[...] la actividad escénica en la preparatoria como la cimiento del teatro contemporáneo en México y a sus iniciadores como los pioneros del teatro universitario.”³³ Tanto el Maestro Enrique Ruelas³⁴ como el Maestro Fernando Wagner³⁵ impartieron cursos (de actuación y de práctica teatral) junto con el Maestro Rodolfo Usigli³⁶ considerados como los pioneros de la primera licenciatura en estudios teatrales en México, la actual Licenciatura en Literatura

³² Navarrete Andrade María de Jesús, *¿Enseñar teatro? Informe de actividad académica y reflexiones en torno a la importancia de la materia Didáctica del Teatro dentro de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México*, p. 25.

³³ Valdés Tapia, *op. cit.*

³⁴ Enrique Ruelas: Dramaturgo, guionista, director, docente, nacido en 1913 en Hidalgo, desempeñó diferentes cargos en la administración pública y privada como la SEP, UNESCO, Centro Mexicano de Teatro, Departamento de Actividades Estéticas de la Escuela Nacional Preparatoria, en el Colegio de Literatura Dramática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es el pionero del Festival Internacional Cervantino.

³⁵ Fernando Wagner: 1906-1973, docente, actor y director de teatro, televisión y cine. Estudió ciencias y Artes Teatrales en la Universidad de Berlín. Pionero de la televisión mexicana en la cual incursionó principalmente como director escénico y pionero de la primera licenciatura en teatro en México. Escribió libros acerca de arte escénico y técnicas de drama para la televisión. Facultad de Filosofía y Letras. *Setenta años de la Facultad de Filosofía y Letras*, pp. 547-548.

³⁶ Rodolfo Usigli (1905-79), prolífico dramaturgo, director, teórico, profesor y diplomático, es considerado el padre del teatro nacional en México. Retrató el medio mexicano empleando un estilo realista y estructuras aristotélicas, logrando nueva profundidad psicológica en sus personajes. Entre sus principales obras se encuentran *El gesticulador* (1947), la trilogía *Corona de sombra* (1947), *Corona de fuego* (1961) y *Corona de luz* (1967), entre otras. Frischmann, *Op. cit.*, p. 54.

Dramática y Teatro del Colegio de Literatura Dramática y Teatro (CLDyT), perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras³⁷ de la UNAM, iniciando las primeras clases de teatro en 1934 y otorgando el grado de licenciatura en 1959.

Por lo que a los Maestros Rodolfo Usigli, Fernando Wagner y Enrique Ruelas se les atribuye ser los creadores de esta licenciatura. Sin embargo, es importante mencionar que esto no se pudo realizar sin el apoyo de otros participantes como gestores, administradores culturales de la UNAM entre otros que dieron soporte e impulso para generar este acercamiento a la enseñanza del teatro y sobre todo es producto de una generación de estudiantes y docentes que se apasionó por el quehacer teatral, una generación inquieta y deseosa de expresarse y en donde surgió una serie de jóvenes talentosos que han formado parte del teatro mexicano.³⁸

1.2 Nacimiento de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM

En 1934 inició una fuerte actividad teatral en la UNAM, práctica teatral con los estudiantes. Desde los alumnos más jóvenes de la ENP, hasta los estudiantes de educación superior, teatro para el pueblo y para la comunidad Universitaria.

Se dieron a conocer generaciones entusiastas por practicar el arte del teatro, tanto en la teoría como en la práctica, dos caras de la misma moneda que fueron las semillas junto con la experimentación y la investigación lo que dio origen a la actual Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro. Estudiantes universitarios, revolucionarios del teatro fueron quienes labraron la tierra para la creación de la primera licenciatura de teatro en el país.

³⁷ La Facultad de Filosofía y Letras es una de las Facultades de la UNAM, sus raíces coloniales se encuentran en 1551 con la fundación de la Facultad de Artes de la Real y Pontificia Universidad de México, la primera universidad fundada en el antiguo virreinato de la Nueva España. Sus orígenes modernos se hallan en la Escuela Nacional de Altos Estudios, fundada en 1910. En ese momento la Escuela estaba formada por tres áreas: humanidades, ciencias exactas y ciencias sociales y jurídicas. En 1924, mediante decreto presidencial se llevó a cabo la transformación de un área en la Escuela Nacional de Altos Estudios a la Facultad de Filosofía y Letras pasando al sitio que hoy ocupa en la Ciudad Universitaria. Facultad de Filosofía y Letras. *op. cit.* pp. 13-14.

³⁸ Luisa Josefina Hernández, Jorge Ibarguengoitia, Miguel Guardia, Nancy Cárdenas, José Luis Ibáñez, Héctor Mendoza, Manuel González Casanova, Ilse Heckel, Victoria Espinosa, Socorro Avelar, Emilio Carballido, Raúl Cardona, Rosa Furman, Javier Loyá, Sergio Magaña,

En 1934 en el Departamento de Letras Españolas de la entonces Facultad de Filosofía y Bellas Artes (en el recinto de Mascarones en San Cosme), a cargo del maestro Fernando Wagner se inauguró la primera materia optativa *Práctica teatral*, seguido por el curso de *Análisis de texto teatral* en 1941 con el maestro Rodolfo Usigli

En 1944 ingresa el maestro Enrique Ruelas y en 1948 inicia la materia de *Dirección de escena*, siendo estas las primeras materias que anteceden a la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro. Estos cursos también formaron parte de los Departamentos de Letras e Historia como herramienta para el aprendizaje de otros idiomas, montando obras de teatro en español, italiano, francés e inglés.

Enrique Ruelas³⁹

Rodolfo Usigli⁴⁰

Fernando Wagner⁴¹

En 1945 se establecieron los estudios de Arte Dramático como estudios de posgrado, una especialidad vinculada a los estudios de Maestría de Letras, hasta que, en 1990 se suspendió el ingreso dando fin a esta especialidad.⁴²

³⁹ Fotografía *Enrique Ruelas*, página web de la Escuela Nacional Preparatoria, Historia del teatro en la ENP.

⁴⁰ Fotografía *Rodolfo Usigli*, página web del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, Historia de la Licenciatura.

⁴¹ Fotografía *Fernando Wagner*, página web del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, Historia de la Licenciatura.

⁴²De estos estudios egresaron importantes figuras como Luisa Josefina Hernández, Jorge Ibarguengoitia, Miguel Guardia, Nancy Cárdenas, José Luis Ibáñez, Héctor Mendoza, Manuel González Casanova, Ilse Heckel, Victoria Espinosa, Socorro Avelar, Emilio Carballido, Raúl Cardona, Rosa Furman, Javier Loyá, Sergio Magaña, entre otros.

En 1949 el director de la Facultad de Filosofía y Letras, Samuel Ramos ⁴³ anunció la creación de la Sección de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras.⁴⁴ “la actividad teatral se enriqueció con una sección dedicada a la enseñanza teatral, en donde se impartían materias optativas para los alumnos de la Maestría en Letras, en Letras Modernas o en Lengua y Literatura Española.”⁴⁵

En 1959 dentro del Colegio de Letras y bajo el rubro del Departamento de Arte Dramático se creó la primera Licenciatura en Arte Dramático con apoyo del Director de la Facultad Francisco Larroyo⁴⁶, formando el primer plan de estudios de 1959 y teniendo como Jefe de Departamento al maestro Fernando Wagner.

Desde aquel año se sientan las bases del primer plan de estudios, con el transcurso de los años sufre modificaciones con el objetivo de implementar la formación de los alumnos, de acuerdo a las necesidades de cada época.

El plan de estudios de 1959 buscaba formar profesores de teatro para la educación media, al estructurar un programa teórico-práctico en donde se anexa a este plan de estudios las materias de técnica teatral, teoría y composición dramática y técnica teatral superior (como dirección de escena).

En 1967, se realiza la reestructuración del plan de estudios de 1959 en donde se introdujo un mayor número de asignaturas teórico-prácticas y mayor número de seminarios optativos. De nuevo en 1972 y 1975 fue modificado.

El plan de estudios de 1975 tenía el objetivo de formar docentes de teatro “para su enseñanza principalmente a nivel medio superior y superior debido a que en el país las actividades teatrales aumentaban en las escuelas secundaria y

⁴³ Filósofo mexicano y académico, nacido en 1897 en Michoacán. Destaca por sus textos acerca de la identidad, la psicología del mexicano y de la educación en México. Establece su identidad con las concepciones nacionalistas que planteó el grupo cultural el Ateneo de la Juventud, y que guiaron la política educativa de José Vasconcelos.

⁴⁴ Emilio Méndez destaca que este hecho en palabras de Luis Mario Moncada “representa que los estudios teatrales sean finalmente reconocidos por la Universidad”. Méndez Emilio, *op. cit.*, p. 98.

⁴⁵ Beltrán Ramos Alma Evelyn, *Plan de estudios del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM*, p. 29.

⁴⁶ Beltrán señala que la licenciatura nace junto con la apertura de otras licenciaturas en la Facultad de Filosofía y Letras, ya que el Director de la Facultad Francisco Larroyo apoyó la necesidad estudiantil de cursar los estudios de licenciatura previo a los de maestría y doctorado. Ya que en 1931 se cancelaron las licenciaturas y durante el periodo de ausencia de estas al finalizar el Bachillerato se podía ingresar a la Maestría. Beltrán Ramos, *op. cit.*, pp. 10 y 31.

preparatoria, públicas y privadas.”⁴⁷ y se anexaron clases prácticas para que los futuros docentes pudieran ejemplificar prácticamente a sus alumnos.

El plan de 1985 tenía dentro de sus objetivos formar teórica y prácticamente al profesional del arte teatral (actores, directores y dramaturgos) y apoyar la formación de docentes dentro del campo de la literatura dramática y el teatro.

Es hasta 1989 que el Departamento de Arte Dramático se separa del Colegio de Letras, dando lugar al Colegio de Literatura Dramática y Teatro (CLDyT), que posteriormente elaboró el actual plan de estudios 2009, el cual busca formar licenciados en literatura dramática y teatro que se puedan desarrollar profesionalmente en áreas como actuación, dirección, dramaturgia, diseño escénico, producción, investigación, crítica y gestión cultural.

Los planes de estudios de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro han evolucionado y progresado en la enseñanza teatral y en la formación de los profesionales del teatro a través de errores y aciertos, los planes de estudio se han modificado de acuerdo a las problemáticas y necesidades de los alumnos, egresados y de la sociedad.

Su evaluación es indispensable para brindar mejores herramientas a través de una enseñanza teatral actualizada con el entorno que nos rodea, y es una necesidad permanente de la UNAM por actualizar y renovar sus tareas académicas, bajo las condiciones sociales y culturales del país. Por lo que, y a través de estas evaluaciones se decidió realizar el actual plan de estudios 2009.

El Colegio de Literatura Dramática y Teatro, realizó consultas a la comunidad académica y estudiantil con el objeto de recabar opiniones sobre la necesidad de revisar el plan vigente aprobado en 1985. La participación generalizada de profesores, estudiantes y comisiones institucionales permitió elaborar la propuesta de modificación del plan y sus programas de estudio.⁴⁸

Destaco la estrategia de la consulta estudiantil como una herramienta para la evaluación del plan de estudios del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, (como fue utilizada para la evaluación del plan de estudios de 1985),

⁴⁷ Beltrán Ramos, *op. cit.*, p. 35.

⁴⁸ Colegio de Literatura Dramática y Teatro, *Proyecto de modificación del plan y programas de estudio de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro*, Tomo I, p.4.

pienso que la experiencia de cada generación y alumno es el fruto de las semillas del pasado y una herramienta para la futura formación y educación de los profesionales.

Por lo cual, me parece relevante en este espacio compartir mi experiencia con el sentido de reflexionar sobre la Licenciatura de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM en el siglo XXI, (licenciatura que ha sido ejemplo de otras escuelas de formación teatral⁴⁹ y pionera de la profesionalización teatral por medio de los estudios teatrales a nivel superior), como ejemplo de la enseñanza teatral en el México del siglo XXI, dentro de la educación superior y englobando este capítulo de la Historia de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro, antecedente y pionera de la educación teatral a nivel superior.

Mi experiencia en el actual plan de estudios, dentro de la generación 2011-2014 fue positiva en general, cada alumno tiene experiencias distintas de acuerdo a las circunstancias que lo rodean, sin embargo hay características similares⁵⁰, que en un futuro pueden aportar ideas para repensar el actual plan de estudios, con el sentido de actualizarlo y perfeccionarlo, ya que el arte, las ideologías, la política, la economía, la sociedad son fenómenos que cambian junto con la educación, así como ha ido transcurriendo en la historia de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM.

Ingresé a la licenciatura a través de pase directo siendo esta carrera mi primera opción, opté por esta licenciatura porque quería estudiar actuación teatral y el fenómeno teatral. Por lo que, al comparar los planes de estudios de las escuelas que ofrecían estudios de actuación en la Ciudad de México, el plan de estudios de

⁴⁹ En el *Proyecto de modificación del plan y programas de estudio de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro*, Tomo I señala que "(...) el plan vigente del Colegio, aunque ha servido de modelo para elaborar los planes de estudio de otras instituciones, difiere considerablemente de los planes de los demás centros de educación superior en materia teatral." Colegio de Literatura Dramática y Teatro, *Proyecto de modificación...*, Tomo I, p.10. "[...] a nivel nacional existen al menos 17 instituciones de educación superior que imparten estudios teatrales y resulta relevante señalar que el plan de estudios del Colegio de Literatura Dramática y Teatro ha servido como referencia para muchas de ellas." *Proyecto de modificación del plan y programas de estudio de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro*, Tomo I, p. 19.

⁵⁰ Por ejemplo, mi experiencia y la que declara Beltrán Ramos en su Tesina "Plan de estudios del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM." son experiencias muy similares principalmente en las materias de nueva creación del plan de estudios 2009, Taller Integral de Creación Artística y el Laboratorio de Puesta en Escena.

esta licenciatura era perfecta de acuerdo a mis objetivos, me daría los conocimientos generales del teatro y me especializaría en la actuación, además el estudiar en la UNAM, es un privilegio y beneficio, no solo en el aspecto educativo, sino también en tanto a las oportunidades laborales y para la continuación de la formación.

El plan de estudios en donde se basó mi formación fue el actual plan 2009, el cual tiene como objetivo general “Preparar a los alumnos con una sólida formación académica y artística que los capacite como docentes, investigadores, críticos, dramaturgos, directores, actores, productores y promotores; para organizar, difundir y enriquecer la profesión teatral.”⁵¹ Y dentro de sus objetivos específicos se encuentra:

- Desarrollar las capacidades creativas y artísticas del alumno en cada una de las áreas que conforman la actividad teatral, propiciando con ello la integración de diversos conocimientos y habilidades en la creación de un hecho escénico, colectivo e interdisciplinario.
- Fomentar en el alumno la capacidad de reflexión crítica en torno al quehacer teatral y sus repercusiones sociales y artísticas.
- Promover la generación de nuevos conocimientos que impulsen la evolución del arte teatral, así como los mecanismos para su difusión y transmisión tanto en el campo artístico, como en el teórico y educativo.
- Otorgar al estudiante las herramientas metodológicas necesarias para que continúe con su formación y actualización de manera permanente.⁵²

El actual plan de estudios está dividido en tres ciclos, con una duración total de 8 semestres: Ciclo Introdutorio (2 semestres), Ciclo Formativo (4 semestres) y Ciclo de Titulación (2 semestres).

Durante el Ciclo Introdutorio, como su nombre lo dice introduce al alumno los fundamentos básicos de cada área que se estudia en este plan: actuación, dirección, dramaturgia, diseño y producción y teatrología. Experimenté áreas que

⁵¹ Colegio de Literatura Dramática y Teatro, *Proyecto de modificación...*, Tomo I, p.24.

⁵² *Ibíd.*

no conocía en la práctica como fueron dramaturgia, teatrología, producción y dirección por mencionar algunos ejemplos.

Bajo mi experiencia, más allá de lo que describe el plan de estudios considero que este año es fundamental en la formación del estudiante de teatro del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, ya que brinda conocimiento general en relación a las áreas que conforman al fenómeno teatral, siendo esta formación una de las características que constituyen al egresado del Colegio.

Formación que puede apoyar para abordar al fenómeno teatral desde diferentes perspectivas y desde una perspectiva amplia del teatro, es decir con conocimiento general de varias de las áreas que conforman al teatro, asimismo puede abordar con mayor profundidad una o dos áreas en particular.

Durante este ciclo se orienta al alumno para decidir las 2 áreas de conocimiento particular que deberán elegir en el Ciclo Formativo, para que finalmente se especialice en un área. Este conocimiento general es además una herramienta para que el alumno se pueda desempeñar en varias opciones laborales y/o continúe con su formación posterior a la licenciatura.

Después de que los estudiantes cursan el primer ciclo bajo un tronco común, se ingresa al Ciclo Formativo, este ofrece que “el alumno tendrá las bases conceptuales y técnicas del área elegida, y acrecentará sus conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes⁵³ en torno a la disciplina teatral”⁵⁴, en este ciclo el alumno deberá cursar materias obligatorias, como obligatorias de elección y optativas.

Dentro de las materias obligatorias de elección el alumno elegirá dos de las cinco áreas de conocimiento (actuación, dirección, dramaturgia, teatrología y diseño y producción) que ofrece la licenciatura para el tercer y cuarto semestre, mientras

⁵³ Actitud y aptitud, cualidades importantes para una óptima interrelación con el entorno, además de ser valoradas en el ámbito organizacional. Definiciones: Actitud: del lat. *actitūdo*. disposición, respuesta predeterminada ante la realidad, disposición de ánimo manifestada de algún modo. Aptitud: del lat. *aptitūdo*. talento o capacidad específica para ejecutar una tarea, capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*.

⁵⁴ Colegio de Literatura Dramática y Teatro, *Proyecto de modificación...*, Tomo I, p.25.

que para el quinto y sexto semestre deberá elegir un área definitiva. En mi caso elegí el área de actuación y dirección para después especializarme en actuación.

Durante este periodo profundicé sobre los conocimientos de estas dos áreas, sobre todo en el área de actuación y con el apoyo de las materias optativas elegí materias que especializaron mi formación, incluso durante la carrera cursé otras disciplinas que ofrece la UNAM a sus estudiantes (en otras facultades, escuelas o secciones) como guitarra acústica, inglés, danza árabe, gimnasia artística, natación y talleres adicionales que ofreció el Colegio como doblaje de voz.

Asimismo, trabajé en compañías estudiantiles con los compañeros de la carrera y en compañías profesionales de profesores del Colegio como con el profesor Gustavo Montalbán en la compañía Fonámbules del Teatro y en el Seminario de Teatro de Mario Balandra.

La formación con herramientas de varias áreas que conforman al teatro, las materias optativas y estas actividades adicionales me brindaron herramientas que complementaron mi formación y esta es una de las características que destaco del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, brinda a sus estudiantes el apoyo y la libertad para complementar y decidir el camino de su formación.

La UNAM ofrece a sus alumnos talleres, cursos, diplomados entre otras experiencias que pueden y han complementado la formación de los alumnos de teatro, actividades gratuitas, de bajo costo o incluso becas que facilitan a los alumnos adquirir mayores herramientas formativas.

Durante el Ciclo Formativo cabe destacar que se imparte el Taller Integral de Creación Artística (TICA), este taller es considerado en el plan 2009 como:

[...]complemento fundamental del plan de estudios, a partir de los contenidos de las asignaturas impartidas en los semestres anteriores y el área de conocimiento seleccionada por cada estudiante. De esta manera, se procura desarrollar una secuencia académica que permita el proceso de elección de una obra, hasta llegar a su realización escénica y un análisis crítico ulterior.⁵⁵

El TICA es antecedente de la materia Laboratorio de Puesta en Escena, que pertenece al Ciclo de Titulación, este ciclo es considerado en el plan de estudios

⁵⁵ *Ibíd.*, pp. 34-35.

como la última etapa del estudiante en donde se considera que el alumno “[...] aplicará los conocimientos y las experiencias adquiridas en el transcurso de los semestres anteriores para realizar proyectos de investigación artística con los requerimientos y el rigor propio de la actividad profesional.”⁵⁶

Durante el Ciclo de Titulación se imparten materias como Historia del Arte teatral 7 y 8, Corrientes del Arte Escénico Contemporáneo, Seminario de Investigación y Titulación 1 y 2, siendo esta materia a mi criterio una de las materias más importantes de la carrera y del último ciclo, ya que apoya al alumno para concluir la licenciatura y guía al alumno para aplicar los conocimientos aprendidos, sintetizados en un proyecto final, el cual es un requisito indispensable para la titulación; teniendo como objetivos:

1. Reflexionar sobre temas de interés que puedan convertirse en una tesis, tesina o informe académico como culminación del proceso de enseñanza-aprendizaje durante la carrera.
2. Investigar a partir del proyecto de titulación, tomando en cuenta todas las opciones de titulación aprobadas por el H. Consejo Técnico de la Facultad.
3. Aprender a consultar información a través de varias bibliotecas, recibir orientación en relación con la metodología utilizada en su investigación y estructurar y redactar el trabajo recepcional.⁵⁷

Asimismo como mencioné anteriormente, en este último ciclo se imparte la materia Laboratorio de Puesta en Escena, la cual “concentra la actividad académica de este ciclo ya que en ella se conjugan los conocimientos y experiencias de todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje.”⁵⁸

Tanto el Laboratorio de Puesta en Escena como el TICA son materias de nueva creación del actual plan de estudios 2009, materias en las que profundizare mi experiencia, estas materias son obligatorias y son de las que tienen mayor peso

⁵⁶ *Ibíd.*, p. 42.

⁵⁷ Información detallada en Colegio de Literatura Dramática y Teatro, *Proyecto de modificación...*, Tomo I, p. 43.

⁵⁸ Colegio de Literatura Dramática y Teatro, *Proyecto de modificación...*, Tomo I, p.42.

durante toda la carrera, ya que, además de que en ellas se aplican los conocimientos adquiridos durante la carrera, otorgan mayor número de créditos y demandan mayor número de horas obligatorias a la semana⁵⁹, más trabajos y ensayos adicionales. Ambas materias tienen una duración de dos semestres cada una, divididas en 1 y 2:

- TICA1 (duración de un semestre) y TICA2 (duración de un semestre).
- Laboratorio de Puesta en Escena1 (duración de un semestre) y Laboratorio de Puesta en Escena2 (duración de un semestre).

El plan de estudios 2009 señala los siguientes objetivos para el TICA y Laboratorio: TICA 1 y 2 “Explicar, analizar y explorar en la práctica, la vinculación interdisciplinaria, colectiva y creativa propia del hecho escénico.”⁶⁰ Laboratorio 1 “Organizar, realizar y presentar con calidad profesional, un boceto escénico de la puesta en escena de una obra completa.”⁶¹ Laboratorio 2 “Realizar y presentar la puesta en escena con calidad profesional, de una obra completa.”⁶²

Ambas materias tienen como objetivo la presentación de un proyecto (puesta en escena), en mi experiencia la diferencia del TICA con el Laboratorio fue que en la primera materia mencionada se debía de escoger una obra ya escrita y en el Laboratorio era obligatorio crear una obra o hacer una adaptación.

Estas materias fueron relevantes en mi formación, ya que pusieron en práctica los conocimientos aprendidos durante la carrera, no solamente los conocimientos técnicos por área de especialidad, sino que ponen en práctica actitudes indispensables para el funcionamiento que requiere una puesta en escena. Algunas de las problemáticas a las que me enfrenté en una u otra materia fueron:

- 1.- El temario no fue respetado en tiempo y contenido

⁵⁹ El Laboratorio de Puesta en Escena tiene 12 créditos y 128 horas al semestre, 8 horas por semana y el TICA tiene 10 créditos y 96 horas al semestre, 6 horas por semana. Colegio de Literatura Dramática y Teatro, *Proyecto de modificación del plan y programas de estudio de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro*, Tomo II, pp. 69, 85 y 96.

⁶⁰ *Ibíd.*, p.69.

⁶¹ *Ibíd.*, p.85.

⁶² *Ibíd.*, p.96.

- 2.- El profesor actuaba como un observador más que un guía
- 3.- Deficiencia en la dinámica del trabajo en equipo

Las cuales detallaré a continuación:

En la clase de TICA el temario no fue aplicado completamente en cuanto a contenido y tiempos, sino que, el maestro impartió y calendarizó la clase de acuerdo a su criterio, por ejemplo, durante TICA 1 nos enfocamos a realizar ejercicios de actuación y dirección de actores, los cuales nos ayudaron a la integración grupal, sin embargo, fueron ejercicios aislados al futuro proyecto por una parte, ya que no estaban enfocados directamente para la elección, investigación, creación o exploración del proyecto.

Se dio énfasis a este tipo de ejercicios y no se trabajaron todos los temas que señala el temario en tiempo, por ejemplo, la UNIDAD 3 del TICA 1:

Unidad 3 EL PROCESO DE TRABAJO

3.1 Definición del proyecto: selección del texto.

3.1.1 Análisis del texto.

3.1.2 Concepción de la puesta en escena.

3.2 La práctica escénica.

3.2.1 Cronograma.

3.2.2 Ensayos y presentaciones en clase.

3.3 Discusión, análisis y crítica de los trabajos presentados.⁶³

La unidad 3 del TICA1 se abordó hasta el segundo semestre (TICA2), sin incluir al punto 3.3 el cual no se abordó en ninguno de los semestres de la materia, siendo uno de los puntos que considero más relevantes, pues es en este periodo en donde la reflexión individual y grupal son elementos para analizar y retroalimentar los resultados y proceso del proyecto, y reforzar el aprendizaje del proyecto.

⁶³ *Ibíd.*, p.69.

El no tratar la unidad 3 en tiempo causó conflictos durante el proceso de la puesta en escena⁶⁴ y estudio del texto dramático⁶⁵, principalmente por que la calendarización ya no se ajustaba a los tiempos, repercutiendo en el análisis de texto, la concepción de la puesta en escena, exploración, ensayos y sobre todo en un armónico trabajo en equipo.

Durante el TICA2 permanecimos los mismos integrantes del grupo, y a partir de que se definió el texto para el proyecto se organizaron los equipos de trabajo asignando responsabilidades por área de la especialidad seleccionada, se realizó un breve análisis de texto y ya que los integrantes éramos muchas actrices y directores se decidió (entre el profesor y los alumnos que asumirían el cargo de directores de escena) que las escenas serían divididas por cinco equipos de trabajo conformados por un director y el número de actrices que se necesitara por escena.

Pareciera que el objetivo principal de la clase fue la presentación final del proyecto, sin embargo el proceso fue un elemento descuidado, no se siguió el temario en tiempo, provocando una serie de conflictos, como por ejemplo el que no hubiera una calendarización adecuada causó que no se lograra atender con profundidad cada etapa para la realización de esta puesta en escena⁶⁶ y favoreció que el grupo se estresara y el trabajo en equipo en general fuera deficiente, a esto me refiero a que no había integración, comunicación, tolerancia y sobre todo unidad, ni unidad como grupo y ni unidad en resultado y proceso del proyecto.

Sumando las deficiencias que había en el grupo, finalmente no se logró unificar la concepción que tuvo cada equipo sobre la obra, por ejemplo, se decidió grupalmente que la obra sería abordada desde un tono farsico, sin embargo, cada equipo asumió su concepto de farsa. Cada director y grupo construyó escenas que no lograron unificarse en el proyecto final, por lo que resultó un collage de escenas.

⁶⁴ Entiéndase como “Poner en el espacio”. La puesta en escena consiste en trasponer la escritura dramática del texto (texto escrito y/o acotaciones escénicas) en una escritura escénica. Definición en Pavis Patrice, *Diccionario del Teatro*, p.363.

⁶⁵ Entiéndase bajo la tendencia actual como, el texto susceptible a una puesta en escena. Definición en Pavis Patrice, *op. cit.*, p.470.

⁶⁶ Como son la investigación, reflexión, discusión sobre el trabajo realizado, unificación en la concepción del trabajo de actores y directores, análisis del texto, estética, lenguaje escénico, ensayos, trabajo de diseño y producción entre otros.

Durante el proceso varios de los integrantes compartimos observaciones sin embargo el grupo no era unido y la actitud del profesor fue distante por lo que, todo dependía de nosotros, el tener un profesor observador en vez de un guía también lo experimenté en la clase del Laboratorio1.

Durante el primer semestre del Laboratorio de Puesta en Escena cursé la materia en un grupo de aproximadamente 20 estudiantes, lo que permitió el espacio y tiempo para que todos los integrantes participáramos constantemente, durante este periodo nos dedicamos a realizar ejercicios de exploración para la creación de una obra de teatro, exploración basa en la escena entre las actrices y directora, y en conjunto con los dramaturgos.

La directora y la mayoría de las actrices habíamos cursado anteriormente la materia de teatro para niños y llegamos al acuerdo de trabajar en esta rama del teatro en particular para el proyecto del Laboratorio. El tener objetivos en común desde el principio nos ayudó para poder trabajar con claridad y armonía entre los integrantes.

Las exploraciones en escena fueron un elemento esencial para la creación de las estructuras que formarían el anteproyecto. Esta etapa fue muy productiva, teníamos un espacio para la creación a través de la exploración, en donde construimos un universo y las bases para la creación de nuestro anteproyecto junto con la colaboración de los demás integrantes del equipo creativo como dramaturgos y diseñadores de escena.

Esta etapa fue basada en la creación colectiva⁶⁷, sin embargo, después de las exploraciones se encomendó a los dramaturgos completar la dramaturgia, por lo que, a partir de esa etapa quedamos estancados los demás integrantes. Mientras que los dramaturgos trabajaban en el texto de manera independiente a la clase, la directora y actrices trabajamos ejercicios de actuación que ya no estaban

⁶⁷ Entiéndase como método artístico. Creación colectiva: Espectáculo que no está firmado por una única persona (dramaturgo o director de escena), sino que ha sido elaborado por todos los miembros del grupo que intervienen en la actividad teatral. A menudo el texto ha sido establecido después de improvisaciones en los ensayos, con las modificaciones que propone cada participante. El trabajo dramático sigue la evolución de las sesiones de trabajo; solo interviene en la concepción de conjunto mediante una serie de pruebas y errores. Definición en Pavis Patrice, *op. cit.*, p. 100.

relacionados directamente a la obra (ejercicios generales de creación, concentración, expresión verbal y corporal, entre otros).

El proyecto fue guiado por la directora, junto con el apoyo de los compañeros del área de producción, sin embargo, seguíamos en una clase en donde la única guía éramos nosotros mismos, ya que el profesor no asistía regularmente a la clase y cuando asistía salía constantemente del salón junto con su asistente.

Se acercaba el fin de semestre y seguíamos estancados, no tuvimos el apoyo del profesor para guiarnos en esta etapa, estábamos solos, contábamos con un profesor observador y no con un guía, se presentó una queja en la Coordinación del Colegio debido a su actitud de indiferencia ante la clase, pero no procedió y el profesor del Laboratorio (que en ese entonces era el Coordinador del Colegio) argumentó que cuando no asistía o salía de la clase nos dejaba trabajo.

La ausencia del profesor nos obligó a enfrentarnos al fenómeno teatral únicamente con nuestras herramientas, lo cual fue positivo de alguna manera, ya que es la realidad en el ámbito profesional, sin embargo, al ingresar a la materia del Laboratorio se aprende no solo aplicar los conocimientos individuales aprendidos en la carrera, sino que se complementa a través del conocimiento de los pares (nuestros compañeros) y guía de un profesional, así como lo señala el plan de estudios:

“El Laboratorio estará coordinado por un profesor de carrera o bien un profesor invitado, nacional o extranjero, responsable de asesorar la organización artística y técnica de los proyectos presentados por los estudiantes. El coordinador del laboratorio deberá contar con una destacada trayectoria profesional dentro del ámbito teatral.”⁶⁸ Además se señala que quienes podrán impartir la materia serán profesionales con experiencia docente, que cuenten con estudios teatrales a nivel licenciatura o con una destacada trayectoria en el ámbito teatral, lo cual cambia completamente la experiencia al estar en una clase observada por un profesor y estar en una clase guiada por un profesor.

⁶⁸ Colegio de Literatura Dramática y Teatro, *Proyecto de modificación...*, Tomo I, p.44.

Para el segundo semestre del laboratorio decidí cambiarme de grupo, el cual contaba aproximadamente con el doble de integrantes y habían realizado un proceso diferente, cuando ingresé ya tenían el texto dramático completo, junto con su análisis, repartición de elenco, concepción de la puesta en escena, calendarización y montaje de las primeras escenas, entre otros.

El profesor asistió a casi todas las clases, estaba atento a lo que trabajábamos y guiaba el proyecto en general a través de asesorías grupales e individuales, principalmente con el director, quien coordinaba la obra con apoyo del equipo creativo (diseñadores de escena y productores).

El profesor era una guía, se adaptaba a las necesidades de los alumnos, no nos imponía su perspectiva, ni funcionaba como director de escena y mucho menos resolvía nuestros problemas, sino que respetaba nuestras ideas, nos apoyaba para que los alumnos pudiéramos adquirir y elaborar una serie de estrategias y conocimientos que posibilitaran el desarrollo del proyecto y nos brindaba nuevas herramientas para enfrentarnos al proceso de construcción del proyecto.

El proyecto iba avanzando positivamente, sin embargo, se presentaron varios conflictos, el grupo tenía muchos desacuerdos en tanto al proyecto en general, incluso se cambió de director, sin embargo, los problemas siguieron, principalmente había desacuerdos entre las actrices y el director, no había un acuerdo sobre la concepción escénica, ni se estaba de acuerdo en la forma en que se estaba dirigiendo el proyecto; en varios aspectos la última palabra era la del director y en eso no estaban de acuerdo la mayoría de las actrices.

No había un trabajo en equipo armónico, no había una unión en el grupo que favoreciera la confrontación de las problemáticas a las que nos enfrentábamos, había confrontación entre algunos integrantes, muchos de ellos acudían a la clase sin compromiso, con la única obligación de pasar la materia y perdiendo el interés en el proyecto, problemática que impactó en el proyecto.

Bajo esta experiencia considero que, la buena dinámica del trabajo en equipo en la práctica teatral es un elemento fundamental cuando intervienen varios integrantes. Existen varias aproximaciones al concepto de trabajo en equipo:

Salas, Dickinson, Converse & Tannenbaum definen al trabajo en equipo como: “Una agrupación de dos o más personas que interactúan de forma dinámica, interdependiente y adaptativa hacia una misión u objetivo valorado, que tienen asignados unos roles o funciones específicas para desarrollar y que tienen una membresía limitada en el tiempo.”⁶⁹

Kozlowski & Ilgen ofrecen una definición más robusta que supone: “a) Dos o más individuos que b) interactúen socialmente (cara a cara o de forma virtual); c) que posean uno o más objetivos comunes; d) se han reunido para desarrollar una tarea organizacional relevante; e) demuestren interdependencia con respecto a la carga de trabajo, objetivos y resultados; f) tengan diferentes roles y responsabilidades; y g) se encuentren inmersos en un sistema organizacional.”⁷⁰

Al hablar sobre una buena dinámica en el trabajo de equipo me refiero a que los integrantes interactúen con actitudes que propicien armonía en el equipo, por supuesto que hay elementos que favorecen el desarrollo de un trabajo en equipo, como la organización, comunicación, calendarización, asignación de labores, objetivos claros, entre otros, sin embargo quiero hacer énfasis en actuar con valores y actitudes que fortalezcan la interrelación entre los integrantes como son el respeto, tolerancia, responsabilidad individual y grupal, amabilidad, solidaridad, disciplina, paciencia, compañerismo, unión, honestidad, humildad, autocontrol, capacidad de comunicación, manejo de emociones, confianza, proactividad, motivación, entre otras.

En estas materias aprendí que al trabajar en equipo (no únicamente en un montaje escénico sino en otras áreas relacionadas al teatro) estos valores pueden ser un elemento para ayudar a lograr las metas y objetivos deseados, y sobrepasar las problemáticas durante el proyecto. Los valores mencionados en el párrafo anterior son solo algunos ejemplos, sin embargo, hay muchos más que pueden ayudar a cada equipo de trabajo.

⁶⁹ Bayona Bohórquez Jaime Andrés y Heredia Cruz Oswaldo, *El concepto de equipo en la investigación sobre efectividad en equipos de trabajo*, p.123.

⁷⁰ *Ibíd.*

La dinámica del trabajo en equipo es comúnmente uno de los elementos esenciales en la práctica teatral⁷¹, que si no se logra pueden amenazar con hacer fracasar el proyecto por lo que, considero que es un elemento que el profesional del teatro debiera dominar.

“El teatro, en su realización escénica, es un arte colectivo por experiencia, una práctica que relaciona técnicas y lenguajes diferentes”.⁷² El teatro es un acto creativo en el que comúnmente intervienen muchas voces, visiones e identidades que lo van construyendo y la clase y el proyecto del Laboratorio y del TICA fueron para mi materias que pusieron en práctica la experiencia de la creación colectiva y el trabajo en equipo.

Además, enriqueció mi formación el poder participar en proyectos de tal magnitud y responsabilidad, pues no en todas las clases se puede enfocar la práctica del proceso de la creación escénica como lo fue en la experiencia compartida del Laboratorio¹, en donde nos concentramos en el proceso, enfocándonos en la creación de algo nuevo, con las herramientas que la carrera nos había dado, tomando y desechando teorías, estábamos experimentando el teatro,⁷³ teníamos la libertad de poder expresar lo que quisiéramos.

Bajo mi experiencia en el TICA, en el Laboratorio y junto con los testimonios y experiencias que comparte Beltrán Ramos en la Tesina *Plan de Estudios del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM*⁷⁴ puedo observar que estas materias son espacios en donde se puede desarrollar la exploración, experimentación, investigación, práctica, aprendizaje, reflexión, búsqueda, entre otros.

⁷¹ La práctica teatral es el trabajo colectivo y productivo de los diversos creadores del teatro (actor, escenógrafo, director de escena, iluminador, etc.). Definición en Pavis Patrice, *op. cit.*, p.349.

⁷² Pavis Patrice, *op. cit.*, p. 101.

⁷³ Teatro experimental: El término *teatro experimental* compite con *teatro de vanguardia*, *teatro laboratorio*, *performance*, *teatro de investigación* o simplemente *teatro moderno*; se opone al teatro tradicional, comercial y *burgués* que busca la rentabilidad económica y se basa en formulas artísticas seguras, o incluso al teatro de repertorio clásico que sólo monta obras o autores consagrados. Más que un género, o un movimiento histórico, es una actitud de los artistas frente a la tradición, a las instituciones y a la explotación comercial. Pavis Patrice, *op. cit.*, p.453.

⁷⁴ En el Capítulo 3 comparte testimonios de egresados que son o fueron docentes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM sobre las semejanzas y diferencias (bajo sus experiencias) entre los anteriores planes de estudio y el Plan de estudios 2009 y también comparte su experiencia como egresada del Plan de estudios 2009. Beltrán Ramos, *op. cit.*, pp. 60-80

Y que pueden funcionar como un puente entre la práctica escolar a lo profesional. “Hay maestros que comienzan a entender y poner en práctica la dinámica de las materias, ya que el objetivo no es que tomen las materias como suyas y terminen dirigiendo una obra, sino que son espacios destinados a los alumnos y a sus experimentaciones escénicas.”⁷⁵ Además son materias que aún están en proceso de ensayo y error, así como lo señaló en entrevista el Licenciado Luis Mario Moncada, profesor y excoordinador del Colegio, quien declaró que son materias que brindan una gran aportación al plan de estudios 2009, sin embargo señala que tardarán años en que alcancen una eficacia⁷⁶.

Quedan abiertas varias preguntas en relación a este tema para reflexionar y buscar el perfeccionamiento de estas materias, como son:

¿Al crear una obra completamente nueva en el Laboratorio, se ajustan los tiempos a las horas asignadas? ¿Cómo impactan estas materias en el proceso formativo de los alumnos? ¿Los docentes que imparten estas materias conocen y aplican su función de manera vinculada a las expectativas de la estructura y objetivos de la materia?

Si la materia de Laboratorio es de las materias del ciclo de titulación, que tienen mayor peso académico y que exigen un alto nivel de compromiso y tiempo al estudiante ¿qué estrategias apoyan y fortalecen su relación con la materia de Seminario de titulación o con el proyecto final para titulación? ¿El Colegio ha reflexionado sobre las tácticas que algunas generaciones han empleado para mejorar el funcionamiento de estas materias?⁷⁷ ¿Hay evaluaciones constantes para determinar los aciertos y errores al impartir las materias de TICA y Laboratorio? ¿Los maestros cuentan con algún tipo de capacitación para impartir y mejorar su desempeño como docentes de estas materias? ¿El Colegio crea estrategias para apoyar en la resolución de las problemáticas de estudiantes y maestros en estas materias? ¿Qué estrategias está desarrollando el Colegio para potenciar la

⁷⁵ Beltrán Ramos, *op. cit.*, p. 68.

⁷⁶ *Ibíd.*

⁷⁷ Por ejemplo, en entrevista con una egresada de la generación 2009-2013 del CLDyT-UNAM señaló que su generación realizó juntas para dividir en equipos los grupos del Laboratorio, con el objetivo de prevenir el sobrecupo, distribuir de manera equilibrada los integrantes de acuerdo al área de especialidad y dividir estos equipos de acuerdo a objetivos e intereses en común.

continuidad y desarrollo de los proyectos resultantes en estas materias? ¿Existe la creación y/o la implementación de una metodología educativa para impartir estas materias?

Considero que ambas materias necesitan estar en constante ajuste, evaluando y buscando solucionar las problemáticas que se presentan tanto a los alumnos como a los docentes.

El plan de estudios 2009 considera estas materias como el puente entre lo académico y lo profesional, por lo que entiendo, a través de ellas se introduce a los alumnos al mundo profesional. Siguiendo esta perspectiva pienso que, por ejemplo estos proyectos podrían estar vinculados a las actividades Culturales de la UNAM o del teatro dentro de la Universidad, otro ejemplo del puente que construye la materia del Laboratorio entre lo académico y lo profesional, es el recalcado por el Dr. Ricardo García Arteaga⁷⁸ en entrevista con Beltrán Ramos, señala que un objetivo que espera es “que al concluir esta materia se integre una compañía independiente para egresar en cada grupo y generación”⁷⁹

Comparto mi experiencia como egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, dentro del Plan de estudios 2009 y profundizo sobre las materias TICA y Laboratorio porque fueron para mí de las materias más demandantes en los últimos dos años de la carrera, porque fueron experiencias que marcaron mi formación ya que concluyeron el ciclo de la carrera y embonaron lo aprendido en la práctica, y porque considero que son materias que se pueden perfeccionar para brindar mayores beneficios a los futuros alumnos.

Bajo mi experiencia considero que estas materias tienen un gran potencial, ponen en práctica la aplicación de conocimientos, actitudes y aptitudes adquiridos en la carrera, son espacios para los alumnos en donde se incita la creación, innovación, exploración, experimentación, investigación, práctica, reflexión y

⁷⁸ Investigador, académico y director teatral mexicano. Doctor en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor-investigador en Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación abarcan teatro virreinal, teatro de la posguerra y teatro latinoamericano contemporáneo. Ha sido coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM.

⁷⁹ Beltrán Ramos, *op. cit.*, p.69.

búsqueda; y enfrentan al alumno con una aproximación similar a la práctica teatral del mundo profesional.

Sin embargo, observo que estas materias necesitan estar en constante evaluación para poder resolver problemáticas a las que se enfrentan alumnos y docentes, con el fin de brindar los máximos beneficios a los alumnos. Así como los planes de estudio de la licenciatura han tenido una evolución a través de las evaluaciones del personal académico, estudiantil, entre otros participantes, resultando la elaboración del actual plan de estudios 2009.

En el transcurso de los años la enseñanza del teatro en la UNAM, dentro de la actual Facultad de Filosofía y Letras ha evolucionado de acuerdo a las necesidades que se han presentado en el transcurso de la historia, inició la enseñanza teatral dentro de los estudios de Letras en tan solo unas materias, evolucionando a conceptualizar al teatro como una disciplina de estudio, creando así la primera licenciatura de estudios teatrales a nivel superior en el país.

La Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM es una licenciatura que se caracteriza por varias particularidades, destaco tres por las cuales quise estudiar esta licenciatura, la primera es que aborda la actividad teatral en su totalidad. “Su propósito es el estudio y creación del arte escénico desde diferentes perspectivas, las de la literatura dramática, investigación histórica, investigación teórica, actuación, dirección, dramaturgia y diseño y producción teatral, entre otras.”⁸⁰, fomenta la investigación y el estudio de las bases teórico-prácticas, lo que considero una gran herramienta, pues la investigación permite al alumno la búsqueda de nuevos lenguajes, la generación de nuevos conocimientos, de nuevas formas de hacer, estudiar, reflexionar, pensar y de aproximarse al teatro.

Asimismo la Maestra Aimée Wagner menciona en su libro *De la Historia del Colegio de Literatura Dramática y Teatro* sobre la importancia de la investigación en la disciplina teatral, “El teatro es un arte vivo que indaga, busca, modifica y experimenta constantemente; por lo tanto, la investigación es, o debe ser, parte medular del mismo.”⁸¹

⁸⁰ Colegio de Literatura Dramática y Teatro, *Proyecto de modificación...*, Tomo I, p. 11.

⁸¹ Wagner Aimée, *De la Historia del Colegio de Literatura Dramática y Teatro*, p.15.

Las bases teórico-prácticas brindan a los alumnos herramientas sólidas para la creación y desempeño teatral, “bases que le permiten ir más allá de la mera representación o aplicación de modelos preestablecidos y abocarse a la creación artística comprometida.”⁸²

Pasaron 25 años desde que se impartieron las primeras materias en teatro hasta que se otorgó el grado de licenciatura a los estudios teatrales.

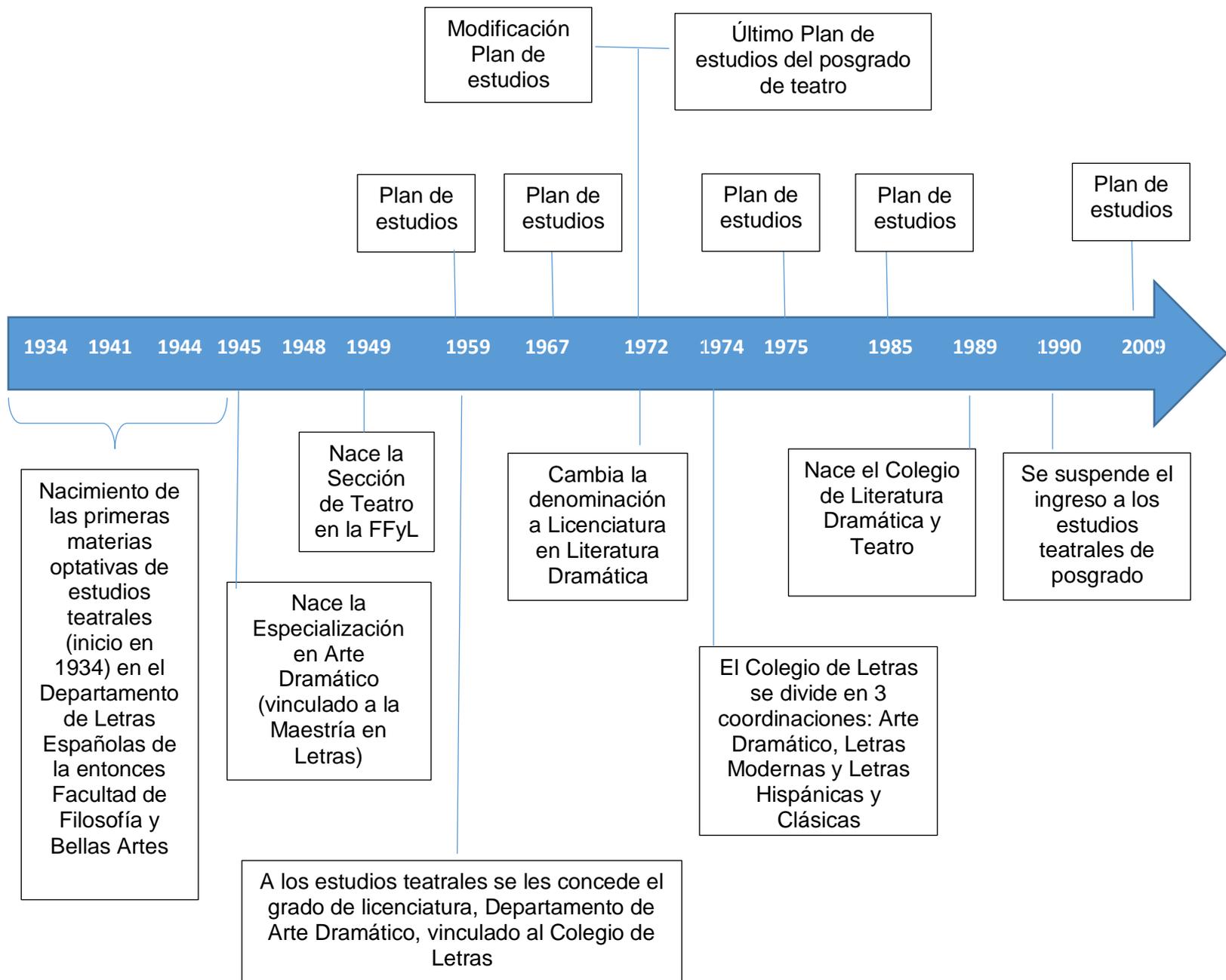
En la historia de estos estudios han pasado 86 años de enseñanza teatral desde que se impartió la primera materia optativa de teatro en la UNAM y 61 años desde que se otorgó el grado de licenciatura a los estudios teatrales. A través de estos años se realizaron modificaciones y reestructuramientos del plan de estudios, de acuerdo con las necesidades del país, de los estudiantes y egresados y objetivos que se fueron clarificando conforme a la marcha.

Todo aquello me hace reflexionar sobre la importancia que tiene la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, el fenómeno teatral tomó un nuevo rumbo, el teatro en México es reconocido como un arte enriquecedor para la formación de los estudiantes mexicanos y es reconocido como una disciplina de estudio, una profesión, siendo así la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro una piedra angular en la historia del teatro mexicano.

Este cambio en la formación teatral marcó al fenómeno teatral en México, y para profundizar sobre la educación teatral no se podría sin conocer el quehacer teatral del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM.

⁸² *Ibíd.* p.16.

Línea del tiempo de la historia de la Licenciatura de Literatura Dramática y Teatro UNAM

1.3 Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM en el siglo XXI

Actualmente “La Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro estudia la actividad teatral en su conjunto. Su propósito es el estudio y creación del arte escénico desde diferentes perspectivas: la literatura dramática, la investigación histórica, la investigación teórica, la actuación, la dirección, la dramaturgia y la producción teatral.”⁸³

Del Colegio en Literatura Dramático y Teatro egresan Licenciados en Literatura Dramática y Teatro y ofrece brindar herramientas para que estos egresados se desarrollen en varias áreas (según su área de elección) que conforman al fenómeno teatral como en la dramaturgia (creación de textos dramáticos, adaptaciones, traducciones, etc.), dirección escénica, actuación, docencia, producción, administración y difusión cultural, crítica, diseño teatral (escenografía, vestuario, iluminación, etc.), investigación, y la generación de conocimientos, entre otros.⁸⁴

Actualmente el Colegio se rige bajo el plan de estudios 2009, este se elaboró con el propósito de “Ofrecer al estudiante una formación universitaria con equilibrio entre la teoría y la práctica escénica, propiciando que desarrolle y madure sus propias concepciones del arte escénico y sus posibles metodologías, así como diversas formas para insertarse profesionalmente en el campo laboral.”⁸⁵

Como por ejemplo en este nuevo plan de estudios se agregan dos áreas más de conocimiento: Teatrología y Diseño y Producción, ampliando las opciones de inserción laboral y académicas de los estudiantes, además de las áreas de Actuación, Dirección y Dramaturgia.

La especialidad de teatrología tiene como algunos de sus objetivos:

“Proveer al alumno con conocimientos básicos y con un instrumental teórico-práctico de análisis aplicable a todo fenómeno artístico, así como desarrollar su capacidad crítica y de investigación. Desarrollar la capacidad de elaboración de un discurso teórico-analítico sobre el fenómeno escénico y el proceso

⁸³ Colegio de Literatura Dramática y Teatro, *Proyecto de modificación...*, Tomo I, p. 8.

⁸⁴ *Ibíd.* p. 10.

⁸⁵ *Ibíd.*

creativo. Desarrollar la capacidad de investigación, reflexión y de crítica, a través de una metodología para abordar el análisis de una puesta en escena como dramaturgista, investigador y crítico. Analizar, desarrollar y documentar los posibles procedimientos creativos que permitan materializar un concepto verosímil, abstracto o concreto en una escenificación determinada. aplicable a todo fenómeno artístico, para el desarrollo de la capacidad crítica y de investigación.⁸⁶

El Dr. Oscar Armando García, ex coordinador y profesor del Colegio en Literatura Dramática y Teatro se refiere a esta esta especialidad como la línea que “[...] permita a los egresados integrarse en una propuesta creativa desde el principio del proceso y aportar elementos teóricos que un escenógrafo, un actor y otros participantes no tienen el tiempo de investigar.”⁸⁷

El plan de estudios 2009 tiene como objetivo general “Preparar a los alumnos con una sólida formación académica y artística que los capacite como docentes, investigadores, críticos, dramaturgos, directores, actores, productores y promotores; para organizar, difundir y enriquecer la profesión teatral, lo que fortalece el vínculo profesional entre la creación teatral y la sociedad.”⁸⁸

Pienso a la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro como una de las licenciaturas pioneras de la enseñanza teatral en el país y que a partir de esta, muchas otras licenciaturas nacieron, con enfoques similares o diferentes pero que se enfocan y propician hacer, pensar y crear el teatro.

Destaco que es una licenciatura que se ha comprometido a difundir, promover, innovar, reflexionar, enseñar, investigar el teatro y a la literatura dramática, pues el Colegio de Literatura Dramática y Teatro ha sido organizador, participante y sede de cátedras, seminarios, laboratorios, temporadas teatrales, talleres, coloquios, festivales, entre otros.

Por mencionar algunos ejemplos: entre 1959-1966 se inició el *Seminario de experimentación teatral* a cargo del Mtro. Fernando Wagner, después a cargo de Victoria Espinosa y Héctor Mendoza, posteriormente en el Colegio se impartieron

⁸⁶ Colegio de Literatura Dramática y Teatro, UNAM, *Proyecto de modificación del plan y programas de estudio de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro. TOMO I.* p. 38.

⁸⁷ Zinser Aguilar Luz Emilia, *La UNAM conmemora 80 años de enseñanza teatral.*

⁸⁸ *Ibíd.* p. 24.

conferencias por los directores Jerzy Grotowski y Eugenio Barba, en 1981 Óscar Zorrilla, Gabriel Weisz y Nicolás Núñez fundaron el *Seminario de investigaciones Etnodramáticas*, en 1983 del *Taller de actuación* impartido por Julio Castillo recibió el premio Javier Rojas y participó en el Sexto Festival Internacional de Teatro en Caracas, bajo el periodo de Coordinación de Manuel González Casanova se organizó la *Cátedra Extraordinaria Maestros del Exilo Español en 1992* en donde participaron figuras como Carlos Solórzano, Héctor Azar y Luisa Josefina Hernández, en 1995 se dio el primer *Coloquio sobre la Enseñanza del Teatro en la UNAM*, en 1996 Lech Hellwig y un grupo de alumnos participaron en la ponencia *Ofrenda al Teatro* en Polonia representando al Colegio de Literatura Dramática y Teatro, en 1999 el Colegio fue sede del tercer Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT), en 2007 bajo la coordinación del Dr. Ricardo García Artega se hicieron conferencias con la participación de Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Luis Ibáñez y Gabriel Weisz, en 2010 Alberto Villareal presentó en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz con alumnos del Colegio *Desmontaje hecho en C.U* con motivo del centenario de la UNAM, asimismo en los últimos años se han organizado conferencias con figuras como Javier Daulte, Geraldine Chaplin, Diana Bracho y plática con Daniel Veronese y temporadas teatrales de primavera y otoño como resultado de los trabajos en las materias de TICA y Laboratorio .

En mi experiencia general en el plan de estudios 2009, observo fortalezas y aspectos a perfeccionar, por ejemplo:

Una de las fortalezas y particularidades que observo es que la licenciatura se aproxima al estudio del teatro desde una perspectiva que aborda de lo general a lo particular, es decir que, introduce al alumno desde los conocimientos generales que conforman al fenómeno teatral, para después especializarlo en el área de su preferencia, siempre acompañado del estudio de la literatura dramática.

Esta estructura me brindó herramientas para aproximarme al teatro como una disciplina que es conformada por varias voces, estructuras y especialidades, me permitió leer el teatro desde varios puntos de vista además de la visión particular de mi área de elección (actuación).

Destaco que el Colegio brinda a los alumnos la libertad de conocer diferentes teorías, diferentes formas de aproximarse a la creación, al texto, a la escena y al fenómeno teatral, brinda la libertad de que podamos crear como estudiantes nuestras propias metodologías, de que podamos diseñar nuestro camino, formación como profesionales del teatro y afines, y asimismo nos brinda la oportunidad y/o libertad de complementar nuestra formación con actividades extraescolares como es la práctica profesional en compañías de teatro, laboratorios, participación en seminarios, talleres, cursos, entre otros.

Asimismo el plan de estudios 2009 continua y abre la posibilidad de podernos insertar laboral y académicamente en un variado abanico de especialidades y disciplinas relacionadas al teatro y/o afines, en mi experiencia durante y al terminar las materias de la carrera me desempeñé como actriz, sobre todo en teatro físico⁸⁹ y en teatro para niños, posteriormente comencé a laborar en el área de gestión cultural siendo esta una opción de vida y laboral que me acerqué por influencia y motivación de profesores durante mi proceso formativo, permitiéndome una aproximación al arte desde una perspectiva diferente a lo que aspiraba siendo estudiante y que me permitió resolver necesidades económicas y profesionales.

Durante dos años laboré en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca)⁹⁰ en la Subdirección de programas internacionales, asistiendo en la gestión de varios programas, pero también en la investigación y creación de estrategias para implementar programas y procedimientos en el sector cultura.

⁸⁹ El teatro físico, forma escénica basada en el movimiento y generada desde el cuerpo, y no en una teorización previa, surge como alternativa que se contrapone a los modelos tradicionales. Defiende el movimiento del cuerpo como una forma de investigación plástica en sí misma validando conocimiento asociado. Definición de Collazos Vidal, A., Montoya Herrera, J. y Peralbo Cano, R., *El teatro físico como sistema investigador y educativo en la formación artística y corporal: Descripción metodológica de un montaje a partir de Casa de Muñecas de Ibsen*, p. 124.

⁹⁰ Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura fue creado en 1989, 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. Tiene como función 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. Mayor información en <https://fonca.cultura.gob.mx/ques-el-fonca/>

El estudiar la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM me brindó herramientas para poder desenvolverme en varias áreas como fue la actuación y la gestión cultural, y significó poder aproximarme laboralmente en la gestión cultural bajo una perspectiva desde las artes y humanidades, una aproximación diferente a comparación de compañeros de trabajo que venían de disciplinas como Administración.

El Colegio señala que prepara a sus alumnos para que al egresar puedan ejercer laboralmente en áreas como la gestión cultural y la docencia:

Durante los cuatro años de estudios se prepara a los alumnos no solo para ser actores, directores, dramaturgos, diseñadores (escenografía, vestuario, iluminación, sonorización, etc.), productores ejecutivos, investigadores e historiadores; sino, también pueden ejercer como dramaturgistas, guionistas, críticos, profesores de los distintas áreas de conocimiento, gestores de fondos, promotores culturales, entre otras actividades afines según el interés y talento de los estudiantes.⁹¹

Asimismo la docencia y la gestión cultural ofrecen a los egresados del CLDyT amplias posibilidades de inserción en el campo laboral, la docencia es una de las áreas de mayor inserción laboral en los egresados del CLDyT⁹², la gestión cultural “En la actualidad esta actividad es una posibilidad real, ya que existe un mercado muy grande que requiere profesionales bien preparados para desempeñarse como promotores culturales o gestores de arte y cultura.”⁹³

Por lo que, bajo este panorama, junto con mi experiencia personal como egresada del Colegio que laboró en la gestión cultural, me pregunto ¿El Colegio está brindando suficientes herramientas a sus egresados para desenvolverse

⁹¹ Página web del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM.

⁹² La Maestra Navarrete señala que la gran mayoría de los egresados del CLDyT se integran al mundo profesional como docentes. Navarrete Andrade María de Jesús, *¿Enseñar teatro? Informe de actividad académica y reflexiones en torno a la importancia de la materia Didáctica del Teatro dentro de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México*, p. 61, 66. Asimismo el Colegio de Literatura Dramática y Teatro realizó una encuesta en el 2018 para la reacreditación de la Licenciatura, en donde se visualiza que un gran porcentaje de los egresados señalan laborar en la docencia. Colegio de Literatura Dramática y Teatro, *Encuesta 2018 para reacreditación de la Licenciatura, ¿En qué trabajas?*

⁹³ *Ibíd.* p.64.

laboralmente?⁹⁴ ¿Por qué las materias más afines a la docencia y gestión cultural son opcionales y reducidas? En el plan de estudio 2009 las materias más afines a estos campos son materias no obligatorias, los alumnos las pueden cursar o no, y me refiero a que son materias reducidas no por su calidad sino por su cantidad, para las materias relacionadas específicamente a la docencia existe (Didáctica del Teatro 1 y 2) y para gestión cultural (Administración y Difusión Teatral 1 y 2 y Sistemas organizacionales).

Por ejemplo, en mi experiencia al cursar estas materias, en tanto a la materia de Didáctica del Teatro fue una de las materias de la carrera más importantes (materia que me brindó herramientas para el desarrollo laboral que he practicado), me permitió concientizar sobre la responsabilidad y función de la docencia y laborar aplicando herramientas del teatro y los conocimientos de esta materia (didáctica del teatro) en clases de gimnasia artística para niños de 2 a 15 años, además de que a través de esta clase aprendí conceptos y estructuras básicas relacionadas a la gestión cultural.

Mediante esta materia observé que es muy diferente saber de teatro, ser creador entre otros y saber enseñar, esta materia me brindó nociones básicas en relación a la didáctica del teatro⁹⁵, conceptos básicos de pedagogía y fundamentos básicos de planeación y organización que definitivamente me han ayudado en la vida profesional. Sin embargo, por la asignación limitada de horas de esta materia, los temas vistos fueron muy limitados.⁹⁶

⁹⁴ En la encuesta del Colegio de Literatura Dramática y Teatro del 2018 para la reacreditación de la Licenciatura, ante la pregunta ¿La carrera de Literatura dramática y teatro te ofreció las herramientas y habilidades necesarias para desenvolverte laboralmente? se visualiza que el 18.1% de egresados respondieron “no”, el 38.3% respondió “tal vez” y el 43.6% respondió “sí”. Por lo que, ante estas respuestas considero que más de la mitad de los egresados encuestados pone en duda si la carrera está realmente brindando herramientas y habilidades necesarias para desenvolverse laboralmente. Colegio de Literatura Dramática y Teatro, *Encuesta 2018 para reacreditación de la Licenciatura, ¿La carrera de Literatura dramática y teatro te ofreció las herramientas y habilidades necesarias para desenvolverte laboralmente?*

⁹⁵ Didáctico, ca: Del griego διδακτικός *didaktikós*. 1. adj. Perteneciente o relativo a la didáctica o a la enseñanza. 2. adj. Propio, adecuado o con buenas condiciones para enseñar o instruir. Un método, un profesor muy didáctico. 3. adj. Que tiene como finalidad fundamental enseñar o instruir. 4. f. Arte de enseñar. Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*.

⁹⁶ Temario de la materia de Didáctica del Teatro en: Colegio de Literatura Dramática y Teatro, *Proyecto de modificación...*, Tomo II, p. 168.

En tanto a la materia de Administración y Difusión Teatral 1 y 2, se enfocó principalmente en investigar y conocer los elementos de la mercadotecnia para promocionar y difundir espectáculos teatrales y en la realización de carpetas de proyectos artísticos.

Bajo mi experiencia personal considero que hay herramientas básicas necesarias con las que no contaba al insertarme laboralmente en la gestión cultural. Probablemente si hubiera cursado la materia de Sistemas organizacionales⁹⁷ me hubiera orientado y ayudado a aterrizar algunos aspectos necesarios en mi inicio laboral.

Esto me hace repensar sobre la libertad que tenemos como alumnos de elegir nuestro camino ante las áreas de conocimiento a elegir, sin embargo parece que la docencia y la gestión cultural son una realidad que está formando parte de los egresados del Colegio, observo que desempeñarse como creador escénico no está peleado con ser docente y/o gestor cultural, considero que estas materias al ser parte de nuestra realidad deberían de ser materias obligatorias, muchos alumnos ingresamos con el sueño de laborar arriba del escenario completamente, la realidad que yo observo es que figuras activas en la escena de México están o han estado laborando en la docencia y en la gestión y administración de arte, cultura, teatros, instituciones educativas teatrales, etc.

Por ejemplo muchos de los docentes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, si no es que su mayoría, están activos en especialidades como la dirección, actuación, dramaturgia, escenografía, investigación, gestión cultural, entre otras especialidades además de la docencia.⁹⁸

Esta perspectiva me hace cuestionar ¿Cómo perfeccionar las herramientas que se nos brinda a los estudiantes bajo el Plan de estudios 2009 para podernos insertar con mayores o mejores herramientas en el área de la gestión cultural y la

⁹⁷ Colegio de Literatura Dramática y Teatro, *Proyecto de modificación...*, Tomo II, p. 215.

⁹⁸ Por ejemplo Horacio Almada Anderson, Mario Balandra, Jaime Chabaud, Barbara Colio, Ignacio Escárcega, Muriel Fouilland, Guillermina Fuentes, Ricardo García Artega, Óscar Armando García, Nadia González, Jorge Kuri, Norma Lojero Vega, Carmen Mastache, Otto Minera, Luis Mario Moncada, Gustavo Montalvan, María Navarrete, Alejandro Ortiz Bulle Goyri, Araceli Rebollo, Martha Toriz, Iona Weisber, entre muchos otros, mayor información en la página web del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, sección *Directorio de profesores*.

docencia? Pienso que es un punto de reflexión para futuras modificaciones del plan de estudio o para repensar las necesidades de los egresados del Colegio.

Pienso a la gestión cultural como una disciplina de estudio muy grande, incluso hay estudios especializados específicamente en esta disciplina, desde estudios de nivel superior como licenciaturas hasta estudios de posgrado.⁹⁹

Y pienso que es un campo laboral fértil en México para egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, sin embargo bajo mi experiencia es una disciplina con una aproximación diferente a la cultura y las artes en comparación a la aproximación que tuve durante mi formación en la Licenciatura de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, definitivamente no son disciplinas que se contrapongan pero si considero que como egresada del plan de estudios 2009 hay aspectos a complementar para brindar mejores herramientas a sus egresados en esta área en específico.

Otro aspecto que quiero destacar es, como mencioné anteriormente, el Colegio egresa Licenciados en Literatura Dramática y Teatro, siendo este el título que otorga la Licenciatura y el mismo nombre de esta, un tema que puede causar mucha polémica, pero que quisiera resaltar como una de las principales características que dejaron huella en mi formación dentro del plan de estudios 2009 de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM.

Son esas dos palabras *Literatura Dramática* particulares y casi únicas que nos diferencian de otras escuelas de estudios superiores de teatro del país, existen varias licenciaturas en México de estudios teatrales¹⁰⁰ las cuales se imparten en varias instituciones públicas y de gobierno, como son: Licenciatura en Actuación, Licenciatura en Escenografía, Licenciatura en Teatro, Licenciatura en Teatro y Actuación, Licenciatura en Artes Escénicas con especialidad en Actuación, Licenciatura en Arte Dramático, Licenciatura en Artes Teatrales, Licenciatura en Arte Teatral, Licenciatura en Artes Escénicas, Licenciatura en Artes Escénicas para

⁹⁹ Actualmente, existen a nivel nacional 42 ofertas de formación profesional en Gestión Cultural o su equivalente 5, de las cuales el 72% son licenciaturas, el 19% maestrías, el 5% técnico superior, 2% especialidad y finalmente 2% doctorado. Rangel Olvera Alejandra, *La gestión Cultural en México*.

¹⁰⁰ Existen aproximadamente 23 licenciaturas dedicadas a la enseñanza teatral en México, impartidas en instituciones de gobierno como en privadas, las cuales son presentadas en el capítulo 2 de esta Tesina.

la Expresión Teatral y la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro, esta última se imparte originalmente en la UNAM y de nueva creación en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST)¹⁰¹.

Lo que me hace cuestionarme ¿Qué significa ser Licenciado en Literatura Dramática y Teatro? Para mí equivale a una visión, estudio y aproximación del fenómeno teatral q abarca no únicamente el fenómeno escénico, sino que abarca desde la obra literaria y parece ser muy obvio, sin embargo hay asunciones que he presenciado al convivir con egresados de la Licenciatura en donde afirman ser egresados de actuación o dirección escénica por ejemplo, olvidando que somos especialistas en la literatura dramática, no digo que por eso no podamos dedicarnos a la actuación, dramaturgia, dirección escénica, entre otros, sino que estas dos palabras *Literatura Dramática* no solo son parte de nuestro título, sino que son parte de nuestra formación.

El origen de los estudios teatrales a nivel superior en la UNAM nace de los estudios de letras, la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro pone énfasis en el estudio del drama -termino griego *drama* (acción), en su aceptación más general el drama es el poema dramático, el texto escrito para papeles diferentes y según una acción conflictiva-¹⁰², es decir el texto escrito para ser representado, la obra literaria.

Esas dos palabras *Literatura dramática* son parte de mi identidad como egresada de una de las Licenciaturas de enseñanza teatral en México, dejando huella en mi formación. Distingo y comparto desde mi experiencia que el plan de estudios 2009 tiene como una de sus columnas vertebrales el estudio de la obra literaria (literatura dramática), esto incluye el estudio del texto en sí, su valor literario pero también su contexto, sus autores, el contexto en que fueron escritas y al que hacían alusión, el contexto económico, cultural, social, filosófico, político y por

¹⁰¹ El Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, es una institución educativa constituida legalmente como Asociación Civil, con reconocimiento y validez oficial de estudios para los niveles medio superior y superior, otorgado 1980. Información consultada en la página web del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, *Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro*.

¹⁰² Pavis Patrice, *Diccionario del Teatro*, p. 143.

supuesto que estudiamos al fenómeno escénico (representación, actuación, dirección, escenografía, público, etc.)

Como mencioné en párrafos anteriores, a lo largo de la carrera viví experiencias que marcaron mi formación y que han impactado en mi desempeño laboral, pienso que el actual plan de estudios 2009 tiene varias fortalezas como las ya mencionadas, aspectos a perfeccionar y elementos que pudiesen ser un punto de partida o complementarios para la evaluación o investigación para futuras mejoras, por ejemplo, algunas experiencias que considero importantes a reflexionar para brindar mejores herramientas a los futuros alumnos son:

El sobrecupo de alumnos en las clases, sobre todo en las materias prácticas como las de actuación, en las cuales no pudimos participar en clase todos los alumnos, muchas veces teníamos que esperar varias clases para poder participar.

Otra problemática en particular fue que varios maestros no respetaban el temario a impartir, sino que ellos daban la clase de acuerdo a lo que consideraban, por ejemplo, la clase de Análisis de texto, Seminario de titulación, TICA y Actuación.

En muchos casos el docente se ve en la necesidad de modificar algunos aspectos de la clase de acuerdo a las problemáticas que se enfrentan, por ejemplo, en otra materia de actuación ante la problemática de sobrecupo se acordó entre alumnos y docente acortar el temario, logrando así poder profundizar los temas a ver y en donde todos pudiéramos participar.

Otro tema que considero debiera estar presente en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro es la presencia de los estudios de posgrado, es decir estudios de nivel maestría y/o doctorado, en 2014 el Coordinador del Colegio Dr. Oscar Armando García Gutiérrez, en entrevista con *El Excelsior*, indicó que estaba en búsqueda para conseguir la reinstauración de estudios de posgrado de teatro:

Estoy peleando para que se reinstale el posgrado en teatro. Somos la única carrera de la Facultad que no tiene un posgrado. En 1945 lo teníamos y de un plumazo desapareció (...) Nuestros estudios iniciaron apegados a las letras, nos independizamos para convertirnos en una figura de posgrado en Arte Dramático. [...] Parece que Arte Dramático no contaba con suficientes alumnos y ahí nos abandonaron. Pero esto ya lo expuse a las autoridades porque ahora el Colegio tiene 550 estudiantes inscritos y 93 profesores. De 1945 a la fecha se han hecho 1600 tesis. De primer

ingreso son 120 alumnos, terminan como 80, la deserción es mínima.¹⁰³

Actualmente existen aproximadamente 5 estudios de posgrado en México dirigidos específicamente a la disciplina teatral:

- Maestría en Dramaturgia Escénica y Literaria de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
- Maestría en Investigación Teatral del Centro de Investigación Documentación e Información e Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU).
- Maestría en Dirección de Escena de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).
- Maestría en Dirección Escénica de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT).
- Maestría en Pedagogía Teatral de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT).

Asimismo, existen estudios de posgrado afines al teatro. Sin embargo hasta el momento no hay estudios de posgrado específicos de teatro en la UNAM, ¿Por qué al ser la UNAM una de las instituciones precursoras de la educación formal teatral (a nivel licenciatura y posgrado) y contar con dos licenciaturas dirigidas al teatro¹⁰⁴ no ha brindado a sus alumnos la posibilidad de continuar con su formación como profesionales del teatro?

La educación de posgrado en México, como en el resto de América Latina, es un fenómeno relativamente reciente. La mayoría de los programas vigentes fueron creados durante los últimos 25 años (Klubitshko, 1986) principalmente, en países como Brasil, México, Venezuela y Colombia donde la educación del cuarto nivel ha empezado a jugar un importante papel dentro de la educación superior. En México, la Universidad Nacional Autónoma de México

¹⁰³ *Ibíd.*

¹⁰⁴ Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras y la Licenciatura en Teatro y Actuación en el Centro Universitario de Teatro (CUT).

(UNAM) fue la primera institución que ofreció programas de posgrado en 1926.¹⁰⁵

En 1945 la UNAM ya contaba con la especialidad de Arte Dramático dentro de los estudios de posgrado de Letras. ¿Por qué considero que los estudios de posgrado en teatro debieran estar prestes en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM?

Desde mi experiencia pienso que ante la exigencia y competencia que existe hoy a nivel nacional e internacional los estudios de posgrado podrían ofrecer mayores oportunidades para insertarse en el mundo laboral en ciertas áreas del teatro y afines, no solo en el país, sino también en el extranjero, pienso que los estudios de posgrado pueden ser un camino para adquirir herramientas, desarrollar habilidades, aptitudes y potenciar la generación de nuevos conocimientos y considero que los estudios de posgrado pueden ayudar a elevar la calidad del trabajo alrededor del fenómeno teatral.

Pienso que como hacedores de teatro debemos de contar con las mejores herramientas para realizar nuestros objetivos con la mayor calidad, a esto me refiero desde trabajar con conocimiento, con bases sólidas, con enfoques claros, con innovación, con experimentación, con sensibilidad ante la cultura, la humanidad y lo que nos rodea, ser conscientes, reflexivos y críticos de las circunstancias que vivimos individualmente y socialmente.

Observo que actualmente en México vivimos en varios ciclos de crisis, por mencionar algunos ejemplos estamos en una crisis de salud, económica y social, en una guerra contra el narcotráfico, en un ambiente rodeado de una desigualdad general, desigualdad económica, racismo, clasismo, violencia de género, injusticia, pobreza, desempleo, falta de oportunidades, corrupción, estamos en una guerra constante por la desigualdad entre los individuos, y aún peor, vivimos en una normalización ante muchas de estas violencias.

¹⁰⁵ García José María, *El desarrollo del posgrado en México: el caso de los sectores público y privado*, p. 107.

Ante la compleja realidad que vivimos en México, considero que el teatro es un arma de concientización, de reflexión, para unir a la sociedad, una herramienta para la educación y formación de los mexicanos, para conocernos y reconocernos como individuos y como sociedad, una herramienta que puede ayudar a transitar y concientizar ante las adversidades en que nos encontramos en México.

Además, ante las problemáticas del México de hoy “se ha acentuado la necesidad de reforzar los valores culturales en todos los estratos de la sociedad como elementos fundamentales en la elevación de la calidad de vida y para el desarrollo de la creatividad humana. La defensa, promoción y difusión de la actividad teatral en nuestro país es tarea fundamental de los egresados.”¹⁰⁶

El teatro es una de las manifestaciones artísticas que, a lo largo de su historia, ha probado ser no sólo un centro de convivencia social y de reflexión, sino también un instrumento de desarrollo para la creatividad del individuo y una herramienta alternativa de transformación social. El teatro es un foro donde se presentan, conforman y debaten, ideas y sentimientos que estimulan la vida intelectual, emocional y espiritual de los seres humanos.

Durante esta reflexión sobre mi experiencia general en el plan de estudios 2009 ha derivado varios temas que pudiesen ser un punto de partida para otras investigaciones (además de los cuestionamientos particulares de las materias anteriormente expuestas como TICA y Laboratorio) y para repensar el actual plan de estudios, la licenciatura en general y probablemente otros centros de educación superior teatral.

Al final de esta reflexión expongo como último tema el papel de los docentes, pienso que los docentes son parte fundamental en la licenciatura, durante mi trayecto tuve profesores especialistas en los temas a tratar en cada materia, profesionales que me transmitieron su pasión por el teatro, compromiso como docentes, como fueron el ejemplo y la exigencia en la clase de valores y disciplina.

Distingo que la mayoría de los docentes en el Colegio tienen conocimiento y pasión para enseñar, a esto me refiero a que no solo son expertos en temas de teatro y afines, sino que saben cómo aproximar el conocimiento a los alumnos y

¹⁰⁶ Colegio de Literatura Dramática y Teatro, *Proyecto de modificación...*, Tomo I, p. 8.

están en un constante compromiso por mejorar sus métodos de enseñanza-aprendizaje, entre otras características que conforman a un docente.

Sin embargo también presencié clases con maestros que no tenían conocimiento y/o valores sobre cómo enseñar, y en algunas ocasiones los maestros no enseñaban lo que se establecía en la clase, quizá no tenían conocimiento sobre los temas a impartir o solo no querían, por ejemplo en la clase de Fundamentos de Actuación 1 la clase fue impartida por un suplente, quien nos daba clase de capoeira sin ninguna relación con el temario a impartir, otro ejemplo es en la clase de Análisis de Texto, en donde no aprendí nada del temario que se establece en el plan de estudios, la maestra no asistió a las clases, a lo mucho tuvimos 5 horas de las 32 horas asignadas, metimos una queja la cual no procedió.

Estas dos y no únicas, son experiencias que también marcaron mi formación y me hace cuestionar sobre las necesidades y problemáticas que enfrentamos los alumnos, pero también las que enfrentan los docentes.

“Es imprescindible escuchar la opinión de los docentes sobre las necesidades pedagógicas del proceso de enseñanza-aprendizaje del arte teatral, pero sobre todo, hay que reflexionar la necesidad de actualizar a los cuerpos de los profesores teatrales en el campo de la didáctica.”¹⁰⁷

Este panorama me hace cuestionarme ¿Cómo el Colegio apoya a la capacitación y desarrollo de los docentes? ¿Cómo los apoya para la continuación de su capacitación como gente de teatro? ¿Qué problemáticas enfrentan los docentes y los alumnos en cada materia? ¿Cómo el Colegio está enfrentando, resolviendo y guiando las problemáticas que se presentan generación tras generación?

Las problemáticas que se enfrentan en la actual licenciatura en Literatura Dramática y Teatro no se limita a la perspectiva de los alumnos, sino también la de los docentes y demás entes que conforman al Colegio, ya que su intervención

¹⁰⁷ Navarrete Andrade María de Jesús, *¿Enseñar teatro? Informe de actividad académica y reflexiones en torno a la importancia de la materia Didáctica del Teatro dentro de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México*, p. 84.

impacta en los resultados de lo que es hoy en día es esta licenciatura y en la formación de los alumnos.

El dialogo entre los alumnos, docentes y la Coordinación del Colegio es fundamental para analizar, evaluar, enfrentar y resolver problemáticas, creando así estrategias de corto, mediano y largo plazo que sirvan para mejorar la educación teatral en el Colegio, y que incluso podría guiar a otros centros de enseñanza teatral.

A manera de conclusión del capítulo 1: Durante este capítulo he dado cuenta de los antecedentes del teatro en la UNAM como parte de la educación, desde las manifestaciones en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y en la Escuela Nacional de Arte Teatral de la UNAM, en donde el teatro se insertó como una herramienta para la formación de los mexicanos.

Posteriormente, el 30 de agosto de 1934 da inicio el curso de práctica teatral con el Mtro. Fernando Wagner “la primera asignatura relacionada con el arte dramático que se impartió en la entonces Facultad de Filosofía y Bellas Artes”¹⁰⁸ para dar lugar a la actual licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM.

Es aquí en donde hay un parteaguas en la historia del teatro en México, pues es considerado el teatro como una disciplina de estudio formal al lado de los estudios superiores de ciencias y humanidades, marcó el inicio de un tipo de profesionalización teatral siendo la primera licenciatura en el país que otorgó el grado académico de licenciatura en estudios teatrales.

Inició una expansión de la enseñanza del teatro en sus diversas especialidades, apoyando la formación de docentes, directores escénicos, dramaturgos, actores, gestores culturales, escritores, escenógrafos entre otros, desde las instituciones educativas.

Instituciones educativas que se han esparcido alrededor de la república, que pertenecen al ámbito privado y gubernamental, abarcan desde la educación no formal como son: cursos, talleres, etc., hasta la educación formal como estudios a nivel superior y posgrado, es así que hoy en día se cuentan con aproximadamente 23 licenciaturas en México, tema que se abordará en el siguiente capítulo.

¹⁰⁸ Wagner Aimée, *De la Historia del Colegio de Literatura Dramática y Teatro*, p.11.

Conocer sobre la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro es un tema esencial para esta tesina ya que a través de ella podremos conocer parte del desarrollo de la educación artística en México y los inicios de la educación superior teatral en México, para contextualizar y profundizar sobre el fenómeno actual de los estudios de posgrado de teatro en México.

La Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro nace como una de las principales manifestaciones de la educación teatral en México, en la máxima casa de estudios.

El teatro tiene, dentro de la comunidad universitaria, la doble función que el arte dramático propone: la integración individual y grupal para quienes lo practican, el teatro como elemento insustituible en cualquier proceso formativo; y la comunicación y expresión de los valores comunes, inquietudes, conocimientos, reflexiones, ideas, a través de una actividad que, desde que el hombre existe, ha demostrado su calidad religadora. Todo esto basado en el espíritu libre y crítico que caracteriza a la Universidad.¹⁰⁹

De esta manera en la Universidad Nacional se estudia, se enseña y se hace teatro, asimismo “La historia del arte dramático en nuestro país sería impensable sin los esfuerzos realizados por la UNAM desde sus más tempranos momentos.”¹¹⁰

La educación teatral es parte de la modernidad del teatro mexicano, la cual se impulsó y creció en el seno universitario, como lo fue a partir de la creación de la Escuela Nacional de Arte Teatral de la Universidad, las manifestaciones teatrales de la ENP y la creación de la primera licenciatura en teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, siendo esta última manifestación parte de la formación actual de profesionales del teatro y un ejemplo de la educación teatral de México que busca implementar y mejorar sus herramientas para la formación de los futuros profesionales del teatro en beneficio del teatro mexicano y de su sociedad.

¹⁰⁹ Bourges Valles Marcela Eugenia. *Teatro Estudiantil Universitario UNAM, 1955-1972: Testimonios sobre Teatro Universitario*, p. 1.

¹¹⁰ *Ibíd.*

CAPÍTULO 2

ESTUDIOS TEATRALES DE NIVEL LICENCIATURA EN MÉXICO

“La educación no crea al ser humano, le ayuda a crearse a sí mismo.”

M. Debesse

Una vez contextualizados los antecedentes de la educación teatral en México que iniciaron en la UNAM, en este capítulo introduzco esta tesina en los estudios superiores de teatro, examinando de manera breve el fenómeno de la educación teatral a nivel licenciatura en México, siendo los estudios de licenciatura la antesala de los estudios de posgrado.

En este capítulo expondré brevemente antecedentes y algunas reflexiones sobre la educación y profesionalización artística teatral, profundizaré sobre los estudios teatrales de nivel superior, abarcando desde las escuelas pioneras de la educación superior y finalizaré exponiendo y analizando los estudios teatrales de nivel superior que actualmente se ofrecen en México, enfocándome en los perfiles profesionales que señalan generar estas licenciaturas, experiencias que surgen posteriormente a la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM.

Para tener mayor claridad respecto a este tema doy a conocer los conceptos: profesionalización, educación, educación formal, educación superior y licenciatura.

Cecilia Aguayo C.¹¹¹ señala que “el concepto profesión desde sus orígenes tiene un sentido religioso que se refiere a vocación, misión, aspectos que se conservan en la actualidad con otras connotaciones.” Explica desde la concepción de Weber¹¹²:

¹¹¹ Cecilia Aguayo C. es docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Trabajadora Social de la Universidad Católica de Chile. Magíster en Políticas de Formación de la Universidad de Louvain la Nueva, Bélgica y Doctora en Filosofía con mención en epistemología de las Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

¹¹² Max Weber (1864-1920) filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, es considerado una de las grandes figuras intelectuales de los siglos XIX y XX. Mantuvo una incesante curiosidad por diversas disciplinas, como el derecho, la economía y la historia. Su trayectoria académica e intelectual le han situado como uno de los padres de la sociología. Uno de sus objetivos fue descubrir cuáles fueron las condiciones culturales que permitieron el desarrollo del capitalismo. Hoy su pensamiento sigue influyendo en multitud de disciplinas.

La profesión sirve para dar respuesta de las necesidades de los sujetos, estas respuestas se ofrecen a través de la especialización (salud, defensa, educación...), pero estas respuestas -ejercicio profesional- no se conciben sin la responsabilidad a la que éstas obligan. Se ejerce la profesión en la vida cotidiana, con una misión o vocación. Es la conciencia del deber que obliga a hombres y mujeres a cumplir sus deberes traducidos en su labor profesional cotidiana.¹¹³

Desde la perspectiva etimológica “profesional proviene de la palabra “profesar” del latín *pro-fateor*, que quiere decir: manifestar públicamente una creencia, una actitud o saber.”¹¹⁴

Desde el Diccionario ideológico profesional “relación con cultivar un sentimiento o creencia/ declarar uno su adhesión a un principio, doctrina, etc.”¹¹⁵

La Real Academia de la Lengua Española señala a la profesionalización como la acción y efecto de profesionalizar -dar carácter de profesión a una actividad, convertir a un aficionado en profesional-.

Bajo estos conceptos entiéndase en esta tesina a la profesionalización como la formación del profesional.

La intervención y formación del profesional abarca el desempeño técnico y disciplinario, pero además de reglas, normas, técnicas entre otros abarca también valores y principios éticos como confirma la Dra. Aguayo “En palabras de Cortina (1996: 106) “Se [...] colocará en primer plano las relaciones de nuestro éthos personal como nuestro éthos profesional en un horizonte de compatibilidad, congruencia e integridad””.¹¹⁶

En cuanto al término *educación*, la visión pedagógica –Diccionario Pedagógico- explica varios conceptos de acuerdo a diversos autores, para esta tesina entiéndase de la siguiente manera:

Este concepto posee dos acepciones, la primera etimología es del latín: "EDUCERE", de ex, fuera; ducere: llevar, por lo cual Pestalozzi señala: "la educación es desarrollo". La segunda etimología, también del latín- es "EDUCARE", que se utilizó

¹¹³ Cecilia Aguayo C., *Profesión y profesionalización: hacia una perspectiva ética de las competencias en trabajo social*, p. 113.

¹¹⁴ Castillo Toro Daniela Valentina, *La profesionalización del teatro en Chile*, p. 12

¹¹⁵ *Ibíd.*

¹¹⁶ *Ibíd.*

culturalmente como alimentar al ganado: Herbart y los socialistas, quienes toman esta segunda definición, estiman que la educación es: "transmisión de cultura". Tomando la primera acepción, podríamos concluir que **educación es el intento de hacer aflorar (hacia fuera) lo que llevamos dentro, un descubrir capacidades.** W. Cunningham, en su Filosofía de la Educación, da este significado: **"La educación es un proceso de crecimiento y desarrollo por el cual el individuo asimila un caudal de conocimientos, hace suyo un haz de ideales de vida, y desarrolla la habilidad de usar esos conocimientos en la prosecución de estos ideales".**¹¹⁷

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)¹¹⁸ define a la Educación Formal como:

Educación institucionalizada, intencionada y planificada por organizaciones públicas y organismos privados acreditados. En su conjunto, esta constituye el sistema educativo formal del país. Por consiguiente, los programas de educación formal son reconocidos por las autoridades nacionales pertinentes o instancias equivalentes, por ejemplo, cualquier otra institución que colabore con las autoridades nacionales o subnacionales de educación. La educación formal comprende esencialmente la educación previa al ingreso al mercado laboral. Con frecuencia, la educación vocacional, la educación para necesidades especiales y parte de la educación de adultos se reconocen como parte integral del sistema nacional de educación formal.¹¹⁹

En México la Secretaría de Educación Pública (SEP)¹²⁰ divide el sistema educativo en diferentes niveles como son la educación básica, educación media

¹¹⁷ Picardo Joao Oscar, Escobar Juan Carlos y Valmore Pacheco Rolando, *Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Educación*. p. 93.

¹¹⁸ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, la UNESCO es un organismo especializado del Sistema de las Naciones Unidas (ONU), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura. La UNESCO fue creada en 1946 de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial cuando representantes de 37 Estados –entre ellos México–decidieron crear una organización destinada a instituir una verdadera cultura de paz con la finalidad de fortalecer la solidaridad intelectual y moral de la humanidad e impedir una nueva guerra mundial. Página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores / ¿Qué es UNESCO?

¹¹⁹ UNESCO, *Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE*, p. 84.

¹²⁰ La Secretaría de Educación Pública, SEP, es el despacho del poder ejecutivo federal encargado de la administración, regulación y fomento de la educación. En 1919 la educación pública resentía gravemente la falta de una adecuada organización, con la llegada de Adolfo de la Huerta al poder, se iniciaron los cambios para remediar a esta situación. En primer término, se le otorgó al Departamento Universitario la función educativa que tenía el gobierno del Distrito Federal. El proyecto de crear una Secretaría de Educación Pública Federal requería de una reforma constitucional; en tanto esto ocurría, asumió la rectoría de la Universidad Nacional el Licenciado José Vasconcelos Calderón, quien se había revelado como uno de los más firmes partidarios de dar a la educación carácter federal. Vasconcelos asumió las tareas educativas desde la perspectiva de la

superior y educación superior, ésta última es la que concierne a esta tesina y la SEP la describe como “[...] la que se imparte posterior al bachillerato o equivalente (educación media superior). Existen distintos niveles dentro de ésta y de igual manera existen diferentes tipos de instituciones que la imparten.”¹²¹ Estos niveles son:

1. Técnico Superior Universitario, con duración aproximada de 2 años, con el principal objetivo de brindar amplios conocimientos especializados, técnicos y teóricos, en un campo de trabajo o estudio concreto.

2. Licenciatura, duración aproximada de 4 a 5 años y su principal objetivo es brindar conocimientos avanzados en un campo de trabajo o estudio que requiera una comprensión crítica de teorías y principios. Brinda conocimiento general de una disciplina.

3. Posgrado, con una duración aproximada de 1 a 4 años, para estudiar este nivel es necesario contar con el nivel de licenciatura; se divide en estudios de especialidad, maestría y doctorado. Considera conocimientos altamente especializados, de vanguardia y en la frontera más avanzada de un campo de trabajo o estudio concreto y articulación entre diversos campos. Brinda conocimiento específico de una disciplina y genera nuevo conocimiento.

En tanto al término “licenciatura” el diccionario pedagógico señala que proviene de *Licenciado*:

“Licenciado” –como voz latina- proviene de las universidades europeas de finales del siglo XVI inicios del XVII, se trata de un privilegio otorgado para enseñar llamado “Licentia Docendi” o facultad para enseñar, inicialmente otorgado a clérigos que ejercían la enseñanza de la teología en los monacatos y primeras universidades. El término se fue universalizando hasta llegar a ser un grado académico universal para personas que completan estudios en el nivel superior durante cuatro o cinco años.¹²²

vinculación de la escuela con la realidad social, con esta idea y a través de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Secretaría de Educación Pública el 3 de octubre de 1921. Página web de la Secretaría de Educación Pública, *Historia de la Secretaría de Educación Pública*.

¹²¹ Página web de la Secretaría de Educación Pública, *Educación sin Fronteras*.

¹²² Picardo Joao Oscar, Escobar Juan Carlos y Valmore Pacheco Rolando, *Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Educación*. p. 249.

Una vez clarificado estos conceptos que serán parte central de éste y el siguiente capítulo continuaré exponiendo brevemente los antecedentes de la educación artística, en particular la educación teatral, siendo la educación una de las principales bases de desarrollo de los mexicanos, por lo que, se han desarrollado en México iniciativas del sector privado y gobierno para brindar opciones de estudios en las diferentes disciplinas del quehacer humano, incluyendo la enseñanza de las artes y del arte teatral.

2.1 Antecedentes de la educación artística (teatral)

El arte teatral ha tenido en la sociedad mexicana gran importancia, ya que es un extraordinario medio de formación, expresión y de pensamiento, de todos aquellos que ven el teatro como un medio de desarrollo humano y profesional.

Una de las bondades de la educación artística es que busca el desarrollo de la individualidad de cada estudiante. El arte pondera la individualidad de los educandos. Un fin de la educación artística es dar herramientas necesarias para que el alumno actúe con ellas y pueda explorar y explotar su potencial, su propia forma de expresarse, se le debe llevar hacia el camino por medio del cual su palabra sea expresada a través del arte. Las materias artísticas deben desarrollarse con base en el objetivo de que el alumno se apropie de los lenguajes artísticos desde su propia forma de ser. El artista crea desde su propio ser, su propia historia y su necesidad más íntima de expresión, sus deseos, anhelos, sueños, frustraciones, miedos y esperanzas están implicadas en cada una de sus obras. El artista, su propio universo rodeado de fantasmas e ideales personales y sociales, esa es la materia humana y las artes son las herramientas que le permiten expresarse.¹²³

La educación artística teatral tanto en México como en el mundo occidental ha tenido una trayectoria de transformación con el paso de los años, la enseñanza de esta disciplina tiene como antecedente al igual que otras disciplinas artísticas un recorrido de cientos de años, así como lo señala la Maestra María Navarrete:

¹²³ Navarrete Andrade María de Jesús, *¿Enseñar teatro? Informe de actividad académica y reflexiones en torno a la importancia de la materia Didáctica del Teatro dentro de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México*, p. 26.

Las primeras escuelas de arte datan del 400 a.C según lo mencionado por Platón. Históricamente en Europa, el arte era enseñado por medio de talleres, donde los artistas adoptaban aprendices de ese arte en cuestión. A partir del siglo XVI se comenzaron a fundar escuelas y academias de arte en Italia, España y Francia.¹²⁴

Las primeras escuelas de arte, enfocadas en las artes escénicas, se fundaron en Europa y Rusia como fueron la Académie Royale de Danse de Paris que se fundó en 1661, la Académie Royale de Musique en 1669 de la que formaron la Ópera de París, la Academia Estatal de Coreografía de Moscú (actual Escuela de Ballet del Teatro Bolshói) en 1963-1973 y en España la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid en 1831.

En el caso de México la primera escuela de artes fue fundada en el año de 1781 como La Real Academia de Nobles Artes de San Carlos de Nueva España, hoy en día Academia de San Carlos, ubicada en la Ciudad de México.¹²⁵

En México durante el siglo XIX las compañías teatrales españolas fueron las que delinearon las formas y estilos propios de esa época, con un repertorio en el que prevalecía la declamación, la cual se caracterizaba por un marcado acento español.

Beristáin Márquez, autora del libro *Vida académica de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA*, señala que esto frenó en parte la evolución de este arte “[...] parece inconcebible que esta forma de actuar llegara hasta los años treinta del siglo XX, a causa del desconocimiento de las innovaciones en materia de preparación del actor.”¹²⁶

Beristáin afirma bajo referencia del Dr. Julio Jiménez Rueda que en nuestro país se hicieron intentos formales para que el arte dramático tuviera una enseñanza

¹²⁴ *Ibíd.* p. 24

¹²⁵ La Real Academia de Nobles Artes de San Carlos de Nueva España, dedicada a la enseñanza de la arquitectura, pintura, escultura y grabados, se creó en honor de Carlos III. En los siglos XVIII y XIX fue centro medular de la creación artística en América, los modelos que se seguían entonces tenían que ver con las academias francesas, inglesas y españolas. Durante la Revolución, la Academia permaneció cerrada, posteriormente se reabrió como Escuela Nacional de Bellas Artes y en 1910 se incorporó a la Universidad Nacional de México. Actualmente, alberga a la división de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y al Museo de la Academia. Fundación UNAM. *Academia de San Carlos*.

¹²⁶ Beristáin Márquez Evelia, *Vida académica de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA*, p. 15.

de tipo académico como lo fue la Escuela Nacional de Arte Teatral de la entonces Universidad Nacional de México, heredera de la Sociedad Filarmónica Mexicana¹²⁷, la cual evolucionó con diversos nombres formando lo que hoy en día es la Facultad de Música de la UNAM (anteriormente Escuela Nacional de Música de la UNAM).¹²⁸

La Sociedad Filarmónica pronto se transformó en Conservatorio de Música en 1867 y la rama de enseñanza del arte dramático se inauguró el 29 de septiembre de 1868, mientras que en 1917 se creó el primer centro de enseñanza teatral, la Escuela Nacional de Arte Teatral de la Universidad, hasta 1921 cuando desapareció.

Observo que durante el siglo XIX México tuvo una trayectoria en donde poco a poco las artes fueron tomando un lugar en el sistema educativo y aunque uno de los grandes esfuerzos para la formación de profesionales del teatro se clausuró en las primeras décadas del siglo XX (me refiero a la Escuela Nacional de Arte Teatral de la Universidad) no cesó el impulso por continuar esta misión.

Al leer las palabras del Dr. Jiménez Rueda me transmite la idea de que el teatro buscaban innovar, crear algo mexicano, explorar otras visiones del teatro (como fue el teatro europeo y norteamericano) y que cada vez se hacía más fuerte el objetivo de formar creadores escénicos que contaran con las herramientas para seguir pensando, creando y haciendo un teatro de calidad en México “un teatro nacional” bajo las palabras de Jiménez Rueda.

Por lo que creadores-pensadores apasionados por el arte dramático siguieron intentando formalizar la enseñanza del arte dramático a través de los grupos experimentales de teatro¹²⁹ y de instituciones de educación como el Instituto

¹²⁷ En tiempos del breve imperio de Maximiliano, debido a la iniciativa de un grupo de amigos, aficionados a la ópera italiana se organizaron primero como Club Filarmónico e inmediatamente después como Sociedad Filarmónica. Aguirre Lora, *La Escuela Nacional de Música de la UNAM...*, p. 5.

¹²⁸ Mayor información en relación a la evolución de la Facultad de Música en Aguirre Lora, *La Escuela Nacional de Música de la UNAM...*, pp.89-111.

¹²⁹ Julio Jiménez Rueda señala que a partir de que cerró la Escuela Nacional de Arte Teatral de la Universidad en 1921, pasó la misión de la enseñanza teatral a los teatros experimentales, menciona al *Teatro Sintético* (fundado por Rafael M. Saavedra, Carlos González y Francisco Domínguez), el *Teatro Murciélagos* (en el que interviene Carlos González, Francisco Domínguez, Luis Quintanilla Emilio Abreu y Ramírez de Aguilar) y destaca el *Teatro de Ulises* (formado por Antonieta Rivas Mercado, Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Julio Jiménez Rueda, Celestino Gorostiza, entre otros)

Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)¹³⁰ y la UNAM, por lo que personajes como Fernando Wagner, Enrique Ruelas, Rodolfo Usigli, Clementina Otero, Javier Villaurrutia y Salvador Novo fueron algunas de las figuras pioneras para la creación de los primeros centros de educación superior (a nivel licenciatura) para la formación de profesionales del teatro en México, creando así lo que hoy en día es el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL.

2.2 Escuelas pioneras de la educación superior teatral en México

La llegada del siglo XX fue radical en relación al teatro ya que una serie de acontecimientos revolucionaron al país: cambios sociales, educativos, económicos y políticos, que en cierta medida pudieron impulsar a que el teatro se integrara a la estructura educativa.¹³¹

grupo que formó actrices como Isabela Corona y Clementina Otero. Jiménez Rueda Julio, *La enseñanza del arte dramático en México en los últimos cincuenta años*, pp. 9-10.

¹³⁰ El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) dependiente de la Secretaría de Cultura nace en 1946 por Decreto Presidencial del Licenciado Miguel Alemán Valdés con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio artístico, estimular y promover la creación de las artes y desarrollar la educación y la investigación artística; tareas que el instituto desarrolla en el ámbito federal. INBAL, *Creación del INBAL*.

¹³¹ Mencionaré algunos acontecimientos como ejemplos, los cuales me ayudaron a situarme históricamente sobre el panorama general que estaba pasando el teatro a principios del siglo XX y que me sugieren pudieron impulsar el desarrollo de la educación teatral: Observo que, a principios del siglo XX, la sociedad está inquieta e insatisfecha por la opresión y desigualdad, lo que lleva a la Revolución Mexicana (1910-1920) y al final del Porfiriato (1876-1911). Después de la lucha armada comienzan la construcción de un nuevo Estado Mexicano, como fue la creación de la Constitución de 1917 -en esta Constitución, por primera vez se formularon los principios que legitimaron el moderno Estado Mexicano-. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, surgieron gran número de grupos teatrales y que en aquel entonces fueron llamados por los cronistas: grupos de aficionados, experimentales o de vanguardia. Después de la Revolución continúan las fuertes cuestiones sobre la identidad y nacionalismo, cuestiones que impactan en intelectuales que influyeron en el teatro. Guillermina Fuentes explica que, “pasada la lucha armada ante la diversidad de grupos étnicos y sociales tan disímiles, se hizo evidente para muchos artistas e intelectuales quienes pusieron en el tapete de las discusiones, la cuestión de la(s) identidad(es) nacional(es). Discusión planteada en todos los ámbitos de la cultura. A la pregunta: ¿qué se recupera del pasado para la creación-recreación-representación de esa(s) nueva(s) identidad(es)? Varias fueron las repuestas y propuestas y por ello, en estudios recientes, se habla de "nacionalismos". Por su parte, el Estado no tuvo una política cultural que fuese un cuerpo monolítico, articulado, tiránico. De hecho, a lo largo del siglo, a las instituciones educativas y culturales accedió personal –artistas, escritores, intelectuales– con diversas visiones y posturas que, podían coincidir en el qué y el cómo.” Fuentes Guillermina, “Tradición y modernidad: Formatos experimentales y alternativos” *Cambios paradigmáticos del teatro mexicano S. XX Y XXI*.

Desde mi reflexión considero que uno de los acontecimientos del siglo XX que revolucionaron la educación teatral es la integración de las disciplinas artísticas (el teatro) en el sistema educativo de dos grandes Instituciones: UNAM e INBAL, que hoy en día siguen siendo de las principales instituciones precursoras del arte teatral en sus varias áreas.

Por un lado, observo que la educación teatral en la UNAM después de iniciarse en la rama de la música, se desarrolló posteriormente en la rama de las Letras, lo que da como resultado la primera licenciatura de teatro en México (1959).

Aunque en el capítulo anterior hablé extensamente sobre esta licenciatura, me es inherente mencionar su importancia no solo como la primera licenciatura del país en estudios teatrales (que abrió camino y fue un modelo para otros centros educativos del país), sino que también fue el primer centro de educación formal¹³² en impartir la enseñanza del arte teatral en estudios a nivel superior y posgrado (se impartieron las primeras clases desde 1934) y que formó figuras sobresalientes del teatro mexicano, por ejemplo, de los egresados de estos primeros estudios se encuentran: Luisa Josefina Hernández, Jorge Ibarguengoitia, Miguel Guardia, Nancy Cárdenas, José Luis Ibáñez, Héctor Mendoza, Manuel González Casanova, Ilse Heckel, Victoria Espinosa, entre otros.

Por otro lado, a la par de los estudios de la UNAM, la actividad teatral en las primeras décadas del siglo XX seguía incrementando, como lo fue la creación de la Escuela de Arte Teatral (EAT), actualmente Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) del INBAL, la cual es (a la par de la UNAM) de los primeros centros educativos para la formación de profesionales del teatro en el país.

En la tercera década del siglo xx, acorde al movimiento posrevolucionario en el arte, se incrementó la actividad teatral, se crearon talleres de teatro en los que dramaturgos, actores, pintores y músicos marcaron las líneas a seguir para el desarrollo de un teatro mexicano innovador, que consideraba indispensable la formación profesional, sistemática y especializada, en beneficio de

¹³² La UNESCO define a la educación formal como la educación institucionalizada, intencionada y planificada por organizaciones públicas y organismos privados acreditados. En su conjunto, esta constituye el sistema educativo formal del país. Por consiguiente, los programas de educación formal son reconocidos por las autoridades nacionales pertinentes o instancias equivalentes, por ejemplo, cualquier otra institución que colabore con las autoridades nacionales o subnacionales de educación. UNESCO, *Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE*, p.13.

los futuros artistas dramáticos. Entre estos talleres, con el anhelo de renovar el arte teatral con nuevos conceptos y aprovechar las experiencias y enseñanzas que aportaba el teatro universal en ese tiempo, en 1926 se reunió un grupo de jóvenes poetas interesados en el arte dramático, quienes se autodenominaron Los Contemporáneos.¹³³

Entre los participantes del grupo *Los Contemporáneos* se encuentran: Salvador Novo (1904-1974), Xavier Villaurrutia (1903-1950), Rodolfo Usigli (1905-1979) y Celestino Gorostiza (1904-1967), quienes dieron un impulso definitivo a la creación del grupo teatral Ulises, desempeñando la función de dramaturgos, directores de escena y actores.¹³⁴

Este grupo fundó el Teatro Ulises con el propósito de traducir obras de dramaturgos de diferentes épocas y países, escenificarlas y presentarlas al público de México, y así estimular la participación de autores mexicanos a fin de apoyar el florecimiento del teatro en nuestro país.¹³⁵

En 1926 se fundó “el Teatro Ulises”, grupo experimental en el que participaban, Antonieta Rivas Mercado, Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Gilberto Owen, Rafael Nieto, Ignacio Aguirre, Carlos Luquín, y Delfín Ramírez Tovar. A cargo de la escenografía se encontraban Manuel Rodríguez Lozano, Julio Castellanos y Roberto Montenegro. Celestino Gorostiza y Julio Jiménez Rueda dirigían, junto con Villaurrutia y Novo, y Clementina Otero e Isabela Corona se iniciaban como actrices.

El Teatro Ulises dio a conocer obras de Vildrac, Lenormand, Cocteau y O'Neill, entre otros. “Este grupo orientó su tarea hacia un proyecto de cultura contemporánea, al margen de la ideología del nacionalismo posrevolucionario, defendiendo la libertad de creación y expresión.”¹³⁶

¹³³ Beristáin Márquez Evelia, *Vida académica de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA*, p.17.

¹³⁴ *Ibíd.*

¹³⁵ *Ibíd.*

¹³⁶ Beristáin Márquez Evelia, *Vida académica de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA*, p.18.

Miembros del Teatro Ulises fueron pioneros de la fundación de la actual Escuela Nacional de Arte Teatral, como fueron: Clementina Otero¹³⁷, Javier Villaurrutia¹³⁸ y Salvador Novo¹³⁹.

La Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (inaugurado en 1946, con dependencia de la Secretaría de Educación Pública) se fundó el 15 de julio de 1946, nació como respuesta a la necesidad de profesionalizar y sistematizar la formación de actores. Es importante tener en cuenta que la enseñanza teatral tenía un modelo diferente al que hoy en día conocemos por medio de las universidades, la enseñanza teatral era por medio de la práctica, es decir, *en las tablas* como lo señala la ENAT:

El entrenamiento actoral en México, como en casi todos los países de habla hispana, se daba prácticamente en las tablas. La producción teatral de la época fue delineada por las grandes compañías españolas que determinaron el estilo de actuación del siglo XIX e increíblemente del siglo XX; prevalecía un estilo declamatorio necesario para un sistema de producción de repertorio.¹⁴⁰

¹³⁷ Clementina Otero (1902-1994) fue una figura destacada en el arte escénico; inició sus estudios de actuación y su carrera como actriz en 1928 en el Teatro Ulises y continuó en el Teatro de Orientación con Celestino Gorostiza, posteriormente trabajó con la compañía teatral La Comedia Mexicana, al lado de María Teresa Montoya, Virginia Fábregas y Fernando Soler (1936). La Fundación Rockefeller le otorgó una beca en 1942 para estudiar arte dramático en la Universidad de Yale. Beristáin Márquez Evelia, *Vida académica de la Escuela...*, p.35.

¹³⁸ Xavier Villaurrutia (1903-1950) fue un personaje importante que se preocupó por instrumentar la educación formal del actor y también participó en la fundación de la Escuela de Arte Teatral; al igual que Salvador Novo, fue un artista polifacético dentro del universo literario y su actividad fue relevante como poeta, novelista, crítico de arte, traductor, dramaturgo, director de escena y pedagogo en el área teatral. Su vocación por el teatro, desde la creación del Teatro Ulises, lo llevó a ser uno de los participantes más activos y entusiastas de ese grupo; se desempeñó como traductor e intérprete, y trabajó con Celestino Gorostiza en el Teatro de Orientación por varios años desde su surgimiento. En 1935-1936 obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller para estudiar composición dramática y métodos de enseñanza de la actuación en la Universidad de Yale. Beristáin Márquez Evelia, *Vida académica de la Escuela...*, p.39.

¹³⁹ Salvador Novo (1904-1974) destacó por su gran labor en el mundo de las letras y del arte escénico: poeta, crítico, traductor, dramaturgo, director teatral, cronista de la ciudad de México, periodista, jefe del Departamento de Teatro, y director de la Escuela de Arte Teatral. El propósito de Salvador Novo en la Escuela de Arte Teatral era modificar las formas escénicas tradicionales ya caducas, innovar y elevar el teatro a su real dimensión de arte contemporáneo nacional con valores universales. Esta misión, emprendida desde 1927, se convirtió en el postulado de toda su vida. Desde 1954 fundó su teatro de cámara, al cual bautizó como Teatro de la Capilla. En ese local realizó su labor pedagógica, constituyendo un laboratorio teatral para actores, directores y dramaturgos. Beristáin Márquez Evelia, *Vida académica de la Escuela...*, p.37.

¹⁴⁰ Página web de la Escuela Nacional de Arte Teatral/Historia.

La forma de aprender y enseñar teatro empezó a cambiar previamente en países como Rusia, Suecia y Estados Unidos, en estos países se comenzaron a crear escuelas para la formación de actores: "(...) no partían solamente del hecho de actuar en sí, sino que participaban en una visión en la que el análisis, la investigación y la documentación de experiencias, le otorgaba al aprendizaje al oficio un carácter más de academia que de taller."¹⁴¹

Esta influencia del extranjero junto con la necesidad de la profesionalización teatral y con el progreso de la educación en México cambió la forma de enseñar teatro. Como el caso de la actriz Clementina Otero quien investigó sobre la formación actoral en los Estados Unidos y luego aplicó su conocimiento para elaborar un plan de estudios, más estructurado en la Escuela de Arte Teatral.

Clementina Otero en entrevista por la *Revista Tramoya* habló sobre su participación en el proyecto para establecer una Escuela de Arte Teatral:

Al término de los estudios de teatro, resultado de la beca que se me había otorgado, a mi regreso adquirí el compromiso de escribir un proyecto para la creación de una Escuela de Teatro, en este trabajo me ayudó Teodoro Epstein; al concluirlo lo presenté al director de Bellas Artes, Carlos Pellicer. A Concepción Sada le interesó este plan y ella pudo hacerlo realidad. Así nació la Escuela de Arte Teatral.¹⁴²

El origen de la Escuela de Arte Teatral se debió al trabajo y el interés de artistas y docentes innovadores, "El propósito principal era lograr una eficiente enseñanza en la formación de artistas profesionales, al considerar la necesidad de sistematizar el aprendizaje con métodos afines y con una nueva visión del arte teatral."¹⁴³

Observo que, con el transcurso de los años la educación teatral fue transformándose junto y por su entorno cultural, político, económico, social, entre otros. Pienso que, la creación de estos dos centros educativos (CLDyT y ENAT)

¹⁴¹ *Ibíd.*

¹⁴² Texto original de "45 años de la Escuela Nacional de Arte Teatral INBA", *Revista Tramoya*, no. 29, Nueva Época, octubre-diciembre de 1991, p. 27. Citada consultada en Beristáin Márquez Evelia, *Vida académica de la Escuela...*, p.35.

¹⁴³ Beristáin Márquez Evelia, *Vida académica de la Escuela...*, p.31.

enfocados en la enseñanza teatral se debe a la intensa labor de sus pioneros y al cobijo de estas dos grandes instituciones, UNAM e INBAL.

Distingo una nueva época en el panorama de la educación artística cuando se integran las artes en el sistema de la UNAM e INBAL, fortaleciendo la exploración, sistematización y consolidación de la educación teatral, dando pie a la proliferación de educación teatral dentro de la educación superior.

La forma de enseñar, aprender, crear, pensar, innovar, de aproximarse y profesionalizarse fue cambiando, asimismo los centros educativos pioneros de la educación teatral superior expuestos en este apartado.

Ambos centros tuvieron una trayectoria en donde fueron adaptando sus objetivos y procesos de acuerdo a las necesidades que fueron enfrentando, modificaron sus planes de estudio logrando obtener sus respectivas acreditaciones con reconocimiento oficial como estudios de nivel superior¹⁴⁴, y continúan modificándose intentado darle al estudiante las herramientas para su mejor desempeño.

Los pioneros de estos centros educativos, representantes de la generación de los llamados "Contemporáneos" como Xavier Villaurrutia, Celestino Gorostiza, Salvador Novo y Rodolfo Usigli quienes con otros maestros como Enrique Ruelas, Fernando Wagner, Clementina Otero, entre otros, formaron generaciones de actores, directores, dramaturgos, y escenógrafos del siguiente medio siglo.¹⁴⁵

En este apartado distingo que, a lo largo del siglo XX se realizaron grandes esfuerzos en torno al desarrollo de la educación teatral, asimismo se realizaron grandes cambios en la educación del país en general¹⁴⁶: es durante la presidencia

¹⁴⁴ Referente a los estudios teatrales, la UNAM obtiene grado de licenciatura en 1959 y la ENAT en 1980. La Escuela de Arte Teatral anteriormente a la acreditación de estudios de licenciatura contaba con certificación del INBA. Beristáin Márquez Evelia, *Vida académica de la Escuela...*, pp. 52,114, 129.

¹⁴⁵ Por mencionar algunas figuras se encuentra en la generación llamada de "los cincuenta": Emilio Carballido (1925-2008), Sergio Magaña (1924-1990), Luisa Josefina Hernández (1928), Rosario Castellanos (1925-1974), Jorge Ibargüengoitia (1928-1983) Y Héctor Mendoza (1932). Merlín Socorro, *Los dramaturgos de la generación de 1950*, p. 61.

¹⁴⁶ La UNAM señala que la historia de la educación en nuestro país nos muestra enormes movilizaciones de Maestros, incremento en los recursos y desarrollo de infraestructura en torno a los niveles educativos primarios, secundarios, técnicos y alfabetización. Sin embargo, la educación superior, particularmente los estudios de posgrado, no recibieron impulsos similares sino hasta finales de los años treinta y principios de los cuarentas. Página web de Posgrado UNAM, *Historia*.

de Manuel Ávila Camacho¹⁴⁷ cuando se incorpora la educación superior a la agenda de las políticas educativas estatales; y el aumento de la oferta educativa, así como el incremento de la matrícula ocurre a finales de la década de los sesenta y mediados de los setenta.

Ante la transformación de la educación en el país, los estudios de licenciatura se convirtieron en una de las principales herramientas para la formación de profesionales, incluyendo a la educación teatral, impulsando la proliferación de nuevas escuelas de educación teatral formal a nivel licenciatura, es así que hoy en día hay un aproximado de 23 licenciaturas orientadas a los estudios teatrales alrededor de la República Mexicana, las cuales serán analizadas y expuestas en el siguiente apartado de esta tesina.

2.3 Licenciaturas de estudios teatrales en México

Las licenciaturas¹⁴⁸ en estudios teatrales son una nueva forma de acercamiento, concepción, reflexión, enseñanza-aprendizaje y profesionalización. Después de una larga trayectoria y lucha por que la enseñanza teatral se formalizara (con esto me refiero a que la educación teatral fuera organizada, planificada, evaluada, sistematizada, acreditada, entre otros, con el fin de brindar las mejores herramientas a los alumnos y se formaran profesionales del teatro) es el siglo XX en donde inicia una fuerte expansión de centros educativos enfocados en la educación superior teatral.

Como resultado de los esfuerzos de artistas y pensadores amantes del teatro, hoy en día existen aproximadamente 23 licenciaturas enfocados al arte teatral en México, las cuales presentaré a continuación con la finalidad de: distinguir las opciones que se ofrecen en México para la formación de profesionales del teatro mediante los estudios de nivel superior (licenciaturas), analizar brevemente el perfil

¹⁴⁷ Manuel Ávila Camacho (Puebla 1897 – Estado de México 1955) militar, político y expresidente de México de 1940 a 1946.

¹⁴⁸ Licenciatura deriva del latín medieval *licentiatura*, que a la vez viene de *licentiare* que quiere decir licenciar. Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*. Entiéndase como estudios de nivel superior y como grado académico universal, concepto desarrollado al inicio del capítulo 2 de esta tesina.

de egresados que están generando las licenciaturas enfocadas al arte teatral en México y como punto de partida para guiar a los egresados de este sector sobre algunas de las opciones para continuar su formación mediante los estudios de posgrado (maestría y doctorado).

**1. UNAM, Colegio de Literatura Dramática y Teatro (CLDyT),
Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro**

Es la primera licenciatura de estudios teatrales en el país, nació de la máxima casa de estudios de México, UNAM, y es parte de las carreras que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras, las clases que son pioneras de esta licenciatura iniciaron en 1934 y se le concedió el grado de licenciatura en 1959.

Perfil del egresado: El egresado de esta licenciatura tiene varias especialidades como son actuación, dirección escénica, dramaturgia, diseño, producción y teatrología. Asimismo, se forma a los estudiantes con bases generales del arte teatral por lo que el alumno podrá participar en los diversos sectores del arte en adición de las especialidades mencionadas como son la docencia, investigación, crítica, administración y difusión cultural, promoción cultural, incursión en los medios masivos de comunicación como el cine, televisión, radio y medios impresos.¹⁴⁹

INBA, Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT)

2. Licenciatura en Actuación

3. Licenciatura en Escenografía

La Escuela Nacional de Arte Teatral es una institución pública creada para la formación de profesionales del teatro, se fundó el 15 de julio de 1946 y nació como respuesta a la necesidad de profesionalizar y sistematizar la formación de actores y escenógrafos. Obtuvo la acreditación oficial de licenciatura en 1980.

Perfil del egresado: El objetivo del perfil del egresado de esta licenciatura busca formar profesionales de la actuación y escenografía teatral con una formación integral que responderá a la demanda social y al mercado laboral, así como a las

¹⁴⁹ Información consultada en la página web del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, *Acerca de la licenciatura*.

inquietudes artísticas de sus alumnos, profesores y, en general, del teatro nacional.¹⁵⁰

4. UNAM, Centro Universitario de Teatro (CUT), Licenciatura en Teatro y Actuación

El CUT se fundó en 1962, por Héctor Azar, quien propuso la creación del Centro Universitario de Teatro como continuación a los movimientos teatrales de vanguardia en México, años después de su fundación, a partir de 1973, se convirtió en uno de los principales centros de capacitación actoral del país. Recientemente obtuvo la acreditación de licenciatura.

Perfil del egresado: El Licenciado en Teatro y Actuación al ser un artista de la escena teatral, siendo un miembro activo de su comunidad no solo como actor, sino como creador. Podrá darle seguimiento a su formación como actor, director de escena, docente, investigador, productor y gestor cultural a través de los programas que se ofrecen nacional e internacionalmente. Su campo de trabajo no se encontrará sujeto a las necesidades teatrales únicamente, sino que su formación le permitirá incursionar también en el cine, la televisión, radio, danza, arte circense, o cualquier medio que requiera sus habilidades.¹⁵¹

5. Casa del Teatro, Licenciatura en Actuación

La casa del Teatro es una Asociación Civil, dedicada a la promoción y difusión del arte teatral, se constituyó en Asociación Civil el 18 de marzo de 1991, como una institución no lucrativa, abierta y plural, con el objeto de servir de instancia articuladora entre los esfuerzos de la sociedad civil.

Perfil del egresado: El egresado de la Licenciatura en Actuación será capaz de desempeñarse como actor, teniendo conocimiento teórico y práctico de los fenómenos artísticos y culturales, de la realidad social de su entorno y la relación que éste guarda con las manifestaciones artísticas actuales.¹⁵²

6. Universidad Anáhuac, Licenciatura en Teatro y Actuación

¹⁵⁰Información consultada en la página web de la Escuela Nacional de Arte Teatral.

¹⁵¹Información consultada en la página web del Centro Universitario de Teatro, UNAM.

¹⁵² Información consultada en la página web de la Casa del Teatro.

La Universidad Anáhuac se fundó en 1964 como pieza del proyecto educativo de la Congregación de los Legionarios de Cristo, tiene el objetivo primordial de brindar una formación integral a los mexicanos.

Perfil del egresado: El Licenciado en Teatro y Actuación de la Anáhuac contará con una sólida preparación que le permitirá actuar, dirigir, producir, administrar, diseñar, enseñar y gestionar, promover y difundir proyectos artísticos, culturales y educativos a nivel nacional e internacional, además de realizar actuaciones en: teatro, cine, televisión, radio y diversos espectáculos escénicos, y será capaz de generar empresas a través de su liderazgo en las artes.¹⁵³

7. Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), Licenciatura en Artes Teatrales

A lo largo de más de 185 años, se hace llamar la máxima casa de estudios del Estado de México, pues ha llegado a ocupar un importante lugar entre las mejores Universidades de México, en donde actualmente se imparten 85 carreras.

Perfil del egresado: El profesional de esta Licenciatura se podrá desempeñar como actor en compañías teatrales, cine, radio y televisión, desarrollando proyectos propios particulares y en grupo. También podrá fungir como gestor de cultura en el ámbito público y privado y contendrá habilidades para la dirección de obras teatrales y su escritura.¹⁵⁴

8. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Licenciatura en Arte Dramático

Las raíces de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se remontan al siglo XVI, pasando a ser Colegio del Espíritu Santo, Real e Imperial Colegio, Colegio del Estado, Universidad de Puebla y Universidad Autónoma de Puebla, hasta 1987 el Congreso del Estado le otorgó el título de Benemérita.

Perfil del egresado: El egresado de esta licenciatura obtendrá una formación integral en el arte teatral y estará capacitado para desempeñarse como profesional en el campo de la actuación o la dirección escénica, así como en la incursión de la

¹⁵³ Información consultada en la página web de la Universidad Anáhuac, *Licenciatura en Teatro y Actuación*.

¹⁵⁴ Información consultada en la página web de la Universidad Autónoma del Estado de México, *Licenciatura en Artes Teatrales*.

docencia y en organismos públicos, privados, sociales, así como en compañías teatrales y otros relacionados con el arte teatral y la cultura nacional e internacional como la radio, cine y televisión.¹⁵⁵

9. Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP), Licenciatura en Teatro

La UDLAP es una Universidad privada, cuyo antecedente fue fundado en 1940, Mexico City College, para reflejar la hermandad entre Estados Unidos y los países de América Latina, a inicios de la década de los sesenta cambió su nombre por University of the Americas, mientras que, en 1985, la Universidad se separó legal e ideológicamente de la Asociación Civil de la Ciudad de México, bajo la denominación: Universidad de las Américas, Puebla.

Perfil del egresado: El egresado podrá desarrollar trabajos actorales profesionales en diversos campos del arte actoral, podrá analizar la práctica escénica para la crítica de fenómenos escénicos, crear proyectos interdisciplinarios innovadores a través de aproximaciones creativas múltiples con temáticas relevantes a su entorno, desarrollar proyectos artísticos en la actuación, la dirección escénica, el diseño de la imagen escénica y la producción de prácticas escénicas teatrales.¹⁵⁶

10. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Licenciatura en Teatro

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es la institución de enseñanza más antigua de esta entidad federativa, su antecedente se fundó en la ciudad de Pachuca en febrero de 1869 y en 1961 se creó la actual Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Perfil del egresado: El Licenciado en Teatro podrá desarrollarse profesionalmente en los medios de producción de arte y entretenimiento, así como en el ámbito editorial y académico, tanto a nivel regional, nacional e internacional, así como laborar en actuación, dirección, adaptación dramática, investigación,

¹⁵⁵ Información consultada en la página web de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, *Licenciatura en Arte Dramático*.

¹⁵⁶ Información consultada en la página web de la Universidad de las Américas Puebla, *Licenciatura en Teatro*.

promoción, administración y gestión cultural, crítica teatral, docencia y producción.¹⁵⁷

11. Centro Morelense de las Artes (CMA), Licenciatura en Teatro

El Centro Morelense de las Artes se fundó en el 2013 como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, es una universidad que ofrece licenciaturas en artes y la Maestría en Artes, así como cursos, talleres y diplomados, ubicado en el Centro Histórico de Cuernavaca.

Perfil del egresado: El egresado de la Licenciatura en Teatro del Centro Morelense de las Artes propone una formación integral que permite a los egresados asumir de manera competente su trabajo en la escena como actores, directores, escenógrafos, dramaturgos o críticos.¹⁵⁸

12. Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Licenciatura en Teatro

Los orígenes de la UAEM se remontan al siglo XIX, cuando se fundó el Instituto Literario y Científico de Morelos en 1872, que se convierte en el Instituto de Estudios Superiores del Estado de Morelos, que fue sustituido por la Universidad del Estado de Morelos, hoy UAEM, que obtuvo su autonomía en 1967.

Perfil del egresado: Los egresados serán capaces de desempeñarse como intérpretes, directores, dramaturgos y escenógrafos con habilidades de promoción, difusión, creación, docencia e investigación del teatro a través del conocimiento de los fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos que le permitan ejercer su práctica profesional en los ámbitos del arte y la cultura y en adición se podrán desempeñar en los medios de comunicación masiva como comentarista, cronista o crítico del arte teatral.¹⁵⁹

¹⁵⁷Información consultada en la página web de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, *Licenciatura en Teatro*.

¹⁵⁸ Información consultada en la página web del Centro Morelense de las Artes, *Licenciatura en Teatro*.

¹⁵⁹ Información consultada en la página web de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, *Licenciatura en Teatro*.

13. Universidad de Londres, Campus Guanajuato y CDMX, Licenciatura en Actuación

La universidad de Londres fue fundada por la Dra. Gabriela de la Vega, Maestra en Literatura y Doctora en Ciencias Sociales en 1980, habiendo adquirido el Instituto London.

Perfil del egresado: Al concluir los estudios, el egresado contará con las herramientas necesarias para incorporarse óptimamente en el ámbito artístico profesional de la actuación; teatro, cine, televisión o conducción.¹⁶⁰

14. Universidad de Guadalajara (UDG), Licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral

El 3 de noviembre de 1792 se inaugura la Real Universidad de Guadalajara, que cronológicamente se convierte en el Instituto de Ciencias del Estado y Universidad de Guadalajara.

Perfil del egresado: El egresado tendrá la capacidad para la comunicación a través de la práctica artística específica de su formación; producción de bienes artístico–culturales que sinteticen la teoría y la práctica en el área de las artes de su elección, reflexionando sobre su entorno, interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente.¹⁶¹

15. Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMICH), Licenciatura en Teatro

El ingeniero Pascual Ortiz Rubio estableció la UMICH en 1917 formada por el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, las Escuelas de Artes y Oficios, la Industrial y Comercial para Señoritas, Superior de Comercio y Administración, Normal para profesores, Medicina y Jurisprudencia, además de la Biblioteca Pública, el Museo Michoacano, el de la Independencia y el Observatorio Meteorológico del estado de Michoacán. Es en la actualidad, la institución de educación superior de mayor tradición en Michoacán.

Perfil del egresado: Al concluir la Licenciatura, el alumno contará con los elementos necesarios teóricos y prácticos para laborar en el campo actoral, en la

¹⁶⁰Información consultada en la página web de la Universidad de Londres, *Licenciatura en Actuación*.

¹⁶¹ Información consultada en la página web de la Universidad de Guadalajara, *Licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral*.

docencia, dirección escénica, escenografía e investigación, incluyendo la gestión y promoción cultural, crítica y periodismo de actividades teatrales.¹⁶²

16. Universidad Veracruzana, Licenciatura en Teatro

La UV es una institución de educación superior pública y autónoma, es reconocida como la universidad de mayor impacto en el sureste de la República Mexicana. Inició su existencia formal en 1944.

Perfil del egresado: Al término de la carrera, el egresado contará con las herramientas suficientes para integrarse al entorno laboral, para generar, proponer y/o realizar proyectos teatrales incorporándose al campo laboral conectado con la cultura y la educación. Estará familiarizado con las principales teorías teatrales y las formas teatrales generadas históricamente, así como aquellos conocimientos que fundamentan los procesos de creación, investigación, gestión y pedagogía teatral.¹⁶³

17. Universidad de Sonora (UNISON), Licenciatura en Artes Escénicas con especialidad en Actuación

La Universidad de Sonora es una institución de educación superior autónoma y de servicio público fundada en 1942.

Perfil del egresado: Se propone formar profesionales de las artes escénicas, capaces de desempeñarse como intérpretes tanto en teatro como en espectáculos escénicos, radio, televisión, cine, entre otros; en dirección de grupos, proyectos y compañías de teatro y asimismo como docentes, gestores y promotores culturales y en la creación contribuyendo al conocimiento de la escena con una conciencia colectiva basada en la colaboración, reflexión, responsabilidad y tolerancia.¹⁶⁴

18. Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Licenciatura en Arte Teatral

¹⁶² Información consultada en la página web de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, *Licenciatura en Teatro*.

¹⁶³ Información consultada en la página web de la Universidad Veracruzana, *Licenciatura en Teatro*.

¹⁶⁴ Información consultada en la página web de la Universidad de Sonora, *Licenciatura en Artes Escénicas con especialidad en Actuación*.

La Universidad Autónoma de Nuevo León es la tercera universidad más grande de México y es una de las instituciones públicas de educación superior con mayor oferta académica al noreste del país.

Perfil del egresado: Los licenciados en Arte Teatral contarán con un perfil integral en actuación, dirección escénica y en docencia, capaces de tener una visión general, particular y analítica del medio que les rodea, capaces de desempeñarse en funciones tales como actuación, dirección, producción, docencia, crítica, gestión, difusión cultural y diseño escénico ; asimismo podrán desarrollarse como participantes en los medios masivos como la televisión.¹⁶⁵

19. Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST), Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro

El Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, es una institución educativa constituida legalmente como Asociación Civil, con reconocimiento y validez oficial de estudios para los niveles medio superior y superior, otorgado 1980.

Perfil del egresado: El egresado de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas desarrollará una sólida formación en las diferentes áreas humanísticas y artísticas, poseerá las herramientas para investigar, crear, organizar, actuar, escribir, dirigir, enseñar, difundir el arte literario y teatral, elaborar y adaptar guiones, ensayos literarios, crítica y argumentos para medios de comunicación.¹⁶⁶

20. Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Licenciatura en Teatro

El antecedente de la UACH, el Instituto Científico y Literario de Chihuahua fue fundado el 19 de marzo de 1835 con el fin de promover el desarrollo de la cultura en la naciente ciudad de Chihuahua. En 1954 el Congreso del Estado, expidió el decreto 171 con el cual se fundó la Universidad Autónoma de Chihuahua.

¹⁶⁵ Información consultada en la página web de la Universidad Autónoma de Nuevo León, *Licenciatura en Arte Teatral*.

¹⁶⁶ Información consultada en la página web del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, *Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro*.

Perfil del egresado: Se propone que el egresado de la Licenciatura en Teatro sea un profesional que posea las competencias y habilidades requeridas para desempeñarse en la ejecución, creación, gestión y docencia en los diversos ámbitos y niveles correspondientes a su formación. Todo esto cimentado en conocimientos teóricos, psicopedagógicos, tecnológicos y de investigación.¹⁶⁷

21. Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Licenciatura en Teatro

La UABC comienza en los años 50 cuando Baja California es admitido como estado de la República Mexicana, en 1957 se promulga la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California y nace dicha institución oficialmente.

Perfil del egresado: El egresado de la Licenciatura de Teatro de la UABC, poseerá el conocimiento teórico y técnico del teatro para desarrollarse en su práctica profesional, podrá generar conocimiento a través de la investigación, conducir procesos de aprendizaje en el campo del teatro utilizando estrategias didácticas para fortalecer la calidad de la educación artística por medio de la docencia y tendrá las herramientas necesarias para desenvolverse en la gestión, difusión, conservación, documentación y administración artística y cultural, crítica teatral, gestionar recursos materiales y financieros a través de la elaboración y presentación de proyectos viables para el desarrollo artístico.¹⁶⁸

22. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), Licenciatura en Teatro

La ESAY es una institución pública, con estudios orientados a la comunidad artística y público en general. Actualmente ofrece licenciaturas y maestrías relacionadas a las artes y a su enseñanza.

Perfil del egresado: Al concluir sus estudios, los egresados de esta licenciatura tendrán conocimiento tanto teórico y práctico para desempeñarse profesionalmente en el campo de la creación teatral, con énfasis en la actuación en cualquiera de los géneros teatrales. En adición el egresado se podrá desempeñar

¹⁶⁷ Información consultada en la página web de la Universidad Autónoma de Chihuahua, *Licenciatura en Teatro*.

¹⁶⁸ Información consultada en la página web de la Universidad Autónoma de Baja California, *Licenciatura en Teatro*.

en instituciones de promoción artística y cultural, instituciones educativas y en la industria del espectáculo.¹⁶⁹

23. Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Licenciatura en Artes Escénicas

Abrió sus puertas como Liceo Rosales el 5 de mayo de 1873 y posteriormente se creó como la institución educativa superior más importante de Sinaloa y del noroeste. En 1918 recibió por primera vez la autonomía siendo Universidad de Occidente hasta que en 1965 se convirtió en Universidad Autónoma de Sinaloa.

Perfil del egresado: El egresado podrá interpretar personajes en espectáculos escénicos, podrá gestionar proyectos culturales de índole escénica, participar en procesos educativos formales e informales en el campo de las artes escénicas; investigar sobre procesos escénicos para documentar y generar nuevo conocimiento sobre las perspectivas teatrales actuales e históricas, con metodología y ética científica.¹⁷⁰

Observo en este apartado que a 61 años de la creación de la primera licenciatura de teatro en México existen alrededor de 22 escuelas en el país que ofertan un total de 23 licenciaturas referentes a estudios teatrales de nivel licenciatura, de las cuales la mayoría son de carácter público, 5 de estas se encuentran en CDMX y el resto alrededor de la República, principalmente al centro y norte del país.

Distingo que la mayoría de las licenciaturas de estudios teatrales señalan que sus egresados tendrán las herramientas para desempeñarse en varias de las especialidades que conforman al teatro y en otras áreas que se podrían vincular con esta disciplina, como son las expresiones escénicas, artísticas, culturales, educativas, espectáculo entre otros, siendo los perfiles profesionales predominantes:

1. Actuación

¹⁶⁹ Información consultada en la página web de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, *Licenciatura en Teatro*.

¹⁷⁰ Información consultada en la página web de la Universidad de Sinaloa, *Licenciatura en Artes Escénicas*.

2. Docencia y Gestión cultural
3. Dirección y Diseño teatral (escenografía, iluminación, musicalización, vestuario, entre otras)
4. Producción, Investigación y Crítica teatral
5. Dramaturgia

Observo que, varias de estas licenciaturas pretenden brindar una formación a sus egresados que les permita participar en varios campos laborales, por un lado considero bajo mi experiencia personal que es muy enriquecedor poder contar con este tipo de formación ya que amplía las posibilidades de inserción laboral, y podría enriquecer la práctica y desarrollo profesional. Ya que, al contar con otros conocimientos, en mi caso ha complementado mi formación y desempeño laboral y me ha brindado mayores opciones para resolver necesidades económicas.

Sin embargo, por otro lado, en mi experiencia al egresar de una licenciatura en teatro y posteriormente laborar en la gestión cultural, concienticé de que realmente contaba con herramientas muy básicas para poder desarrollarme en esta área. Me pregunto si ¿los egresados de las licenciaturas teatrales han enfrentado la misma problemática al integrarse en la gestión cultural y en otras áreas no específicas a la creación teatral?

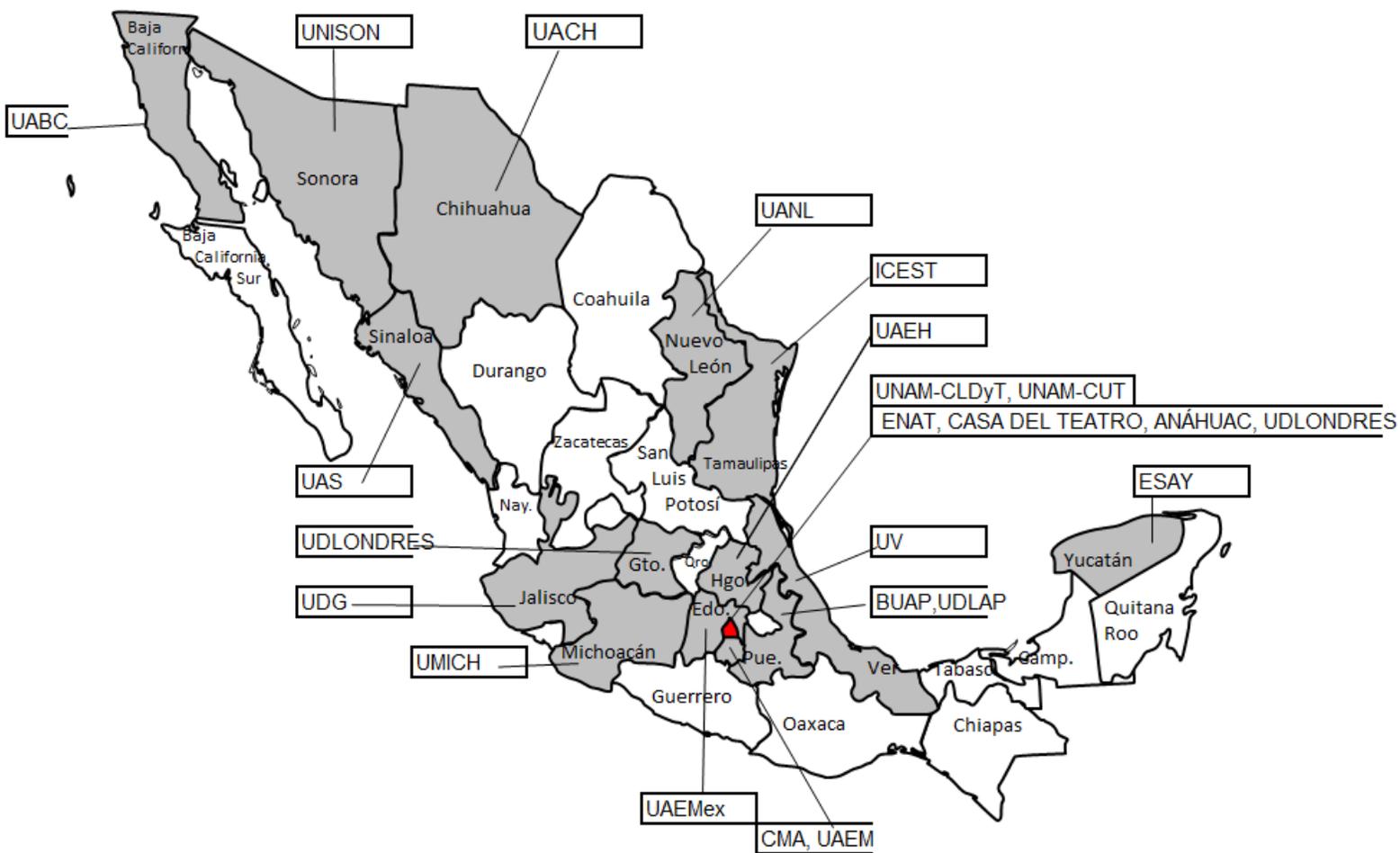
Entiendo que ninguna de las licenciaturas expuestas limita particularmente la generación de egresados de teatro para un único perfil profesional, por lo que, bajo mi experiencia como egresada de una de estas licenciaturas de teatro, destaco algunos aspectos del perfil profesional que señala el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM, y que podrían representar de manera general el perfil profesional de la mayoría de las licenciaturas teatrales del país:

Esta escuela señala que la formación de sus estudiantes está enfocada en crear actores y creadores teatrales, y que esta formación les permitirá incursionar en otras especialidades y disciplinas que requieran de sus habilidades, además que podrán darle seguimiento a su formación en las varias especialidades que conforman al teatro y disciplinas que se podrían vincular con este fenómeno.

Esta es una observación general sobre el perfil profesional de las licenciaturas de teatro del país, en la que me basé de acuerdo al perfil de egresado que señala cada institución.

Concluyo como parte de mi reflexión personal de manera general que, el perfil profesional del egresado del teatro es flexible y abierto, antes que especializado, abarcando distintas actividades tales como creación, docencia, investigación, gestión cultural, crítica, producción, intervención en medios del espectáculo entre otros.

Expansión de las Licenciaturas teatrales en la República Mexicana

A manera de conclusión del capítulo 2: Observo que México transitó por una larga trayectoria para consolidar la educación artística teatral en el sistema educativo como hoy en día lo conocemos, es decir la educación teatral dentro de las universidades, de los estudios de nivel superior. Distingo que el siglo XIX fue un periodo de desestabilidad social y económica, un periodo de constantes guerras y crisis internas¹⁷¹ y distingo que en las primeras décadas del siglo XX y después de la Revolución Mexicana surgieron varios cambios, cambios que me sugieren apoyaron la transformación de la educación teatral, entre los que destaco:

1.-El final de un periodo de constantes guerras y el fin de la Revolución¹⁷², esto lo menciono porque considero que, aunque siguieron movimientos que pusieron el ambiente en crisis política y social, al disminuir un constante enfrentamiento bélico entre disputas internas y los varios intentos de avasallamiento por parte de potencias extranjeras, me sugiere que propició un ambiente para voltear la mirada hacia algunas de las necesidades internas del país, consolidando las bases del México moderno, bases ideológicas, políticas, educativas, sociales, económicas, entre otras.

2.-La creación de la Escuela Nacional de Arte Teatral de la Universidad Nacional de México (1917), la cual fue el primer intento como centro educativo para una enseñanza de tipo formal en el arte teatral.

3.-La creación de la Secretaría de Educación Pública (1921), encabezada por José Vasconcelos, el cual estableció una estructura de tres grandes entidades: Escuelas, Bibliotecas y Bellas Artes. Dando importancia al arte y a la educación. Al Departamento de Bellas Artes le correspondió “El desarrollo y fomento de las bellas artes en todo el territorio nacional”.¹⁷³ “Dentro del departamento de Bellas Artes uno

¹⁷¹ Por mencionar algunos ejemplos se encuentran: Independencia de Texas (1835-1836), Primera Intervención Francesa (1838-1839), Intervención estadounidense (1846-1848), Segunda intervención francesa (1862-1867), Segundo Imperio Mexicano (1864-1867), Dictadura de Porfirio Díaz (1876-1911) y la Revolución mexicana (1910-1917).

¹⁷² Emilio Méndez señala en *El teatro de la raza cósmica*: “En México, la enseñanza teatral universitaria bien puede considerarse una de las consecuencias culturales de nuestra Revolución. Hace cincuenta años, Salvador Novo, en la sala Manuel M. Ponce, recordaba cómo la corriente que nutría y justificaba al teatro antes de la Revolución “se desvió de sus cauces normales y apacibles”. Quizá por ello, mientras en el Carnegie Institute of Technology se fundaba en 1914 el primer programa de estudios teatrales de la Unión Americana, en México tendríamos que esperar tres años más para que la modernidad teatral empezara a germinar y crecer en el seno universitario.” p. 98.

¹⁷³ Beristáin Márquez Evelia, *Vida académica de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA*, p. 16.

de los planes fue la creación de un teatro nacional, representativo del México que estaba surgiendo”.¹⁷⁴ Posteriormente el Departamento de Bellas Artes se convirtió en Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

4.- La integración de la disciplina teatral dentro de los estudios de nivel superior en la UNAM, impartiendo las primeras clases relacionadas al teatro desde 1934 en la entonces Facultad de Filosofía y Bellas Artes de la UNAM.

5.-La creación de grupos experimentales de teatro (como el Teatro de Ulises) los cuales formaron parte de la enseñanza teatral y sus integrantes junto con otros artistas y pensadores siguieron intentando formalizar la enseñanza del teatro, siendo los pioneros de los primeros centros educativos de enseñanza formal teatral.

Bajo mi reflexión, considero que estos fueron algunos de los acontecimientos que pudieron influir en la modernización de la educación teatral, apoyando la integración de la educación teatral dentro del sistema educativo, como fue la creación los primeros centros educativos enfocados a la enseñanza formal del teatro, bajo respaldo de instituciones como la UNAM y el INBAL, pioneros de la educación teatral a nivel superior.

Identifico que, en el siglo XX, la educación teatral en México continuó desarrollándose en diferentes centros educativos dentro de la educación formal y la educación no formal¹⁷⁵, lo cual, ha impactado en varios aspectos como son: La

¹⁷⁴ Fuentes Guillermina, “Tradición y modernidad: Formatos experimentales y alternativos” *Cambios paradigmáticos del teatro mexicano S. XX Y XXI*.

¹⁷⁵ Educación no formal: Educación institucionalizada, intencionada y organizada por un proveedor de educación. La característica que define la educación no formal es que representa una alternativa o un complemento a la educación formal de las personas dentro del proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Con frecuencia, se plantea como una forma de garantizar el derecho a la educación para todos. Atiende a todos los grupos de edad, aunque no está necesariamente estructurada como una trayectoria continua. La educación no formal puede ser corta en términos de duración y/o intensidad y habitualmente se imparte bajo la forma de cursos cortos, seminarios o talleres. En general, no conduce a certificaciones reconocidas por las autoridades nacionales o subnacionales competentes como equivalentes a las otorgadas por la educación formal. En ocasiones no otorga certificación alguna. La educación no formal incluye programas que pueden contribuir a la alfabetización de jóvenes y adultos, a la educación de los niños no escolarizados, así como programas destinados a impartir habilidades básicas para la vida, destrezas ocupacionales o programas orientados al desarrollo social o cultural. UNESCO, *Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE*, p.84. Algunos ejemplos de educación no formal en el área de teatro son: la Carrera en Actuación y Talleres de Casa Azul Artes Escénicas Argos, los cursos de Teatro en el Centro de Arte Dramático A.C (CADAC), Carrera profesional en teatro musical por la escuela G. Martel entre otros talleres, cursos, diplomados alrededor de la República. Para mayores ejemplos consultar Navarrete Andrade María de Jesús, *¿Enseñar teatro? Informe de actividad académica y reflexiones en torno a la importancia de la materia Didáctica del ...*, pp. 73-79.

formación de profesionales del teatro como creadores, investigadores, docentes, críticos, entre otros enfocados y vinculados al arte teatral como los gestores culturales; la aportación de elementos para la formación de públicos consumidores del teatro mexicano¹⁷⁶ y la integración de la enseñanza teatral para la formación de los mexicanos (por ejemplo: la integración de las artes en el sistema educativo de la educación media superior, como en la ENP de la UNAM).

Destaco que, uno de los cambios y desarrollo de la educación teatral es la integración de la educación teatral en los estudios de nivel superior, como es la creación y proliferación de 23 licenciaturas enfocadas a los estudios teatrales alrededor del país, lo que me sugiere que las licenciaturas en teatro se convirtieron en una de las principales herramientas para la formación de profesionales del teatro.

Considero que (mediante el análisis de los perfiles profesionales de los egresados de las licenciaturas de México enfocadas al teatro), el perfil general de la mayoría de los egresados de las licenciaturas teatrales de México es flexible y abierto, antes que especializado, abarcando distintas actividades tales como creación, docencia, investigación, gestión cultural, crítica, producción, intervención en medios del espectáculo entre otros.

Observado esta situación me surgieron varias preguntas en relación a estas licenciaturas, las cuales quedan abiertas como punto de partida para otros proyectos: ¿Cómo se interrelacionan estas licenciaturas de teatro en México? ¿se repiten? ¿se complementan? ¿se contraponen? Esto en relación a sus objetivos, sus perfiles de egresados, su sistema de enseñanza-aprendizaje, entre otros. Me pregunto ¿Qué pasa con los estados del sur de la República en tanto a la enseñanza del teatro (Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo) pareciendo que la mayoría de estados del sur del país no ofrecen licenciaturas de teatro? ¿Por qué la licenciatura en teatro del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas se llama igual que la licenciatura de teatro de la UNAM

¹⁷⁶ “Por otra parte, las academias y centros no profesionales que brindan espacios para el desarrollo del arte teatral, propician el gusto por el teatro aportando elementos importantes para la formación de públicos consumidores del teatro mexicano.” Andrade María de Jesús, *¿Enseñar teatro? Informe de actividad académica y reflexiones en torno a la importancia de la materia Didáctica del ...*, p. 79.

de la Facultad de Filosofía y Letras (Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro)? ¿Qué vínculo o influencia tiene con la licenciatura de la UNAM?¹⁷⁷ ¿Por qué uno de los principales perfiles profesionales es la actuación? ¿Realmente la mayoría de los alumnos que ingresan a estas licenciaturas para profesionalizarse en el campo de la actuación terminan laborando en este medio? Otro de los perfiles profesionales que la mayoría de licenciaturas señalan generar son docentes y gestores culturales, ¿Estas licenciaturas están integrando en sus planes de estudio de manera prioritaria las herramientas para la formación de estos perfiles?

Asimismo, bajo mi experiencia como egresada de una de las licenciaturas en México enfocadas al arte teatral, expongo mi necesidad por continuar mi formación de tal manera que ayude a mi desempeño laboral y responda a necesidades para mejorar mi desempeño profesional. A través de esta investigación distingo que mi necesidad es compartida y expuesta por otros creadores, docentes, investigadores, gestores culturales, e incluso instituciones que respaldan y comparten la propuesta de crear y difundir los estudios de posgrado como un medio para la continuación de la formación de profesionales del teatro y disciplinas afines.

La educación superior teatral en México es un ámbito de profundas transformaciones, con repercusiones en los planos económico, social y cultural; siendo la educación uno de los principales instrumentos para impulsar el progreso económico y social; por ello, las sociedades deben asegurar oportunidades de estudios de buena calidad a todos los habitantes. Y en un país como el nuestro en donde la cultura es uno de los principales elementos de desarrollo, arraigo y de identidad, considero que, se necesita enfocar esfuerzos educativos en la enseñanza de las artes, por lo que me es de suma importancia en este estudio mostrar el avance de esta materia en particular.

¹⁷⁷ Observo en la estructura curricular de la licenciatura de la IGEST que abarca el fenómeno teatral desde la literatura, una visión y característica de la licenciatura de la UNAM, sin embargo, en adición de esto me parecen programas con un diferente enfoque y que ofrecen diferentes herramientas a sus estudiantes, observo que la IGEST incluye y se enfoca en la formación tecnológica, y que tiene un enfoque dominante de formación a través de materias prácticas para el desarrollo de habilidades corporales y vocales para actores. Es un programa relativamente corto enfocado en materias prácticas para actuación, estudio de la literatura, español, computación e inglés. Información consultada en la página web del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, *Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro/Consulta plan de estudios*.

CAPÍTULO 3

ESTUDIOS DE POSGRADO PARA EGRESADOS DE LICENCIATURAS TEATRALES DE MÉXICO

“Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él”
Jean-Paul Sartre

Una vez que las licenciaturas teatrales de México trazaron el camino de una educación formal en el mundo del teatro mexicano, se da pie para que a partir de la primera década del siglo XXI nacieran los estudios de posgrado en teatro.¹⁷⁸

La educación teatral continúa transformándose, y un fenómeno que evidencia este hecho es la creación de los estudios de posgrado en teatro que se ofrecen en el país.

Observo que los estudios de posgrado son herramientas que forman parte del sistema educativo en varias áreas del conocimiento tanto en México como en el extranjero y considero que, el fenómeno de los posgrados de teatro en México es relativamente nuevo, y talvez con pocas opciones enfocadas al estudio teatral a comparación de otros países¹⁷⁹ y a comparación del número de licenciaturas que se ofrecen en México.

Sin embargo, distingo que con el transcurso del tiempo en México hay una continua expansión de los programas de posgrado de teatro alrededor del país y que estos estudios podrían apoyar para responder algunas de las necesidades de los egresados de licenciaturas teatrales en México, para continuar su formación, y podrían brindar otros beneficios a estos egresados e incluso probablemente apoyar

¹⁷⁸ Primer programa de estudio de posgrado en México, enfocado específicamente al teatro es la Maestría en Dirección Escénica de la ESAY (Escuela Superior de Artes de Yucatán), creado en 2005.

¹⁷⁹ Por ejemplo, en el Reino Unido, a través de la página web [postgraduatesearch.com](https://www.postgraduatesearch.com) que funciona como un buscador de posgrados, muestra un catálogo de 185 programas de posgrado en 69 universidades del Reino Unido, relacionadas al teatro “Masters Theatre and Dramatic Arts” <https://www.postgraduatesearch.com/pgs/search?course=theatre-and-dramatic-arts&qualification=masters>

el desarrollo¹⁸⁰ e innovación¹⁸¹ del teatro mexicano. Por lo que, considero se debe reflexionar, investigar y apoyar la visibilidad de los programas de posgrado que se ofrecen para los egresados de licenciaturas teatrales en México y ponderar su importancia.

Bajo este panorama en este capítulo expondré de manera general y breve los antecedentes de los estudios de posgrado, para conocer qué son y su desarrollo en México, reflexionaré sobre el panorama general de los posgrados de teatro en México, expondré las opciones de posgrados que se ofrecen en México enfocados específicamente a áreas directas del teatro y en la gestión cultural, distinguiendo sus principales características y tomando en cuenta las siguientes especialidades: actuación, docencia teatral, dirección teatral, dramaturgia, diseño de escenografía teatral, investigación teatral, producción teatral y gestión cultural. Y finalmente examinaré y compartiré algunos de los programas que ofrecen apoyo (a nivel nacional e internacional) a los egresados de licenciaturas teatrales de México, para continuar su formación a través de estudios de posgrado (maestría y doctorado) en el extranjero.

Pero para adentrarnos en el mundo de los posgrados primero hay que conocer ¿Qué es un posgrado?

3.1 ¿Qué son los estudios de posgrado?

La palabra “posgrado” está formada con raíces latinas que significa título posterior a la licenciatura, compuesta por *post*-después y *graduari*-graduar, un posgrado es definido por la Real Academia Española como los estudios universitarios posteriores al título de grado o licenciatura, y que comprenden al máster y al doctorado.¹⁸²

¹⁸⁰ Desarrollar: 1. tr. Aumentar o reforzar algo de orden físico, intelectual o moral. 2. tr. Exponer con orden y amplitud una cuestión o un tema. 3. prnl. Suceder, ocurrir o tener lugar. 4. prnl. Dicho de una comunidad humana: Progresar o crecer, especialmente en el ámbito económico, social o cultural. Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*.

¹⁸¹ Innovar: del lat. *Innovāre*. Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*. Entiéndase a la innovación como –desarrollo en calidad y cantidad–.

¹⁸² Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*.

Los investigadores del Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU) definen a los estudios de posgrado de la siguiente manera:

Por estudios de posgrado se pueden entender todos aquellos estudios que son posteriores al ciclo de estudios de licenciatura o de estudios profesionales. En un sentido estrecho y restringido se suele entender el posgrado solamente como los grados académicos de maestría y de doctorado y los programas formales que conducen a ellos; en un sentido amplio, el posgrado incluye también los estudios de actualización o de reciclaje de los profesionales, y los programas estructurados como diplomados o especializaciones.¹⁸³

Otra definición enriquecedora para esta tesina es la de la investigadora Sonia Reynaga Obregón¹⁸⁴:

Los estudios de posgrado son considerados como la cúspide de los procesos de formación, se conciben potencialmente como la preparación metodológica para la investigación, el desarrollo de la misma y su vinculación con aquellos sectores de la sociedad que requieren de nuevos conocimientos, desarrollos tecnológicos y/o innovaciones.¹⁸⁵

En términos generales, los posgrados se dividen en especialidad, maestría y doctorado, en esta tesina me enfocaré en los estudios de maestría y doctorado, tanto Reynaga Obregón como Ruíz Castillejos señalan¹⁸⁶ que hay saberes comunes, y casi generalizados sobre estos tres niveles del posgrado, sin embargo, no existe un consenso sobre los requerimientos específicos para cada uno de ellos,¹⁸⁷ las características generales de estos estudios son:

¹⁸³ Arredondo Galván Víctor Martiniano, Pérez Rivera Graciela, y Morán Oviedo Porfirio, *Políticas del posgrado en México*, p. 2.

¹⁸⁴ Investigadora Titular del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

¹⁸⁵ Reynaga Obregón Sonia, *Los posgrados: una mirada valorativa*, p. 39.

¹⁸⁶ Consultado en Ruíz Castillejos Norma J., *La importancia de los posgrados en las ciencias sociales y su participación frente al desarrollo nacional*. y Reynaga Obregón Sonia, *Los posgrados: una mirada valorativa*, p. 40. Y en Reynaga Obregón Sonia, *Los posgrados: una mirada valorativa*, p. 40.

¹⁸⁷ Reynaga Obregón se refiere específicamente a: "¿Qué habilidades básicas debe propiciar cada nivel? ¿Qué conocimientos se deben exigir como mínimos comunes y/o mínimos específicos para acceder a cada uno de los diferentes posgrados? ¿Qué elementos cognoscitivos, valorales, actitudinales y aptitudes se deben exigir al egreso de cada uno de los niveles de posgrado? Se sabe a grandes rasgos la intención general para cada uno de ellos, pero no los mínimos que aseguren una calidad determinada, es decir, ¿qué elementos, procesos e indicadores darían especificidad y calidad a cada nivel? Ello ha propiciado que a escala nacional contemos con especialidades que forman como maestrías, maestrías que dan la apariencia de ser procesos remediales de licenciatura,

Especialidad: Tiene por objeto profundizar en el dominio de un tema o área determinada dentro de una profesión o de un campo de aplicación de varias profesiones, ampliando la capacitación profesional a través de un entrenamiento intensivo. Forma personal para el estudio y tratamiento de problemas específicos de un subcampo, rama o vertiente de las licenciaturas y pueden referirse tanto a conocimientos y habilidades de una disciplina básica, como a actividades específicas de una profesión determinada. Se otorga diploma de especialización a quien cubra los requisitos correspondientes.

Maestría: Tiene por objeto proporcionar una formación superior en una disciplina o área interdisciplinaria, profundizando en el desarrollo teórico, tecnológico, profesional, para la investigación y para el estado del conocimiento correspondiente a dicha disciplina o área interdisciplinaria. Forma personal capacitado para participar en el desarrollo innovativo, el análisis, adaptación e incorporación en la práctica de los avances del área en cuestión o de aspectos específicos del ejercicio profesional. El egresado adquiere un amplio conocimiento, incluidos el origen, desarrollo, paradigmas, aspectos metodológicos de la investigación; técnicas en vigor y grado de validez en su área de especialidad, lo que le permitirá estar preparado para el desarrollo de actividades académicas de alto nivel o, de acuerdo con la orientación de la maestría, para la alta especialización. La formación que se busca implica el dominio del área en su sentido más amplio. Se otorga el grado académico de maestro a quien cubra los requisitos correspondientes.

Doctorado: Tiene por objeto la obtención de aportes originales en un área de conocimiento cuya universalidad se debe procurar en un marco de excelencia académica; formar personal capacitado para participar en la investigación y el desarrollo, capaz de generar y aplicar el conocimiento en forma original e innovadora, apto para preparar y dirigir investigadores o grupos de investigación, cumpliendo con una función de liderazgo intelectual en la Nación. Busca preparar personal creativo, capaz de hacer avanzar el conocimiento científico, humanístico y tecnológico que contribuya al desarrollo del país. Se otorga el grado académico de doctor a quien cubra los requisitos correspondientes.¹⁸⁸

o que aceptemos en algunas ocasiones doctorados internacionales que podrían ser estudios equivalentes a licenciaturas.” Reynaga Obregón Sonia, *Los posgrados: una mirada valorativa*, p. 40.

¹⁸⁸ Reynaga Obregón Sonia, *Los posgrados: una mirada valorativa*, p. 40.

Asimismo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)¹⁸⁹ clasifica los estudios de maestría y doctorado, los enfocados a la profesionalización y los enfocados a la investigación¹⁹⁰:

a) Posgrados con orientación a la investigación: El posgrado con orientación a la investigación es una formación que le permite a un estudiante iniciar su carrera en la investigación científica, humanística o tecnológica. Guiado por un profesor o investigador de su área, su trabajo de investigación genera conocimiento nuevo con la calidad y el valor suficiente para ser aceptado por sus pares para presentarse y/o publicarse en los foros y revistas internacionales de su especialidad. Su formación combina:

- Cursos y/o seminarios avanzados sobre alguna área del conocimiento correspondiente a la especialidad
- Un fuerte trabajo de investigación individual
- Estancias en laboratorios de universidades extranjeras
- Publicaciones (congresos y revistas) con revisión estricta de pares
- Tesis doctoral documentando el conocimiento generado
- Defensa ante un jurado de su trabajo de investigación
- Esta formación tiene una duración típica de 3 a 4 años, después de una maestría, a tiempo completo

b) Posgrados con orientación a la profesionalización: Los posgrados de orientación profesional en los niveles de especialidad o de maestría tienen como finalidad proporcionar al estudiante una formación amplia y sólida en un campo de conocimiento con una alta capacidad para el ejercicio profesional. Para obtener el grado se debe realizar un proyecto terminal, informe de grado o tesina. Durante este periodo se busca el fortalecimiento de la relación institucional con los sectores de la sociedad asociados a la orientación del programa de posgrado.

¹⁸⁹El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se creó en 1970, es un organismo público descentralizado del gobierno federal mexicano. Es la institución dedicada a promover el avance de la investigación científica, así como la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país.

¹⁹⁰ Universidad Veracruzana, *Glosario de términos del Programa Nacional de Posgrados de Calidad*.

En estos niveles se otorga grado académico, la formación está centrada en torno a la investigación, esencialmente para construir el elemento de renovación constante del conocimiento.

El obtener el grado académico equivale a decir que son estudios acreditados, y la acreditación de grados a su vez determina que los títulos y grados obtenidos por ellas sean reconocidos por las organizaciones oficiales, las del sector privado y la sociedad misma; en otras palabras, la acreditación contribuye a la legitimización y al reconocimiento de las instituciones de educación, sus programas y por ende, a los que en ellas se educan.

“Es por eso que las mismas instituciones de educación superior y de este país, así como las entidades oficiales encargadas de normar este nivel educativo, tienen la tarea ineludible de evaluar el grado de éxito sus procesos educativos en beneficio de la sociedad mexicana.”¹⁹¹

Tanto la maestría como el doctorado tienen objetivos, metas sociales y responden a vocaciones personales diferentes, señala Manuel Rodríguez Quintanilla¹⁹² y es importante destacar que los estudios de posgrado son diferentes a los estudios de licenciatura, ambos tienen propósitos distintos, “No es razonable que el posgrado sea concebido como una mera extensión de la licenciatura”¹⁹³

Mientras que el nivel profesional tiene como propósito básico el adiestrar para resolver problemas de la realidad sobre un conocimiento ya cimentado, el posgrado tiene otros objetivos: la especialización, la profundización de conocimientos y la innovación de la práctica profesional.

Los estudios de posgrado constituyen la etapa más avanzada del ciclo educativo y se encarga de la formación del personal de la más alta capacidad, tanto en el campo profesional como en el de la docencia y la investigación.¹⁹⁴ Dentro de sus objetivos está el impulsar y fortalecer la superación académica, mediante mecanismos que hagan posible su formación integral.

¹⁹¹ Rodríguez Quintanilla Manuel, *La importancia de la evaluación de los estudios de posgrado y la necesidad de un sistema normativo nacional*. p. 2.

¹⁹² Investigador de Universidad Autónoma de Nuevo León.

¹⁹³ Rodríguez Quintanilla *op. cit.* p. 5.

¹⁹⁴ Ruíz Castillejos Norma J., *La importancia de los posgrados en las ciencias sociales y su participación frente al desarrollo nacional*.

3.2 Antecedentes de los estudios de posgrado

Si bien importa en este trabajo fundamentalmente la situación presente del posgrado, es importante no perder de vista los antecedentes, para así conocer el presente. El antecedente de los estudios de posgrado reside en la Alemania a principios del siglo XIX. Allí se acuñó el famoso PHD (Doctor of Philosophy)¹⁹⁵ en la Universidad de Berlín, cuando fue fundado en 1809 por Alejandro Von Humboldt.

Este grado académico, de orientación científica, se otorgaba a quienes después de sus estudios profesionales llevasen a cabo una investigación científica individual bajo la supervisión institucional, cuyos trabajos fuesen presentados en forma escrita (la tesis) y defendidos luego ante un jurado. La experiencia fue sumamente exitosa, de tal forma que se diseminó rápidamente hacia Inglaterra, Rusia, Estados Unidos y Francia, posteriormente a otros países.¹⁹⁶

En tanto a México, los estudios de posgrado se han relacionado con el desarrollo de las condiciones políticas, sociales y educativas del país, por ejemplo, las intervenciones de potencias extranjeras, las constantes guerras, invasiones, la dependencia económica del exterior, entre otros, disminuyendo las posibilidades de crecimiento.¹⁹⁷

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al ser una de las instituciones educativas con mayor tradición académica en México, ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la educación superior y en particular en los estudios de posgrado, por lo que haré alusiones en relación a esta institución en particular, pues fue la primera institución que ofreció programas de posgrado entre 1926-1929.

Sin embargo, es en la década de los 40 cuando se puede ubicar propiamente el inicio de los estudios de posgrado —un siglo después de la

¹⁹⁵ PhD, Ph.D., DPhil; deriva del latín *philosophiae doctor* o *doctor philosophiae*. PHD es la abreviatura del término anglosajón Doctor of Philosophy. El Diccionario de *Cambridge* lo describe como: The highest college or university qualification. *Cambridge Dictionary*.

¹⁹⁶ Desarrollo histórico de los posgrados consultado en Ruíz Castillejos Norma, *op. cit.*

¹⁹⁷ *Ibíd.*

Universidad de Yale, la primera universidad estadounidense con programas de este nivel—¹⁹⁸

En la UNAM, las primeras disposiciones legales para el desarrollo formal de los estudios de posgrado se establecieron en 1929¹⁹⁹. Los grados de Doctor y Maestro se comenzaron a otorgar de manera continua a partir de 1932, por lo que su labor es pionera en América Latina.

En aquellos momentos, la Facultad de Filosofía y Letras definió un conjunto de lineamientos para otorgar los grados de Maestro y Doctor. “[.] el grado no era equivalente al título profesional, de tal manera que contar con un título de Licenciatura, haber ejercido la docencia por más de cinco años, tener obra publicada y presentar una tesis, eran requisitos suficientes para obtener el grado de Doctor.”²⁰⁰

En 1945, la Facultad de Ciencias estableció, por primera vez en la UNAM, dos ciclos de estudios: el profesional y el de graduados.

[...] en las carreras de Biología, Física y Matemáticas, el otorgamiento del grado de Maestro requirió del grado académico y el título de Licenciatura, y el otorgamiento del grado de Doctor requirió el grado y el título de Maestro, estableciéndose con ello una similitud entre título y grado. Desde aquellos años, finales de los treinta y mediados de los cuarenta, las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias se convirtieron en dos de los pilares del Posgrado universitario.²⁰¹

En 1946 la UNAM creó la Escuela de Graduados con el fin de coordinar la enseñanza de los estudios realizados después de haber obtenido el título profesional en las diferentes escuelas. Es entonces cuando se definen y se

¹⁹⁸ García José María, *El desarrollo del posgrado en México: el caso de los sectores público y privado*, p. 107.

¹⁹⁹ En 1929 el Consejo Universitario de la UNAM aprobó los grados académicos que iba a conceder la Universidad en el nivel posgrado: maestro en ciencias, maestro en bellas artes, maestro en letras, maestro en filosofía, doctor en ciencias, doctor en letras, doctor en bellas artes y doctor en filosofía. *Los estudios de posgrado en México*. Ruiz Gutiérrez, Rosaura; Argueta Villamar, Arturo; Corrales Burgueño, Víctor Antonio; Martínez González, Adrián Alejandro; Aquiles Bernal Moreno, José; y Cruz Hernández, Bernardo, *Los Estudios de posgrado en México: diagnóstico y perspectivas*, p. 23.

²⁰⁰ Posgrado UNAM/ *historia*.

²⁰¹ Posgrado UNAM/ *historia*.

distinguen los "altos estudios" o estudios superiores como de poslicenciatura, es decir, como estudios de posgrado.²⁰²

En 1956, el Consejo Universitario de la UNAM decidió suprimir la Escuela de Graduados, creó el Consejo de Doctorado y confirió a sus escuelas (las cuales se convirtieron en Facultades) la atribución de ofrecer cursos y de otorgar títulos de posgrado. En 1967, se emite el primer Reglamento de Estudios Superiores donde se establecen los criterios únicos para todos los programas de Posgrado y se sientan las bases para el crecimiento de la oferta de estudios y de la matrícula.

Es importante destacar que los estudios de posgrado en general están relacionado a la situación y problemáticas de las instituciones de educación superior, ya que son un ciclo de estudios posterior al de la licenciatura que se encuentra normalmente en las instituciones de educación superior y en las políticas de educación superior; por esa misma razón, afectan al posgrado, por lo que, "Al formar parte de la educación superior, no puede desligarse al posgrado de las políticas generales de la educación superior, aunque cabe distinguir aquellas que son propiamente políticas específicas sobre el posgrado."²⁰³

De manera que la educación superior y las políticas respectivas son el contexto inmediato, sin el cual no puede entenderse la evolución del posgrado, particularmente en el caso de las universidades públicas, que es un sector de la educación superior que ha sido especialmente objeto de esas políticas por lo menos desde la década de los setenta.²⁰⁴

La educación superior en México es una instancia del sistema de educación nacional relativamente reciente. La mayoría de las universidades del país son jóvenes,²⁰⁵ a partir de 1945, se inició en la educación superior un acelerado proceso

²⁰² Solo se otorgaban los grados de Maestro y Doctor a alumnos que contaran con el título de Licenciado, para esa época, la Facultad de Filosofía y Letras no otorgaba Licenciaturas, por lo que sus egresados no podían pertenecer a la Escuela de Graduados. Posgrado UNAM/ *historia*.

²⁰³ Arredondo Galván Víctor Martiniano, *et al.*, *Políticas del posgrado en México*, p. 2.

²⁰⁴ *Ibíd.*

²⁰⁵ Hasta 1930 sólo se habían establecido la Nacional de México, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la de Yucatán, la de San Luis Potosí y la de Guadalajara; hasta 1948 habían surgido además las de Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Colima, Sonora y Veracruz; en la década de los cincuenta se establecieron las universidades de Querétaro, Morelos, Chihuahua, Oaxaca, Estado de México, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Campeche, Baja California, Tabasco, Guerrero e Hidalgo. El resto de universidades se crearon en la década de los sesenta y todavía en la siguiente década. Arredondo Galván Víctor Martiniano, *et al.*, *Políticas del posgrado en México*, p. 3.

de expansión²⁰⁶ y aumentó durante las décadas de los sesenta y setenta cuando se produjo una expansión extraordinaria de la matrícula de educación superior²⁰⁷, y de las instituciones de educación superior.

Los estudios de nivel superior en el área del teatro son relativamente recientes, iniciando con la creación de la primera licenciatura en teatro: Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1959, posteriormente hasta 1976 se creó la Licenciatura en Actuación por la Universidad Veracruzana, después en 1980 se acreditaron oficialmente los estudios de la ENAT como licenciaturas: Licenciatura en Actuación y Licenciatura en Escenografía, marcando así el inicio de los estudios teatrales dentro de la educación superior.

Por lo que, relacionando los estudios teatrales de licenciatura con los posgrados, estos últimos son aún más recientes, iniciando en el 2005 con la creación de la primera maestría enfocada específicamente al teatro: Maestría en Dirección de Escena de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

A manera de conclusión, observo en un panorama general en México que, los estudios de posgrado son un fenómeno relativamente nuevo en donde su desarrollo ha estado vinculado a los estudios superiores, iniciando en la UNAM como la primera universidad en México en integrar los grados de maestría y doctorado en el sistema educativo, sin embargo, pasaron varios años para que los estudios de posgrado fueran unificados y configurados para iniciar a definirse como una instancia de formación y generación de conocimiento original, con su propia misión, visión, objetivos, dinámica y planes de desarrollo.

²⁰⁶ Hasta 1935 la UNAM había atendido durante varios años un promedio de 10,000 estudiantes, pero diez años después fueron 23,000 estudiantes de los que 17,400 eran de licenciatura y 5,900, de preparatoria; contaba entonces la UNAM con 3,400 profesores y 100 investigadores. Veinte años más tarde, la UNAM atendió a 71,000 estudiantes. Apenas 5 años después atendió a 106,000 estudiantes, y para 1978 a 267,800 de los cuales 145,000 eran de licenciatura y 116,500 de bachillerato, además de 11,712 estudiantes en posgrado. *Ibíd.*

²⁰⁷ Pasó en 1960 de 67,565 estudiantes a 218,637 en 1970, de 1970 a 1980 pasó a 731,291 estudiantes, y para 1985 había alrededor de un millón. En el año 2000, la matrícula era cercana a los dos millones de estudiantes. *Ibíd.*

3.3 Opciones de estudios de posgrado en México para egresados de las licenciaturas teatrales en México

Continuando la investigación sobre los estudios de posgrado, en los apartados anteriores expuse sobre qué son y sus antecedentes, con el fin de conocer un poco más sobre el panorama presente de estos estudios, y apuntar específicamente hacia las opciones de estudios de posgrado para egresados de licenciaturas teatrales de México, partiendo de los principales perfiles profesionales que señalan generar las licenciaturas de teatro en México, los cuales son:

1. Actuación
2. Docencia y Gestión cultural
3. Dirección y Diseño escenográfico (escenografía, iluminación, musicalización, vestuario, entre otras)
4. Producción, Investigación y Crítica teatral
5. Dramaturgia

Expondré y daré conocer las opciones de estudios de posgrado en México que se enfocan específicamente en estas áreas, con la finalidad de reflexionar sobre los estudios de posgrado y guiar a los futuros egresados de licenciaturas teatrales que deseen continuar su formación a través de los estudios de posgrado.

Reitero que estos estudios siguen la misma línea de estudio relacionada a los principales perfiles profesionales generados por las licenciaturas teatrales del país, sin embargo, esto no significa que sean las únicas opciones de posgrado que pueden elegir en México, ya que hay opciones educativas en otras disciplinas como las ciencias sociales, humanidades u otros estudios afines²⁰⁸, ya que al paso de los

²⁰⁸ Algunas opciones estudios de posgrado en México, afines a la disciplina teatral por mencionar algunos ejemplos son: la Maestría en Artes Escénicas y Maestría en Pedagogía de las Artes de la Universidad Veracruzana, el Doctorado en Artes del INBAL (artes visuales, artes escénicas e interdisciplina), Maestría en Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Maestría y Doctorado en Letras Modernas de la Universidad Iberoamericana, Maestría en Artes del siglo XX del Centro de Arte Mexicano, Maestría en Arte Moderno y Contemporáneo del Centro de Cultura Casa Lamm, Maestría y Doctorado en Teoría Crítica del 17, Instituto de Estudios Críticos, Maestrías en Artes de varios centros educativos como la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma de Chihuahua; Maestría en Estudios de Arte y Literatura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Maestría en Educación y Expresión

años la diversidad disciplinar de los investigadores, docentes y creadores se ha fortalecido con el estudio de otros campos del saber, propiciando una concepción del fenómeno teatral desde diferentes enfoques y perspectivas teóricas y prácticas.

Esta sección está dividida en dos partes, primero expondré las opciones de estudios de posgrado enfocadas a la gestión cultural, ya que a pesar de que el enfoque de mi reflexión es específico en relación a los estudios teatrales de posgrado, es indispensable mencionar las opciones de posgrado que hay en la Gestión Cultural, ya que la mayoría de las licenciaturas teatrales del país aseguran brindar a sus egresados las herramientas para desarrollarse y continuar su formación en esta disciplina, además de que es una realidad el que los egresados de estudios teatrales se desarrollen en esta profesión,²⁰⁹ y posteriormente expondré las opciones de estos estudios de posgrado enfocados en la disciplina teatral, dando pie al siguiente apartado como un espacio para mi reflexión y análisis general sobre los estudios de posgrado de teatro en México.

3.3.1 Posgrados en gestión cultural

A continuación, expondré de manera sintetizada algunas de las opciones que se ofrecen en México para egresados de licenciaturas teatrales que deseen continuar su formación por medio de los estudios de posgrado en el área de la gestión cultural y expondré las principales características de estos estudios como punto de referencia para los interesados en esta área:

1) Universidad de Guadalajara (UDG), Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural

Duración	2 años (cuatro semestres)
Modalidad	Presencial

para las Artes de la Universidad de Guadalajara, Maestría en Estudios de Arte de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Maestría en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros.

²⁰⁹ El CITRU señala que, que gran parte de los egresados de escuelas de nivel superior de teatro en México, encuentran su inserción laboral principalmente en la docencia y en la gestión cultural. CITRU, *Plan de estudios de la Maestría en Investigación Teatral*.

Tipo de Institución	Pública
Ubicación	Guadalajara
Fecha de creación	2005

La Real Universidad de Guadalajara se inaugura en 1972, Institución que con el transcurso de los años sufre diversas modificaciones a finales del siglo XX ante los nuevos retos que planteaba el acontecer internacional.

La Universidad inició un proceso de reforma que culminó con nuevas estructuras académicas y administrativas expandiendo sus servicios de nivel medio superior y superior en el territorio del Estado de Jalisco fortaleciendo su vocación científica y de difusión de la cultura.

La Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural, hoy en día cuenta con 15 años de experiencia en la profesionalización de gestores culturales impactando de manera directa en el desarrollo cultural no sólo del área metropolitana de Guadalajara, sino a nivel estatal y nacional.

Esta maestría se orienta a la investigación, gestión cultural, y políticas públicas en el campo de la cultura y mercadotecnia cultural, teniendo como objetivos profesionalizar a los sujetos protagonistas de la gestión cultural, validar experiencia y desempeño en el campo de la gestión cultural, generar modelos de la gestión de la cultura en todos sus campos de acción y construir parámetros y criterios para la gestión cultural en sus dimensiones de acción.

El egresado podrá desempeñarse como docente, promotor e investigador de la gestión cultural en todas las dimensiones y campos de acción de la cultura atendiendo el desarrollo de las siguientes competencias:

- Tendrá un amplio dominio teórico sobre la historia de la cultura universal, nacional y local, en relación con la estructura de la sociedad, los procesos culturales de las sociedades actuales, sus contradicciones, sus conflictos, las dinámicas complejas del mundo actual y sus nuevas construcciones de sentido.
- Poseerá conocimientos básicos en lo que se refiere a la historia del arte, la estética y los elementos fundamentales del lenguaje específico de las distintas manifestaciones artísticas, que le permitirán el desarrollo de la

apreciación valorativa y sensible, para reconocer las potencialidades de las prácticas culturales de las comunidades y promover la creación de nuevas prácticas y productos.

- Contará con formación humanística y ética con sentido crítico, reflexividad y creatividad, actitudes necesarias para el ejercicio de una cultura política y el reconocimiento de lo plural en la diversidad.
- Obtendrá conocimientos y capacidades para el diseño y aplicación de procesos de investigación sociocultural, sistematización de prácticas de animación y promoción cultural.

En tanto al plan de estudios se divide en dos secciones, el área de formación básica obligatoria y el área optativa:

Área de Formación Básica Obligatoria					
Dimensión metodológica	Dimensión ejecutiva	Dimensión estratégica	Dimensión política	Dimensión social	Dimensión económica
Metodología I	Proyecto ejecutivo I	Planeación y administración de procesos culturales	Política y legislación cultural	Arte y cultura I	Economía para la cultura
Metodología II	Proyecto ejecutivo II	Formación de públicos y gestión de redes	Administración pública de la cultura	Arte y cultura II	Financiamiento cultural
Metodología III	Proyecto ejecutivo III	Teorías y técnicas de la		Arte y cultura III	Marketing cultural

		difusión cultural			
Metodología IV					
Área de formación optativa					
				Propiedad intelectual	Cultura y medio ambiente
			Recreación y cultura	Redacción de textos académi- cos	Redacción de tesis

Contacto y mayor información en:

<http://www.udg.mx/es/oferta-academica/posgrados/maestrias/maestria-en-gestion-y-desarrollo-cultural-cuaad>

Oficinas del posgrado: 01 (33) 1202-3000 ext. 38684 y 38758

2) Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales

Duración 2 años (cuatro semestres)

Modalidad Presencial

Tipo de institución Pública

Ubicación Querétaro

La Universidad Autónoma de Querétaro inició clases en 1951 con la Escuela Preparatoria, la Escuela de Derecho y la Escuela de Ingeniería y en 1952 el Dr. Vasconcelos acuñó la frase " Educo en la verdad y en el honor " que desde entonces es el lema y el símbolo de la Universidad Autónoma de Querétaro. La extensión universitaria tuvo sus inicios en la década de los sesenta, proyectando los conocimientos científicos humanísticos y que contribuyen a la promoción de las artes.

La maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales está creada para ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales inmersos en el ámbito artístico y cultural, con el propósito de desarrollar su espíritu de liderazgo y dirección con una orientación humanística, equidad de género y respeto a los derechos humanos, que le permitan generar y aplicar los conocimientos adquiridos; incorporando en los programas educativos la investigación, la vinculación, el desarrollo tecnológico y la congruencia con la realidad del entorno económico, político y social.

Tiene como objetivo formar maestros con capacidad de diseñar, planear y estructurar proyectos artístico-culturales que les permitan desarrollar su potencial de líderes de proyectos como directores y gestores de arte y cultura a partir de una formación integral y con un alto apego a los valores éticos, respeto por la diversidad cultural y equidad de género, en donde eleven su capacidad de organizar, delegar y supervisar tareas propias de un director de proyectos, estimulando el debate de los dilemas relacionados con la gestión cultural, la producción, comercialización y consumo de productos y servicios artísticos y culturales con un enfoque sustentable en los sectores público y privado a nivel local, nacional e internacional.

La maestría está dirigida a interesados en la planeación, gestión y dirección de un proyecto original sobre la cultura y el arte que vaya enfocado a solucionar una problemática social real, ya sea a nivel local, regional, nacional e internacional tanto en el sector público como en el privado.

Los egresados de esta maestría tendrán la capacidad de iniciar y planear proyectos artístico-culturales basados en las políticas públicas culturales vigentes con la finalidad de satisfacer una necesidad social y promover el arte en nuestro país, sustentar conceptualmente sus proyectos y acciones en el campo de la gestión cultural, desarrollar funciones de líder de proyectos, difusión y divulgación del arte y la cultura y realizar trabajo colaborativo que le permita la creación de nuevas ideas.

El Plan de estudios se conforma por cuatro áreas que son Dirección, Gestión, Teoría en el arte y la cultura e investigación y aplicación del conocimiento; las asignaturas optativas pretenden atender las demandas de los estudiantes en

cuanto a su propio interés y formación, que permite un sistema semiflexible de esta naturaleza.

Asimismo, cada asignatura cuenta con un problema eje que permite vincular sus saberes con hechos de la realidad y dotar al estudiante de una serie de competencias para tomar decisiones y desarrollar profesionales capaces de intervenir en distintos espacios culturales.

Áreas	Primer semestre	Segundo semestre	Tercer semestre	Cuarto semestre
Dirección	Estadística aplicada a la investigación cultural	Aspectos legales de las empresas culturales	Propiedad intelectual y obligaciones	Liderazgo y dirección de las instituciones culturales
Gestión	Políticas culturales	Gestión de proyectos artísticos y culturales	Marketing de la cultura y las artes	Tecnología y plataformas de gestión cultural
Teoría en el arte y la cultura	Historia del patrimonio cultural	Sociología del arte y la cultura	Historia y tendencia en las artes	Optativa
Investigación y aplicación del conocimiento	Seminario para la creación de proyectos culturales	Metodología de la investigación	Seminario de tesis	Vinculación social e investigación de proyectos culturales

Contacto y mayor información en:

<http://ba.uaq.mx/posgrados.php> Coordinación de la Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales (442)192-1200 ext. 5129
mdireccionygestion@uaq.mx

3) Universidad Autónoma “Benito Juárez” Oaxaca (UABJO), Maestría en Gestión Cultural

Duración	2 años (cuatro semestres)
Modalidad	Semiescolarizado ²¹⁰ , medio tiempo
Tipo de Institución	Pública
Ubicación	Oaxaca
Fecha de creación	2016

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” Oaxaca es conocida como la Máxima casa de estudios de Oaxaca, siendo la más ofertada en el estado, tiene como antecedente al Instituto de Ciencias y Artes, nacido en 1827 y en 1943 se promulgó el decreto que le concedió su autonomía.

A fines de 1954 se elaboró una propuesta para que el Instituto fuese elevado a rango de Universidad y por decreto se estableció en 1955 como Universidad Benito Juárez de Oaxaca.

El Programa de Maestría en Gestión cultural es una de las maestrías de la UBAJO impartido en la Facultad de Bellas Artes, tiene como objetivo formar profesionales de alto nivel académico en las tendencias actuales del campo de la gestión cultural, en los ámbitos de investigación, interculturalidad, desarrollo humano y económico, desde la perspectiva de la economía creativa y sustentable, con el fin de diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención que incidan en su entorno.

El perfil del egresado comprende al profesional sensible, con compromiso social y competencia en los procesos complejos de desarrollo intercultural, capaz de actuar localmente con una visión global, de aplicar nuevas tecnologías y realizar proyectos de intervención cultural y sustentable, que incidan en las políticas públicas culturales.

El plan de estudios tiene tres ejes de formación, que son: teórico-epistemológico, crítico-social y regional que a su vez se divide de la siguiente manera:

²¹⁰ Modelo educativo que ofrece un panorama amplio y flexible, impartido con las estrategias específicas de los sistemas escolarizado y a distancia, este modelo plantea programas educativos con sesiones presenciales mínimas.

Campos formativos	Fase de formación básica		Fase de formación profesionalizante	
	Primer semestre	Segundo semestre	Tercer semestre	Cuarto semestre
Gestión cultural	Debates de la Conformación del Campo de la Gestión Cultural	Cooperación Cultural Internacional	Medición y Evaluación en la Gestión Cultural	Cibercultura y Nuevas Tecnologías
Desarrollo Sustentable	La Cultura como Pilar del Desarrollo	Desarrollo Humano, Medio Ambiente y Sustentabilidad	Optativa 1	Optativa 3
			Optativa 2	Optativa 4
Políticas Públicas Culturales	Multiculturalidad, Interculturalidad y Políticas Públicas	Diseño y Evaluación de Políticas Públicas	Optativa 1	Optativa 3
			Optativa 2	Optativa 4
Investigación para la Intervención	Teoría e Investigación	Metodologías de la Investigación	Diseño de Proyectos de Intervención	Desarrollo de Proyectos de Intervención

Contacto y mayor información en: <http://www.uabjo.mx/> Coordinación de estudios de posgrado, ingresomaestriagestion@gmail.com
<http://www.uabjo.mx/media/1/2018/04/mgc18.pdf> (951) 5162880 y (951) 5144709

4) Universidad Panamericana (UP), Maestría en Gestión de las Artes y Políticas Culturales, Master in Arts Management and Cultural Policies

Duración Cuatro cuatrimestres
 Modalidad Presencial, tiempo completo (opcional a medio tiempo)
 Tipo de Institución Privada

Ubicación CDMX

Fecha de creación 2018

La Universidad Panamericana se fundó en 1967 como una escuela de negocios, un grupo de académicos y empresarios dieron vida en aquel año al Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) el cual se convirtió poco más tarde en promotor de lo que hoy es la Universidad Panamericana.

La Maestría en Gestión de las Artes y Políticas Culturales es impartida en la Escuela de Bellas Artes en la sede de Santa Fe, la maestría parte de ver al gestor cultural como “agente de cambio, desarrollo e innovación”.

Guadalupe Moreno Toscano (quién diseñó el plan de estudios y es directora del posgrado) en entrevista publicada por El Universal, explica que tiene como objetivo ofrecer las herramientas necesarias para desarrollar estrategias de dirección, creación y administración de empresas creativas e instituciones artísticas, así como los conocimientos aplicados para diseñar e implementar políticas culturales que dinamicen el sector cultural.

El egresado tendrá la formación para dirigir y administrar museos, zonas arqueológicas, festivales, orquestas, compañías de ópera, teatro y danza, editoriales, disqueras, agencias artísticas, agregadurías culturales, institutos y secretarías de cultura y en general dependencias gubernamentales dedicadas al quehacer artístico; así como empresas culturales privadas como galerías, productoras de cine, radio TV y multimedia, el sector turístico público, mixto y privado, asociaciones civiles y organismos internacionales de carácter cultural.

En tanto al plan de estudios, se divide en cuatro bloques, teniendo como característica que el 50% de las asignaturas son impartidas en inglés por profesores pertenecientes a instituciones de renombre mundial y está estructurado de tal manera que el egresado tendrá un conocimiento profundo de políticas culturales a nivel nacional e internacional, así como de la gestión y administración de empresas.

El enfoque de las actividades del Master es práctico, está diseñado para promover el desarrollo profesional de los alumnos a partir de los contenidos académicos, las prácticas profesionales y los proyectos de titulación (que se

elaboran con base en las necesidades de los distintos ámbitos de la industria creativa o las políticas culturales).

Primer bloque	Segundo Bloque	Tercer Bloque	Cuarto Bloque
Teoría de la cultura y filosofía del arte	Trayectoria 1: Administración de las Artes	Financiación y procuración de fondos	Prácticas profesionales
Políticas culturales	Trayectoria 2: Políticas Culturales	Liderazgo, ética y responsabilidad social en las artes	
Administración financiera	Optativas a elegir	Comunicación y mercadotecnia cultural	
Industrias y empresas culturales		Marco legal	
Seminario de titulación (1ª parte)		Seminario de titulación (2ª parte)	

Contacto y mayor información en:

<http://eba.up.edu.mx/master-arts-management-cultural-policies.html> (55) 8250 5300 Ext. 6657

5) Universidad Iberoamericana, Puebla (Ibero Puebla), Maestría en Gestión Cultural

Duración 2 años (cuatro cuatrimestres)
 Modalidad Online, medio tiempo
 Tipo de Institución Privada
 Ubicación Puebla

Reabrirá operaciones 2019²¹¹

La Universidad Iberoamericana es una institución de educación media superior y superior confiada a la Compañía de Jesús, orden religiosa católica fundada por San Ignacio, la Compañía de Jesús decidió asumir la educación formal como uno de sus apostolados más dinámicos. Para los jesuitas, la educación es un espacio privilegiado hacia el servicio de la fe y la promoción de la justicia.

La Maestría en Gestión Cultural se enfoca en diferentes propósitos como el desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para la creación de promotores del patrimonio cultural y asesores de estrategias de financiamiento para acciones culturales, así como el diseño y ejecución de proyectos autosustentables relacionados con el patrimonio cultural tangible e intangible con atención a las necesidades específicas de comunidades, la diversidad cultural y los distintos grupos de consumidores. Dentro de sus objetivos está:

- Formar profesionales competentes, calificados y comprometidos con el desarrollo cultural, con una visión humanista, profesional, interdisciplinaria y ética para la gestión de proyectos.
- Diseñar y ejecutar proyectos autosustentables relacionados con el patrimonio cultural tangible e intangible, atendiendo necesidades de comunidades, la diversidad cultural y los distintos grupos de consumidores.
- Ampliar conocimientos sobre patrimonio y gestión cultural potenciando habilidades para el rescate de las identidades de diferentes grupos sociales.

El egresado podrá gestionar proyectos culturales e implementar estrategias de mercadotecnia y formación de públicos en las artes, así como administrar y operar espacios y servicios culturales desempeñándose en el campo laboral de instituciones públicas, privadas o en la práctica independiente como gestor de servicios de cultura en la administración y difusión, desarrollador, diseñador, investigador y asesor administrativo de proyectos culturales, asesor en el estudio y

²¹¹ Reabrió estudios en 2019, sin embargo, esta maestría fue creada anteriormente.

formación de públicos para el desarrollo de proyectos culturales y asesor en la difusión cultural en medios de comunicación como radio, televisión, Internet, editorial y en el diseño, producción y distribución de bienes culturales.

El plan de estudios se desarrolla en cuatro periodos con materias optativas y obligatorias:

Primer periodo	Segundo periodo	Tercer periodo	Cuarto periodo
Historia y Patrimonio Cultural	Proyectos Culturales I	Proyectos Culturales II	Proyectos Culturales III
Gestión Cultural	Administración de espacios y Servicios Culturales	Mercadotecnia Cultural	Optativa
Formación de Públicos para las Artes	Administración Financiera Corporativa	Procuración de Fondos para las Artes	Optativa
Materias Optativas			
Legislación y Políticas Culturales			
Interpretación del Patrimonio Cultural			
Temas selectos de Administración Cultural			
Temas selectos de Investigación del Campo Cultural			
Museografía			
Barrio y Entorno			
Centro Urbano			

Contacto y mayor información en:

<https://www.iberopuebla.mx/oferta-academica/posgrados/arte-diseno-y-arquitectura/maestria-en-gestion-cultural> Asesoría de Admisión al Posgrado (222) 229 0700 ó 372 3000 ext. 15615 admisiones@iberopuebla.mx Coordinación de la Maestría en Gestión Cultural, extensión 12501.

6) Universidad Iberoamericana, Torreón (IBEROTorreón), Maestría en Gestión Sociocultural

Duración máxima Cinco semestres

Modalidad Semipresencial

Tipo de Institución Privada

La maestría en Gestión Sociocultural pretende responder a la presencia de añejas y nuevas problemáticas que perjudican la convivencia y amenazan la sustentabilidad social. Estos estudios consideran que la emergencia de instancias orientadas a la solución de los problemas sociales ofrece un campo de trabajo para los gestores, así como nuevos espacios para los emprendedores sociales que, al margen de instituciones convencionales, desarrollan iniciativas para el desarrollo social y cultural, además de contribuir a la profesionalización de las personas que ya trabajan en este sector.

El programa de la Maestría en Gestión Sociocultural que ofrece la Ibero Torreón está centrado en las herramientas de diseño, planeación, organización y evaluación, sin dejar la reflexión sobre la sociedad y la cultura contemporánea, las propuestas de organismos y las experiencias de gestión en México y en el mundo.

Tiene como objetivo formar profesionales interesados e involucrados en el desarrollo sociocultural, mediante la adquisición de capacidades y herramientas que les permitan proponer alternativas y llevar a cabo proyectos culturales para el desarrollo sustentable de las comunidades.

El plan de estudios se conforma de la siguiente manera:

Primer Semestre	Sociedad moderna y transformaciones culturales	Modelos y procesos de la gestión sociocultural para el desarrollo	Diagnósticos sociales y culturales. Herramientas cuantitativas
	Espacios y objetos culturales en la sociedad contemporánea.		
Verano			
Segundo semestre	Tendencias de las políticas culturales y sociales	Estrategias de investigación cualitativa para	Estrategias de investigación cualitativa para

Tercer semestre		diagnósticos sociales y culturales	diagnósticos sociales y culturales
	Teoría y uso de las Redes en proyectos socioculturales	Teoría y uso de las Redes en proyectos socioculturales	Teoría y uso de las Redes en proyectos socioculturales
Verano II	Instituciones y empresas de gestión cultural y social		
Cuarto semestre	Comunicación estratégica de productos y marcas socioculturales	Comunicación estratégica de productos y marcas socioculturales	Comunicación estratégica de productos y marcas socioculturales
Quinto semestre	Seminario de emprendimiento III. Evaluación y valoración del proyecto		

Contacto y mayor información en:

<http://itzel.lag.uia.mx/publico/sociocultural.php>, (871) 705 1010, 01800 112 IBERO
webmaster@iberotorreon.edu.mx

7) Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural

Duración máxima 2 años (cinco semestres)
 Modalidad Semipresencial y medio tiempo
 Tipo de Institución Pública
 Ubicación Saltillo, Coahuila
 Fecha de creación 2006

La Universidad Autónoma de Coahuila tiene como antecedente la escuela *Ateneo Fuente* (1867), título otorgado por el nombre con que fue llamado Saltillo por su fomento a las artes y las ciencias *La Atenas de México*.

La UAdeC es una institución de educación superior del estado de Coahuila fundada en 1957, obtuvo su autonomía en el año 1973 y desde entonces cuenta con un gran número de facultades e instituciones de educación media superior en ese estado.

La Maestría en promoción y desarrollo cultural es impartida en la sede de Saltillo, en el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios, la UAdeC indica que este programa responde a los retos que presenta la complejidad social en relación con el campo cultural como motor de cambio. La exigencia profesional en la promoción, gestión y emprendedurismo cultural obliga a conocer y aplicar perspectivas teóricas y metodológicas innovadoras y efectivas para la intervención con el fin de motivar cambios en la evolución de la sociedad.

La maestría es de tipo profesionalizante y tiene como finalidad formar recursos humanos habilitados en la aplicación de conocimiento científico y técnico en los ámbitos sociales, públicos y privados. Se orienta hacia la aplicación de metodologías para intervenir la realidad social mediante la dimensión de la cultura, pero se soporta en el trabajo científico de las ciencias sociales.

Este programa tiene como objetivos: Formar y profesionalizar promotores culturales por medio de diversos conocimientos, técnicas y acciones, que coadyuven a mejorar sistemáticamente su labor; para contribuir de manera directa en el accionar de la sociedad, incidiendo consecuentemente, en la planificación y administración de su desarrollo, para perfeccionar su quehacer en los ámbitos institucional, comunitario e independiente.

Impulsar a través de estrategias flexibles y de excelencia académica un eje sustantivo del desarrollo integral de México, que reivindique la importancia de la dimensión de la cultura en la construcción de las identidades, el fomento del talento artístico, la revaloración del patrimonio cultural y el desarrollo socioeconómico.

El perfil del egresado integra la capacidad de análisis conceptual y operativo de la práctica cultural en distintos niveles y ámbitos de incidencias, desde la gestión comunitaria, pública y privada; de diseño, planificación y ejecución de políticas y proyectos culturales; de investigación, programación, administración y evaluación de servicios culturales; de análisis para la vinculación y articulación de los servicios

culturales con los procesos de desarrollo social y cultural de la población; de evaluación y retroalimentación social, que permita ponderar el desarrollo e impacto de los programas y proyectos en los procesos comunitarios.

El plan de estudios está estructurado en cuatro semestres, se sustenta a partir de ejes temáticos, que permitirán abordar problemáticas centrales y necesidades específicas, temas obligados en la formación del trabajador de la cultura, así como líneas de contenido que propicien la obtención y el manejo del instrumental necesario para el ejercicio de la práctica profesional desde una perspectiva interdisciplinaria.

El curso se compone de las siguientes asignaturas:

Primer semestre	Segundo semestre	Tercer semestre	Cuarto semestre	Quinto semestre
Inducción	Formación Presencial I	Arte y Creatividad	Formación Presencial II	Formación Presencial III
Identidad y Cultura	Empresas Culturales	Cibercultura	Nuevos Desafíos de la Gestión Cultural	
Diversidad, Multiculturalidad e Interculturalidad	Políticas Culturales	Empresas Culturales II	Procuración de Fondos para el Desarrollo Cultural	
Cultura y Desarrollo	Instituciones Culturales y Educativas	Evaluación de Proyectos Culturales	Cooperación Internacional	
Gestión cultural	Planeación de Proyectos Académicos de			

	Intervención Cultural			
Seminarios de Proyectos Académicos de Intervención Cultural				

Contacto y mayor información en: <http://www.uadec.mx/ceii/> 01 (844) 411-8228 y 415-6103.

Estas son 7 de las opciones de que existen para egresados de licenciaturas del teatro que deseen continuar su formación a través de posgrados en el área de la gestión cultural.

Como se puede observar cada uno de estos programas de estudio tiene un enfoque específico dentro de la gestión cultural, para profundizar en estos estudios será necesario revisar sus páginas web, o contactarse directamente con la institución.

Aunque mi reflexión está enfocada a los estudios de posgrado en teatro considero relevante visualizar los estudios de posgrado en la gestión cultural como parte de las opciones que tienen los egresados de licenciaturas teatrales para continuar su formación, ya que esta disciplina es una de las profesiones a las que egresados de licenciaturas de teatro se han y siguen dedicado, y además es uno de los principales perfiles que señalan generar las licenciaturas en teatro.

Finalizando este apartado expongo algunos conceptos para aproximarnos a conocer brevemente la gestión cultural como profesión:

La cultura como bien común puesto a la disposición de la ciudadanía es un resultado del estado de bienestar. Su gestión se ha hecho necesaria, pero se incorporó con retraso a las políticas públicas y a las estrategias privadas, por lo que su normalización no ha sido completa. Ante los retos de la mundialización y el neoliberalismo la gestión cultural es un campo profesional abierto a reflexión sobre su praxis y objetivos.²¹²

²¹² Pedro A. Vives Azancot, *La cultura y su gestión*, p.1.

“*Gestión cultural* es la expresión generalizada en español para referirnos a la profesión, o el oficio, de quienes se ocupan de la cultura en sus dimensiones tanto teóricas como concretas.”²¹³

La gestión cultural se encarga de:

[...]el conjunto de acciones de dirección, coordinación, planificación, evaluación, seguimiento y ejecución destinadas a facilitar, promover, estimular, conservar y difundir las diferentes actividades y manifestaciones culturales en condiciones de libertad y equidad, orientadas a fomentar el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el mejoramiento de los estados de bienestar de las personas.²¹⁴

3.3.2 Posgrados en teatro

1. **Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), Maestría en Dirección de Escena**

Duración	2 años (cuatro semestres)
Modalidad	Presencial
Tipo de Institución	Pública
Ubicación	Mérida, Yucatán
Fecha de creación	2005

La Escuela Superior de Artes de Yucatán es una institución de educación superior del Gobierno del Estado de Yucatán, tiene como objetivo formar profesionistas, creadores, ejecutantes, críticos, investigadores, docentes especializados, promotores y administradores culturales en artes escénicas, visuales, música y todas aquellas disciplinas relacionadas con la actividad artística.

La Maestría en Dirección de Escena, es uno de los dos posgrados que ofrece la ESAY, ha contado con una planta docente de reconocidos artistas de la escena, como Lydia Margules, Mario Cantú, José Ramón Enríquez, Arturo Nava,

²¹³ Pedro A. Vives Azancot, *La cultura y su gestión*, p.7.

²¹⁴ Definición del Ministerio de Cultura de Colombia publicada en el manual *Herramientas para la gestión cultural pública*, obra de varios autores, consultada en Antonio Javier González Rueda y Luis Ben Andrés, *Gestión cultural*, p.6.

Martín Zapata, Óscar Armando García, Humberto Chávez Mayol, Mauricio García Lozano, Mario Espinosa, Luis De Tavira, entre otros.

La directora de Artes Escénicas de la ESAY, Ligia Barahona señala que el plan de estudios coloca a la institución a la vanguardia a nivel nacional, y apuntó que las líneas académicas abordadas son investigación, gestión y dirección.²¹⁵

La Maestría en Dirección de Escena plantea el objetivo de formar profesionales de teatro en el campo de la dirección, proporcionándoles recursos teóricos y técnicos relacionados con la puesta en escena, el análisis y la reflexión de su práctica, el desarrollo de mecanismos de gestión y promoción de sus productos artísticos, a fin de que puedan desenvolverse en la dirección de espectáculos y en la investigación de temas relacionados con este quehacer.

Su plan de estudios se conforma en cuatro semestres de la siguiente manera:

Ejes de conocimiento	Primer semestre	Segundo semestre	Tercer semestre	Cuarto semestre
Elementos de creación y producción	Enfoque a la dirección de escena	Composición escénica	Fundamentos de diseño de producción	Gestión y promoción de espectáculos
Herramientas de investigación	Análisis de textos	Signo teatral	Seminario de investigación	Seminario de investigación II
Dirección	Dirección de escena I	Dirección de escena II	Practica escénica I	Práctica escénica II
	Dirección de actores	Dirección de espectáculos		

En tanto al perfil de egreso, la ESAY indica que el egresado contará con la capacidad de aplicar diferentes técnicas y procesos de dirección escénica, análisis

²¹⁵ Reporte de prensa del Gobierno de Yucatán, *Convoca Luis de Tavira a la Maestría en Dirección de Escena de la ESAY.*

textual y escénico, diseñar sistemas de gestión de las artes escénicas y elaborar proyectos de investigación teatral.

Contacto y mayor información en:
<http://www.esay.edu.mx/wp/posgrados/mde/> (999) 930 1490²¹⁶

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), Maestría en Dirección Escénica y Maestría en Pedagogía Teatral²¹⁷

La Escuela de Arte Teatral, (actualmente Escuela Nacional de Arte Teatral, ENAT), fue creada en 1946, a lo largo de su existencia fue conocida y nombrada de diversas maneras, llevó el nombre de Academia de Arte Teatral en los años cincuenta y Escuela de Arte Dramático durante la década de los sesenta, recuperando su nombre original hacia 1970, es una de las escuelas con mayor trayectoria en la educación teatral y actualmente ofrece dos maestrías en teatro: Dirección Escénica y Pedagogía Teatral:

2. Maestría en Dirección Escénica

Duración	2 años (cuatro semestres)
Modalidad	Presencial y tiempo completo
Tipo de Institución	Pública
Ubicación	Ciudad de México
Fecha de creación	2012

La Maestría en Dirección Escénica se trabajó desde las administraciones de los maestros Ricardo Ramírez Carnero (1992-1996) e Ignacio Escárcega (1996-2004), la cual no logró concretarse por diversas circunstancias hasta la

²¹⁶ La información de la Maestría en Dirección de Escena fue consultada directamente en su página web: Escuela Superior de Artes de Yucatán, *Maestría en Dirección de Escena*, mediante solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del inai y mediante comunicación vía correo electrónico con la Coordinación de la Maestría.

²¹⁷ Actualmente no es pública la estructura curricular de la Ma en Pedagogía Teatral, ni el plan de estudios de ambas maestrías. La comunicación y respuesta de solicitud por parte de la ENAT e INBAL, referente a estos estudios es de difícil acceso.

administración del maestro Gilberto Guerrero, luego de una espera de más de tres décadas, se logró concretar al registrarse el plan 2012.

El objetivo principal que señala la ENAT en esta Maestría es que, a través de la organización de las herramientas de abstracción, análisis, síntesis e integración de conocimientos, las diversas técnicas, métodos y estilos en que se desarrolla el trabajo de la puesta en escena, se busca potenciar una conciencia crítica del director de escena en formación, promoviendo el desarrollo de una cultura humanista, así como la vocación por el trabajo en equipo y las capacidades de imaginación, organización, investigación, comunicación, integración y adaptabilidad ante diversos entornos y contextos culturales, para el ejercicio profesional del teatro.

El egresado de esta maestría contará con los conocimientos conceptuales, procedimientos y actitudes que le permitan crear puestas en escena con una visión artística, crítica y social que refleje su concepción del mundo, a partir de una formación humanística, considerando al trabajo multi e interdisciplinario como eje fundamental para el logro de sus proyectos, permitiéndole una proyección e injerencia en el campo profesional.

En tanto al plan de estudios, se divide en tres áreas, que son el área en teoría aplicada, área de experimentación y área complementaria:

Primer semestre	Segundo semestre	Tercer semestre	Cuarto semestre
Área de Teoría Aplicada			
Taller de teoría y práctica de composición dramática I	Taller de teoría y práctica de composición dramática II	Teoría y composición dramática aplicada I	Teoría y composición dramática aplicada II
Seminario de investigación teatral y nuevas corrientes I	Seminario de investigación teatral y nuevas corrientes II	Laboratorio de tesis para la puesta en escena I	Laboratorio de tesis para la puesta en escena II
Área de Experimentación			

Taller de dirección escénica I	Taller de dirección escénica II	Taller de dirección escénica III	Taller de dirección escénica IV
Taller de producción I	Taller de producción II		
Área Complementaria			
Taller de movimiento I	Taller de movimiento II		
		Optativa (taller) I	Optativa (taller) II

3. Maestría en Pedagogía Teatral

Duración	2 años (cuatro semestres)
Modalidad	Presencial y tiempo completo
Tipo de Institución	Pública
Ubicación	Ciudad de México
Inicio de operaciones	2019

La maestría en Pedagogía Teatral se encuentra dirigida a académicos, profesionales e investigadores de las artes escénicas interesados en realizar estudios de posgrado.

Tiene como objetivo la profesionalización de la educación teatral que eleve el nivel metodológico, que proponga nuevas formas de acercamiento al fenómeno de la formación, que investigue y documente las experiencias formativas y diseñe planes y programas de estudio con rigor metodológico.

El egresado contará con conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan orientar su práctica y experiencia profesional a un ámbito educativo, desde una perspectiva pedagógica que involucre las dimensiones epistemológica, metodológica, axiológica y social. Con lo que podrán desempeñarse en el diseño, operación, desarrollo y evaluación de proyectos educativo-teatrales; en la generación de conocimiento sobre los procesos educativos del teatro y en el análisis e investigación de la educación teatral.

Contacto y mayor información en: <https://enat.inba.gob.mx/>
enat@inba.gob.mx y serv.educativos@inba.gob.mx , (55) 4155 0000 extensiones
1309 y 1315.²¹⁸

4. Instituto Nacional de Bellas Artes, Centro de Investigación Documentación e Información e Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU), Maestría en Investigación Teatral

Duración	2 años (cuatro semestres)
Modalidad	Mixta (a distancia y presencial)
Tipo de Institución	Pública
Ubicación	Ciudad de México
Fecha de creación	2018

El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, es una instancia pública que nació en 1981. Su labor consiste en investigar, compilar, organizar, conservar, vincular, actualizar y difundir información del teatro mexicano en relación con su propia historia y con los fenómenos escénicos mundiales.

La Maestría en Investigación Teatral se orienta a la formación de profesionales de alto nivel, con los conocimientos y habilidades necesarios para instrumentar proyectos de investigación, documentación y/o docencia.

Dentro de sus objetivos pretende formar profesionales que se encarguen de investigar, documentar y reflexionar a propósito del fenómeno teatral, lo que involucra sus procesos creativos y educativos y los modos en que éstos se manifiestan en prácticas vigentes y emergentes.

El Perfil de egreso de esta maestría indica que el egresado contará con experiencia y conocimiento provenientes de diversos enfoques teórico-metodológicos, podrá analizar las manifestaciones teatrales vinculadas a los

²¹⁸ La información referente a las Maestrías de la ENAT fue consultada directamente en su página web. Escuela Nacional de Arte Teatral, *Maestría en Pedagogía Teatral* y *Maestría en Dirección Escénica*, mediante solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del inai y mediante comunicación vía correo electrónico con diversos departamentos de la ENAT e INBAL.

procesos sociales e históricos, contará con herramientas conceptuales que trasciendan los saberes de la escena y desarrollará un pensamiento crítico y reflexivo para propiciar procesos de investigación en los ámbitos académicos y de creación.

Por lo que, el egresado podrá desempeñarse profesionalmente en los ámbitos de la investigación, docencia, consultoría académica y la creación, permitiendo continuar su formación con programas de doctorado.

La estructura curricular del plan de estudios cuenta con dos ejes uno de formación sustantiva y otro de investigación que comprende la especialización en una de cuatro orientaciones y cuenta con materias de carácter optativo

Formación sustantiva
<p>Introduce a la investigación de los fenómenos teatrales, escénicos y performativos, se revisan las diversas epistemologías con que se abordan los temas, los problemas y los objetos de estudio de la investigación teatral.</p>

Formación sustantiva			
Primer semestre	Segundo semestre	Tercer semestre	Cuarto semestre
Introducción a la investigación y documentación	Filosofía del teatro II	Teorías de la recepción	Teatro, cultura y representaciones sociales
Filosofía del teatro I	Modelos de teoría teatral y espacio escénico	Problemas de la representación	
Análisis del discurso			

Orientación a la investigación

Teatro fronterizo	Relación teatro y cultura	Performatividad y espacios liminales	Análisis y registro documental
(Di) soluciones del drama	Historiografía del teatro en México I	Performatividad y ritualidad I	Rescate, organización y preservación
Fronteras epistemológicas del teatro contemporáneo	Historiografía del teatro en México II	Performatividad y ritualidad II	Fuentes de información
Migraciones identidades y escrituras de violencias	Fundamentos de educación artística	Teatralidad y crisis de la representación	Objeto, huella e interpretaciones
(Contra) dispositivos escénicos	Introducción a la pedagogía teatral	Cuerpo performatividad e investigación en las prácticas escénicas	Legislación y patrimonio

Orientaciones
Investigación en Teatro Fronterizo
Investigación de la Relación Teatro y Cultura
Investigación de la Performatividad y Espacios Liminales
Investigación para el Análisis y Registro Documental

Contacto y mayor información en: <https://citru.inba.gob.mx/2018/775-maestr%C3%ADa-en-investigaci%C3%B3n-teatral.html>
maestria.citru@inba.edu.mx (55)4155 0000 extensiones 1018 y 1019.²¹⁹

²¹⁹ La información de las Maestría en Investigación Teatral fue consultada directamente en su página web. CITRU, *Maestría en Investigación Teatral*.

5. Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Maestría en Dramaturgia Escénica y Literaria

Duración	2 años (cuatro semestres)
Modalidad	Presencial
Tipo de Institución	Pública
Ubicación	Baja California
Inicio de operaciones	2019

La Universidad Autónoma de Baja California inicia su historia en 1950 junto con los deseos intensificados de implementar la educación superior en Baja California, a finales del siglo XX y principios del XXI comenzó a crecer su capacidad académica y nacieron varios proyectos de expansión hasta convertir a la UABC en una de las universidades más importantes de México.

La Maestría en Dramaturgia Escénica y Literaria marcó el inicio del primer posgrado en México con grado de maestría enfocado a la dramaturgia.

Como objetivo general busca formar dramaturgos escénicos y literarios de alto nivel, capaces de integrar conocimientos teórico-prácticos especializados en la composición de obras dramáticas originales, donde se perfile una identidad artística que contribuya al desarrollo teatral y entre sus objetivos particulares se encuentran:

- Desarrollar habilidades para el análisis crítico y especializado del propio proceso creativo desde la historia, la filosofía, la teoría y la poética del teatro.
- Crear obra donde se integren técnicas de escritura dramática y/o dirección escénica orientadas hacia el inicio de una identidad artística.
- Desarrollar propuestas innovadoras en el ámbito de la dramaturgia que integren conocimientos teóricos metodológicos que contribuyen a la reflexión sobre las dramaturgias contemporáneas.

La UABC señala que el egresado podrá producir textos teóricos sobre su proceso creativo y de reflexión sobre su impacto en el teatro nacional y podrá crear propuestas teóricas sobre la metodología y epistemología de la dramaturgia, con el fin de producir textos académicos o programas educativos de nivel superior.

En tanto al plan de estudios se divide en cuatro semestres y en cuatro unidades de aprendizaje, con un total de 84 créditos, de los cuales 44 créditos son obligatorios y 40 son optativos:

Primer semestre	Segundo semestre	Tercer semestre	Cuarto semestre
Unidad de aprendizaje 1	Unidad de aprendizaje 2	Unidad de aprendizaje 3	Unidad de aprendizaje 4
Psicología de la creatividad	Intertextualidad del proceso creativo	Seminario de trabajo terminal 1	Seminario de trabajo terminal 2
Estudios de la narratología	Análisis de nuevas teatralidades	Optativa	Optativa
Técnicas de documentación del proceso creativo	Optativa	Optativa	Optativa
Filosofía del arte y la dramaturgia	Optativa	Optativa	Optativa

Primer semestre

En este semestre, el alumno incorporará los principios teóricos para reflexionar sobre su proceso creativo con Psicología de la Creatividad y Técnicas de Documentación Aplicadas al Proceso creativo. De la misma forma adquiere parámetros de reflexión sobre su quehacer dramáticos con las unidades de aprendizaje Filosofía del Arte y la Dramaturgia y Estudios de Narratología.

Segundo semestre

Durante el segundo semestre se refuerzan los principios teóricos para la reflexión sobre el hecho teatral y sus posibilidades creativas con Intertextualidad del Proceso Creativo y Análisis de Nuevas Teatralidades. En el área de optatividad se llevan las primeras asignaturas prácticas para el desarrollo progresivo de destrezas en la escritura dramática, ya sea desde la escena o la literatura.

Tercer semestre

La unidad de aprendizaje obligatoria de este semestre, Seminario de Trabajo Terminal 1, está enfocada a desarrollar habilidades de la escritura académica e ir perfilando la estructura del trabajo terminal. A partir de este semestre los alumnos pueden hacer uso de la movilidad estudiantil.

Cuarto semestre

La unidad de aprendizaje Seminario de Trabajo Terminal 2 tiene como objetivo la escritura del trabajo terminal.

El área de optatividad pretende por un lado, consolidar las destrezas en la creación dramática y, por otro, encontrar y afianzar la identidad artística del alumno. Contacto y mayor información en: <http://artes.uabc.mx/mdel/> Dr. Mario Cantú Toscano mario.cantu@uabc.edu.mx (664) 9797505 ext. 55606 ²²⁰

²²⁰ La información de las Maestría en Dramaturgia Escénica y Literaria fue consultada directamente en la página web de la Universidad Autónoma de Baja California/ *Maestría en Dramaturgia Escénica*

A manera de conclusión sobre algunas de las características expuestas anteriormente, distingo que todas las maestrías son de muy nueva creación, iniciando operaciones en las primeras dos décadas del siglo XXI, la mayoría iniciando en los últimos 3 años (2005, 2012, 2018, 2019 y 2019), esto me habla de que son estudios que apenas se están dando a conocer y que tienen una trayectoria bastante corta pero que, sería relevante evaluar las experiencias de sus egresados y docentes para brindar cada vez mejores herramientas a los futuros egresados.

Observo que todos estos estudios están estructurados en 4 semestres, con la duración total de 2 años y ofrecen la modalidad de tiempo completo y presencial, a excepción del CITRU que ofrece tanto la modalidad presencial como a distancia, lo cual me parece una alternativa que podría incluir aspirantes de otras localidades como en provincia, mexicanos en el extranjero, o incluso incluir estos estudios en el ámbito internacional.

La mayoría de las maestrías de teatro se imparten en Ciudad de México, tres en Ciudad de México y las otras dos se encuentran a las orillas del país, norte y sur, cabe resaltar que la primera maestría de teatro se originó en provincia, en el estado de Yucatán, fortaleciendo la descentralización de estos estudios.

Considero que la creación de los primeros estudios de posgrado de teatro en México, es un gran logro en cuanto al desarrollo y modernización de la educación teatral, ya que estos estudios podrían responder a las necesidades de egresados de licenciaturas de teatro de México que busquen herramientas más específicas para desempeñarse en su profesión.

3.4 Estudios de posgrado de teatro en México

A continuación, en este apartado expondré brevemente mi reflexión y análisis personal sobre algunos aspectos de los estudios de posgrado expuestos en el apartado anterior, es decir los estudios de posgrado en México enfocados a la disciplina teatral:

y *Literaria (MEDEL)*. Y a través de comunicación vía correo electrónico con la Coordinación de la Maestría.

- Maestría en Dirección de Escena de la ESAY
- Maestría en Dirección Escénica de la ENAT-INBAL
- Maestría en Pedagogía Teatral ENAT-INBAL
- Maestría en Investigación Teatral CITRU-INBAL
- Maestría en Dramaturgia Escénica y Literaria de la UABC

Los estudios de posgrado de teatro en México declaran responder ante ciertas necesidades, parte del diagnóstico que sustentan algunos de estos estudios como lo señala la ENAT, es que un gran número de creadores escénicos se conducen sin el rigor necesario, pues a pesar de existir talleres y clases en diversas escuelas y universidades, no existían programas sistemáticos con un alto nivel de especialización para continuar con la formación de los creadores escénicos del país.²²¹

Esta necesidad es parte de los profesionales que ejercen tanto la práctica escénica-creativa como los que conforman al fenómeno teatral, ya que, con el crecimiento de las licenciaturas de teatro y la consiguiente incorporación masiva de sus egresados como docentes²²², investigadores y gestores culturales de las nuevas instituciones, hace recaer la atención en la capacitación de dichos profesionales, de tal manera que los posgrados de la educación teatral aparecen entre otros aspectos como una alternativa para su formación.

Es una inquietud, no solo de los profesionales, sino también de los estudiantes y egresados de las licenciaturas de teatro del país, como lo fue en mi experiencia y de otros compañeros. A través de un diagnóstico externo²²³ por el

²²¹ Página web de la Escuela Nacional de Arte Teatral/*Oferta académica*.

²²² El CITRU declara que la planta docente de la mayoría de licenciaturas teatrales del país se completa con profesionales de otras especialidades y con académicos y artistas con formación teatral, nacionales o provenientes de otros países. Algunos de ellos se han preparado de manera informal y mediante ejercicio laboral capitalizando la experiencia y el reconocimiento de su obra. En muchos casos, los integrantes de estas plantas docentes lograron obtener el grado de licenciatura, gracias a diversos programas de superación académica, sin embargo, carecen de estudios de posgrado en alguna especialidad escénica. CITRU, *Plan de estudios de la Maestría en Investigación Teatral*.

²²³ Durante el 2013-2014 el CITRU aplicó un cuestionario a 68 alumnos y egresados de siete escuelas de teatro de México como el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, UNAM, Universidad Autónoma Benemérita de Puebla, Escuela Nacional de Arte Teatral, Universidad de Londres,

Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli CITRU, se reveló parte de las necesidades e intereses de los estudiantes de distintas licenciaturas de teatro, en donde la mayoría del alumnado señaló que los estudios de posgrado constituyen una posibilidad de ingreso a un mejor trabajo, frente a un panorama laboral de enorme exigencia para la juventud, ya que cada día se exige mayor nivel académico, profesional y calidad artística.

Pues en efecto, nos ha tocado vivir en un mercado cada vez más abierto y competitivo, nos encontramos ante un tipo de competencia basada en la alta calidad y en la introducción acelerada de innovaciones para satisfacer las nuevas existencias del mercado y probablemente el factor educativo podría colocarnos en un lugar más adecuado.²²⁴

Es importante destacar que antes del 2005 no existían estudios de posgrado con un enfoque específico al teatro y aunque “Las políticas de educación superior exigen elevar la capacidad académica de los egresados de licenciaturas en artes”²²⁵ los egresados de las licenciaturas de artes escénicas del país (incluyendo a egresados de teatro) han buscado superación mediante estudios de posgrado en otras áreas de conocimiento como las áreas de las humanidades o ciencias sociales.

Sin embargo, el plan de estudios de la Maestría de Artes Escénicas de la Universidad Veracruzana señala que dichas opciones de posgrado carecen de las perspectivas y contenidos propios de las disciplinas escénicas. Considero que los estudios afines a la disciplina teatral podrían enriquecer al fenómeno teatral y que responden a las necesidades de un sector de profesionales relacionados al teatro, ya que, bajo mi experiencia, en México es una realidad la necesidad de ser un

Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Baja California. CITRU, *Plan de estudios de la Maestría en Investigación Teatral*, p. 6.

²²⁴ El CITRU aplicó un cuestionario a profesionales de la comunidad teatral: dramaturgos, directores, investigadores, actores y docentes tanto de la capital como de los estados, en donde los profesionales manifestaron la importancia de la docencia e investigación como ejes formativos que deviene decisivos para la obtención de puestos laborales. Asimismo, resalta que los programas universitarios de formación teatral, en los últimos años, se han visto presionados a renovar sus claustros con maestros y doctores que, además de asumir tareas de docencia, puedan desarrollar proyectos de investigación que enfatizan no sólo la reproducción de conocimientos, sino su producción. CITRU, *Plan de estudios de la Maestría en Investigación Teatral*, p.7.

²²⁵ Universidad Veracruzana, *Plan de estudios de la Maestría de Artes Escénicas*.

profesional interdisciplinario, ya sea para responder necesidades de la profesión, como conocer, aprender, investigar, pensar, hacer, crear el fenómeno teatral desde otros panoramas, hasta para resolver necesidades económicas.

Por otro lado, hay otro sector de profesionales que no se ha integrado en los estudios de posgrado, es decir, aquellos interesados (egresados de licenciaturas teatrales, egresados de otras disciplinas artísticas o afines, profesionales de las artes escénicas, entre otros) en continuar su formación y en la búsqueda de la superación mediante los estudios de posgrado, específicamente en ciertas áreas de conocimiento y especialidades que conforman al arte teatral.

Otro factor al que declaran responder estos estudios es en relación al consumo cultural, la Universidad Autónoma de Baja California afirma bajo la Encuesta Nacional de Consumo Cultural (ENCCUM) y del INEGI que, a principios de la segunda década del siglo XXI hubo una tendencia en el aumento del consumo cultural y por lo tanto una exigencia de escolarización en dicho sector.²²⁶

Considero que, la escena mexicana requiere de profesionales capaces de asumir la investigación, la docencia y la práctica escénica y los estudios de posgrado señalan ofrecer herramientas para el fortalecimiento de la formación de recursos humanos de más alta calidad, de mejores profesionales, fomentando la investigación, experimentación, pensamiento crítico, conocimiento teórico y práctico, entre otros, que podrían impactar en enriquecer la creación escénica, promover la generación de conocimiento, fomentar la internacionalización, profundizar y apoyar la superación de la educación teatral, apoyar y fomentar la innovación del teatro mexicano, apoyar al ingreso de mayores y/o mejores opciones laborales, y apoyar a la resolución de problemáticas dentro de la complejidad social y artística.

Distingo que estos estudios a la vez, buscan fomentar el intercambio y la relación estrecha con otros centros de investigación e instituciones educativas nacionales e internacionales. Por lo que, la internacionalización podría verse favorecida a través de los estudios de posgrado, vinculando y apuntando para

²²⁶ Universidad Autónoma de Baja California, *Documento de Referencia y Operación de Programas de Posgrado: Maestría en Dramaturgia Escénica y Literaria*.

competir con creadores escénicos de otras latitudes, con mercados teatrales de mayor desarrollo teatral.

Destaco a la internacionalización en área teatral como un campo de desarrollo que podría brindar beneficios a los hacedores de teatro y al teatro mexicano, por ejemplo, pienso que este fenómeno podría impulsar en tanto a la difusión del arte y educación teatral mexicano, y podría apoyar el desarrollo económico del teatro mexicano, como por ejemplo creando una industria cultural del arte teatral mexicano en el extranjero.

En tanto al campo educativo teatral en México, pienso que los estudios de posgrado podrían llegar a ser un elemento para la superación de la educación superior ya que con la formación de pedagogos y docentes del teatro se podría implementar la educación superior de esta disciplina, coadyuvando a la resolución problemas como los reflexionados por la Mtra. Fernanda del Monte²²⁷

El teatro es una de las artes más relegadas en la lista de intereses de las universidades estatales y nacionales, y no existe la formación de pedagogos teatrales lo que conlleva que muchas de las carreras de arte dramático del país vayan a la deriva. En su mayoría los maestros de estas facultades están sumamente atrasados en cuanto a la bibliografía pertinente para formar desde las modalidades clásicas hasta en las nuevas propuestas como en la escena como en el texto teatral, así como el nulo énfasis en el desarrollo de otras herramientas, hoy fundamentales como son la investigación y la metodología para el desarrollo de la escena.²²⁸

Asimismo la Universidad Veracruzana²²⁹ señala que el mejoramiento de la formación de investigadores y docentes repercutirá en la mejor formación de los estudiantes de las licenciaturas en teatro y danza, o áreas afines, de la cultura escénica en nuestro país, así como de futuros posgrados en líneas semejantes.

²²⁷ Fernanda del Monte Martínez, Magister en Dramaturgia por la Universidad de las Artes, Argentina. Dramaturga, escritora de narrativa y ensayo, directora teatral e investigadora. Recibió el Premio Airel de Teatro Latinoamericano, Toronto, 2013 por su obra Palabras Escurridas y el Premio Internacional de Ensayo Teatral 2013 por Territorios textuales. Sus líneas de investigación y creación giran en torno a las estructuras dramatúrgicas contemporáneas y las textualidades desmarcadas del canon dramático, indaga en la escritura performativa como artefacto intermedial e intertextual que posibilita la creación y la investigación. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA. (2019-2022).

²²⁸ Del Monte Fernanda, *Una reflexión transversal...*, *op. cit.*

²²⁹ Universidad Veracruzana, *Plan de estudios de la Maestría de Artes Escénicas.*

Me parece muy enriquecedor y conforme a los objetivos de los estudios de posgrado el que estos estudios, integren a la investigación dentro de sus diferentes especialidades, observo en la estructura curricular que todas las maestrías en teatro fomentan la investigación como parte de la formación de sus estudiantes, además de que buscan que sus egresados fortalezcan el pensamiento crítico, elemento que podría enriquecer la investigación y creación escénica.²³⁰

Destaco la visión de los programas de posgrado en tanto a que conjuntan a la investigación y a la creación escénica como dos fenómenos que se complementan y enriquecen al profesional del teatro, como lo es la formación de creadores-investigadores, fenómeno que hoy en día se puede observar en un sector de creadores escénicos que han implementado su formación mediante estudios de posgrado,²³¹ aproximándose a la investigación como un recurso de creación escénica.

Pienso que la investigación a través de los estudios de posgrado podría enriquecer la formación de los hacedores del teatro en sus diferentes

²³⁰ “El pensamiento crítico es aquella habilidad que las personas desarrollan a medida de su crecimiento profesional y de estudios, y que a través de la cual les permite realizar un proceso de toma de decisiones acertado, debido a la capacidad decisiva que ha ganado a partir del crecimiento en conocimientos y experiencias personales y profesionales. En el área investigativa, el pensamiento crítico ayuda a impulsar a que el estudio que se realiza sea más analítico y profundo, lo cual hace que este estudio sea más confiable.” Mackay Castro R., Franco Cortazar D. E., y Villacis Pérez P. W., *El pensamiento crítico aplicado a la investigación*. p. 336.

En este artículo sobre la temática de la importancia del pensamiento crítico en el proceso de investigación, señalan que: “[...]se puede determinar que la lógica, construida o resuelta a través de los pensamientos abstractos y críticos mentales, hace que las personas ganen un conocimiento mayor y su nivel crítico de decisión sea más preciso, toda vez que confluyen los pensamientos, las experiencias anteriores, la capacidad de razonar en problemas simulados, el orden y claridad que ha ganado la mente a través de la práctica de procesos de pensamiento crítico. El usar eficientemente esta habilidad, hace que el investigador supere su capacidad de análisis lo cual es vital para poder así segmentar información relevante y útil para su estudio. Esta capacidad de pensar críticamente hace a los investigadores más curiosos e interesados en sus propósitos de búsqueda profesional, y definitivamente hace que la producción y resultados de investigaciones sean cada vez más precisos y direccionados a resolver problemáticas de índole e incidencia mundial” *Ibíd.* p. 341.

²³¹ En la ponencia *Investigación académica sobre los procesos de actoralidad contemporánea*, los ponentes Adrián Nuche, Claudia Frago, Nora Salgado y Guillermo Navarro, exponen su visión y experiencia referente a su formación como creadores escénicos e investigadores, en donde señalan que pudieron completar esta formación a través de estudios de posgrado, la cual ha enriquecido su formación y creación. Exponen la visión de integrar la investigación como una posibilidad distinta para los hacedores escénicos, es decir como una posibilidad distinta para pensar, hacer y abordar la creación escénica. 17, Instituto de Estudios Críticos, Primer encuentro de *Estudios críticos del teatro*.

especialidades, desde la creación escénica, docencia, producción, entre otros, en beneficio del arte teatral.

Pues considero a la investigación como un área que podría brindar herramientas para pensar, hacer, crear, al fenómeno teatral, desde otras perspectivas, la cual podría responder ante problemáticas actuales de esta disciplina, generando enfoques y perspectivas de estudio acordes con los problemas, objetos y fenómenos de la contemporaneidad, permitiendo entrar a la esfera de pensamiento crítico, coadyuvar a la creación individual y grupal, fomentar la creación de conocimiento, la indagación escénica, entre otros.

Asimismo la Mtra. Fernanda del Monte, en *Una reflexión transversal al concepto de innovación y teatro mexicano* recalca sobre la importancia de la investigación para la formación de los creadores del teatro, ya que, para “[...]encontrar o construir un lenguaje estético personal que logre sostenerse por sí mismo ante la investida de la realidad contemporánea, se necesita de una formación y de procesos de investigación fuertemente esquemáticos, disciplinados y constantes.”²³²

Destaco incluir la experimentación como parte de la formación de los estudiantes de posgrado, como se puede ver en la estructura curricular de la Maestría en Dirección Escénica de la ENAT, la cual tiene varias materias para la experimentación teatral.

Lo destaco porque considero a la experimentación como una herramienta que podría apoyar y fomentar la innovación teatral, considero que fomentar y brindar espacios para este tipo de prácticas podría apoyar a la generación de nuevo conocimiento, como propiciar la búsqueda de discursos propios, contrario a la práctica de repetición de recetas para la generación de productos teatrales. “La verdadera innovación viene a buscar nuevas formas de creación, no en la repetición de modas que vienen desde afuera.”²³³

Distingo que los estudios de posgrado de teatro que hasta ahora existen en México brindan a sus alumnos clases teóricas y prácticas en sus distintas

²³² Del Monte Fernanda, *Una reflexión transversal...*, *op. cit.*

²³³ Del Monte Fernanda, *Una reflexión transversal al concepto de innovación y teatro mexicano*.

especialidades, lo cual considero que podría enriquecer su formación, pues al abordar ciertos fenómenos tanto en la teoría como en la práctica podría ampliar y profundizar su conocimiento del fenómeno teatral, asimismo estos ejercicios podrían aproximarse experiencia profesional, es decir fuera de lo escolar.

Pienso bajo mi experiencia como egresada de una de las licenciaturas teatrales que fomentan la teoría y práctica teatral que, esta es una aproximación de las dos caras de la misma moneda, considero que el estudio teórico puede brindar bases sólidas donde la reflexión teórica puede acompañar y fortalecer el proceso creativo. Desde mi reflexión concibo a la teoría como una herramienta para abordar los fenómenos teatrales que surgen en el entorno, herramientas para decodificar una estructura y a partir de su entendimiento se puede comprender, modificar, construir.

Asimismo, la Mtra. Del Monte afirma que siguen siendo fundamentales las bases teóricas y técnicas junto con una práctica sistematizada²³⁴ de exploración como uno de los procesos más efectivos para poder seguir creando como por ejemplo “las creaciones de grandes creadores escénicos de otras latitudes con discursos conceptuales fuertes que se pueden analizar, pueden gustar o no, pero nadie pone en tela de juicio el trabajo que hay detrás de esas muestras de trabajo”.²³⁵

[...] está probado que la información sin sistema de análisis y mirada crítica pierde sentido, por ello es necesario que la investigación, las metodologías y marcos teóricos se conozcan previamente; tener una formación teórica en filosofía, letras,

²³⁴ “La sistematización surge como un esfuerzo consciente de capturar los significados de la acción y sus efectos, lo cual implica lecturas organizadas de las experiencias, teorización y cuestionamientos contextualizados de la praxis social con el propósito de comunicar el conocimiento producido.” “La sistematización surge por la necesidad de conocernos, darnos a conocer y cualificar las prácticas.” Ruíz Botero Luz Dary, *La sistematización de prácticas*, pp. 2,3.

“(…) La sistematización como un proceso de recuperación, tematización y apropiación de una práctica formativa determinada, que al relacionar sistémica e históricamente sus componentes teórico-prácticos, permite a los sujetos comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, lógicas y aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin de transformar y cualificar la comprensión, experimentación y expresión de las propuestas educativas de carácter comunitario” Definición de Ghiso, Alfredo. *Sistematización de experiencias en Educación popular*. Memorias Foro: Los contextos Actuales de la Educación Popular. Medellín 2001. Nota consultada en Ruíz Botero Luz Dary, *La sistematización de prácticas*, p. 1.

²³⁵ Del Monte Fernanda, *Una reflexión transversal...*, op. cit.

ensayística se hace fundamental para los procesos de investigación escénica, para actores y directores jóvenes.²³⁶

Identifico a los estudios de posgrado como espacios de aprendizaje, reflexión, y exploración teatral, que buscan la generación de nuevo conocimiento y ofrecen alternativas de especialización para fortalecer el desarrollo de los profesionales del teatro, así como posibilidades a sus egresados para poder integrarse en mejores campos laborales, los cuales podrían atender un desarrollo profesional de acuerdo a sus intereses ya sea en México o en el extranjero.

Bajo mi experiencia al residir recientemente en el extranjero (Reino Unido), me enfrento ante la realidad de necesitar contar con grados académicos (sobre todo grados de maestría o doctorado) para poder acceder a puestos laborales que me ofrezcan mayores beneficios, tanto profesionales como económicos. Ya que sin contar con una sólida experiencia o sin un título con grado en maestría o doctorado, las posibilidades para ejercer como profesional dentro de instituciones de educación, arte, cultura, en este país se van reduciendo.

Distingo a los estudios de posgrado como estrategias de modernización para la formación de los profesionales del teatro, que buscan contribuir a la formación de profesionales del teatro de la más alta calidad y la creación de nuevos conocimientos, por lo que, bajo las reflexiones expuestas, sería un ideal consolidar los programas de posgrado de teatro en el sistema de educación en México, en donde se incluya las necesidades de los egresados de las licenciaturas de teatro.

Observo que, para promover los estudios teatrales de posgrado se necesitan grandes esfuerzos por parte de las instituciones, con la buena disposición de los facultados y se requiere de un apoyo firme, decidido y creciente de las correspondientes instancias del estado mexicano, estos esfuerzos se han visualizado en la creación de las opciones de posgrado expuestas.

Sin embargo, aún hay un largo camino para que la educación teatral a nivel posgrado se siga desarrollando, enfrentando problemáticas como las necesidades de los egresados de las licenciaturas teatrales de México y profesionales del teatro

²³⁶ Del Monte Fernanda, *Una reflexión transversal...*, op. cit.

que buscan continuar su formación a través de estudios de teatro, en áreas (que forman parte del fenómeno teatral) como actuación, un área altamente promovida en la educación a nivel licenciatura; diseño de escenografía, la única especialidad después de actuación que tiene una licenciatura específica en esta área, una licenciatura de gran trayectoria, siendo una de las primeras licenciaturas creadas en México bajo respaldo del INBAL en 1980 y que ha formado figuras de renombre en la escena del teatro mexicano,²³⁷ creando especialistas en diseño de escenografía, iluminación entre otros; diseño en vestuario teatral y producción teatral, también uno de los perfiles que señalan generar las licenciaturas de teatro y que es un área que forma parte de la realidad de compañías teatrales, instituciones de cultura, proyectos de artes escénicas, entre otros.

Asimismo, considero esencial que estos nuevos programas de posgrado fortalezcan su relación con los estudios de licenciatura de teatro, los cuales podrían ser uno de sus principales mecanismos que apoyen a su desarrollo y promoción.

Considero fundamental que estos nuevos programas de posgrado de teatro sigan siendo evaluados, tomando en cuenta las problemáticas y necesidades que enfrentan y enfrentarán sus futuros egresados, docentes y demás personal que permite articular estos estudios, esto como un elemento esencial para mejorar sus estructuras, metodologías, enfrentar las futuras problemáticas que satisfagan necesidades sociales y sean el eslabón que articule el desarrollo profesional y de investigación.

A manera de conclusión: Es hasta la primera década del siglo XXI, cuando los estudios de posgrado en teatro iniciaron a formar parte del sistema educativo, observo que estos estudios **se crearon ante** las exigencias y cambios de la realidad en México, **para** apoyar a la resolución de problemáticas dentro de la complejidad social y artística, por ejemplo:

- El crecimiento de las licenciaturas de teatro y la consiguiente incorporación masiva de sus egresados como docentes, investigadores y gestores culturales de las nuevas instituciones lo que hace recaer la atención en la capacitación de dichos profesionales

²³⁷ Por mencionar algunos ejemplos: Félida Medina, Estela Fagoaga y Auda Caraza.

- Las políticas de educación superior que exigen elevar la capacidad académica de los egresados de licenciaturas en artes.
- El desarrollo del teatro mexicano ante un sistema de competencia basada en la alta calidad y en la introducción acelerada de innovaciones.

Una de las **motivaciones** para la creación de estos programas de posgrado fue responder ante las necesidades de alumnos, egresados y profesionales de la comunidad teatral de México, que buscan:

- Adquirir herramientas que posibiliten su ingreso a un mejor mercado laboral.
- Adquirir herramientas que les permitan desarrollarse con mayores conocimientos, habilidades y actitudes ante su práctica profesional.

Los estudios de posgrado de teatro en México **pretenden** fortalecer la formación de recursos humanos, profesionales del más alto nivel educativo, con los conocimientos y habilidades necesarios para encargarse de la investigación, reflexión, creación, educación, generación de nuevo conocimiento, entre otros, a propósito del fenómeno teatral, es decir, cuyas aportaciones contribuyan al mejoramiento y fortalecimiento del arte teatral, dentro de las especialidades de dirección escénica, pedagogía teatral, investigación teatral y dramaturgia, así como en otras disciplinas que requieran de sus habilidades y conocimientos.

Esto **mediante** programas de estudios de una duración aproximada de dos años, que **ofrecen** estimular las habilidades cognitivas, técnicas, analíticas e interpretativas de sus estudiantes, así como las actitudes que propicien el cumplimiento de los propósitos de cada programa.

Bajo mi reflexión, destaco estos programas ya que podrían favorecer, fortalecer, promover, profundizar, enriquecer y /o contribuir en:

- La internacionalización, lo que podría apoyar a los egresados como una oportunidad para desarrollarse profesionalmente o continuar en la academia en el extranjero.

- La investigación y experimentación, lo cual podría promover la generación de nuevo conocimiento e innovación -solidez artística tanto en calidad y cantidad-
- La formación de creadores-investigadores, como un recurso para abordar y/o complementar la creación escénica y práctica profesional de los profesionales del teatro desde diferentes perspectivas, teorías, metodologías, entre otros.
- La formación de profesionales con bases teóricas como prácticas las cuales pueden aproximar la experiencia académica a lo profesional y que pueden ser parte de bases sólidas que les ayuden a conocer y decodificar estructuras teatrales que posteriormente apoyen a modificar y construir sus propias creaciones.
- El desarrollo de la educación teatral, tanto en la educación superior como en otras instancias educativas de la educación formal y no formal, en cuanto a que ofrecen capacitar y brindar herramientas a docentes y pedagogos que se desarrollan en instituciones de educación teatral.
- La continuación de la formación de los egresados de licenciaturas teatrales en los estudios de nivel doctorado tanto en México como en el extranjero.

Identifico a los estudios de posgrado como espacios que fomentan el aprendizaje, reflexión, exploración teatral, entre otros, que buscan la generación de nuevo conocimiento y ofrecen alternativas de especialización para fortalecer el desarrollo de los profesionales del teatro, así como posibilidades para integrarse en distintos campos laborales, los cuales podrían atender un desarrollo profesional de acuerdo a sus intereses ya sea en México o en el extranjero.

Al inicio de esta nueva etapa educativa en donde la educación teatral en México integra a la disciplina teatral en los estudios de posgrado, considero que ofrecen un panorama prometedor en tanto a mejores oportunidades para los profesionales y egresados relacionados al teatro y en tanto a contribuir a su formación en beneficio del arte teatral mexicano.

3.5 Programas de apoyo para posgrados de teatro en el extranjero

A través de esta investigación considero un logro el que actualmente (aunque reciente) se ofrezca a los egresados de licenciaturas teatrales de México, posibilidades para continuar su formación en México, es así que, actualmente existen 5 programas de posgrados enfocados al teatro, como son las maestrías expuestas anteriormente: 2 en dirección escénica, 1 en dramaturgia, 1 en pedagogía teatral y 1 en investigación teatral, y estudios afines a la disciplina teatral de maestría y doctorado.

Los estudios de doctorado específicamente enfocados a las especialidades del teatro aun no son visibles y desafortunadamente aun no existen estudios de maestría que se enfoquen a las especialidades teatrales como actuación, producción teatral, diseño teatral de escenografía, iluminación, vestuario, entre otros.

Es importante mencionar que, la formación de actores es el perfil más generado en las licenciaturas de teatro del país, la mayoría de licenciaturas de estudios teatrales del país indican formar actores, incluso hay licenciaturas específicas en actuación, sin embargo, aún no se ofrece en México estudios de posgrado específicos en actuación a nivel maestría o doctorado.

Por lo que, los egresados de licenciaturas teatrales que deseen realizar estudios de posgrado tendrán como opción: los cinco programas de posgrado enfocados al teatro, formarse en otras disciplinas afines o estudiar en el extranjero. Esta última opción se ha vuelto necesaria para algunos egresados de licenciaturas de teatro en México ante la reducida oferta de estudios teatrales de posgrado y nula en ciertas especialidades.

Estudiar puede convertirse en un reto para muchos individuos, no sólo por la dificultad intrínseca relacionada con la absorción de conocimientos, sino que es posible que el estudiante se enfrente con otros conflictos que afecten o dificulten su rendimiento académico, así como el deseo y/o posibilidad de estudiar. Uno de los problemas al que se enfrenta el alumno para continuar su formación a nivel posgrado, es el aspecto económico, tanto en México y sobre todo en el extranjero.

El hecho de estudiar en el extranjero representa un enfrentamiento cultural desde la adaptación del lenguaje, la forma de pensar, el clima, la gastronomía, entre otros; es decir una reinserción en un nuevo tipo de vida y regresando al punto anterior, el aspecto económico es para muchos un impedimento para estudiar en el extranjero, no es de extrañarse que muchos mexicanos requieran de un soporte económico externo para poder seguir en el sistema educativo.

Poder costear gastos de colegiatura y manutención en un país diferente al nuestro es un privilegio con el que no muchos contamos, incluso estudiar en nuestro propio país es complicado con los bajos salarios, altos costos de vida y con la falta de oportunidades y desigualdad que se enfrenta en México.

Sin embargo, existen programas nacionales e internacionales que brindan apoyo tanto económico como de otro tipo para mexicanos que deseen realizar o continuar estudios teatrales de posgrado (maestría/doctorado) en el extranjero²³⁸ y a continuación enlistaré algunos de estos programas tanto del sector público como del privado, los cuales podrían apoyar a la continuación de la formación de egresados de licenciaturas teatrales de México.

3.5.1 Apoyos nacionales

Las principales características generales de los apoyos nacionales son:

- Brindan apoyos complementarios para realizar y/o continuar estudios de posgrado de teatro²³⁹ en instituciones educativas del extranjero.
- Dirigido a mexicanos que cuenten con al menos título de licenciatura o maestría (licenciatura para los estudios de maestría y maestría para los estudios de doctorado).²⁴⁰

²³⁸ Hay algunos países que ofertan educación de posgrado gratuita para todos los estudiantes, nacionales e internacionales como son Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca, sin embargo, el estudiante debe tomar en cuenta que la manutención va por su cuenta. También hay otros países en donde las colegiaturas no superan los 1000 euros anuales como es el caso de Alemania.

²³⁹ Para algunos programas los estudios teatrales no son una de las disciplinas con prioridad.

²⁴⁰ Algunos estudios de doctorado solicitan únicamente el grado de licenciatura ya que brindan el certificado de maestría y doctorado en un solo programa, conocidos como “Doctorado directo”.

- Los apoyos que brinda cada programa varían, tanto en duración y tipo de apoyo como pueden ser transportación, seguro médico, manutención, cuotas de gastos escolares (colegiatura, inscripción, material educativo, etc.), apoyo para manutención de dependientes económicos directos que acompañarán al beneficiario,²⁴¹ entre otros y la duración puede ser desde la totalidad del tiempo que duran los estudios, como para solo un periodo en particular.
- Los estudios de posgrado deberán ser de tiempo completo y presenciales
- Comúnmente no participan los estudios de especialidad ya que no los consideran como un grado académico.
- La mayoría de estos programas solicitan acreditar el dominio del idioma en que se imparten los estudios²⁴² y en su mayoría ya haber sido aceptado en la Institución educativa.

Algunos de los criterios de evaluación y selección que se toman en cuenta para este tipo de convocatorias son:

- Claridad de objetivos
- Argumentación de motivos
- Consistencia entre objetivos y el programa elegido
- Calidad y pertinencia del programa de posgrado elegido
- Calidad y relevancia de la institución extranjera que ofrece el programa de posgrado (cuando lo elige el postulante)
- Sustento y coherencia de la trayectoria profesional y académica-artística del postulante (premios, distinciones, actividades extracurriculares, publicaciones, creaciones, experiencia laboral, académica, entre otros)
- Desempeño académico de los estudios anteriores o en curso del postulante

²⁴¹ Para mayor información de este apoyo adicional se deberán de consultar las Bases Generales de Participación de cada convocatoria.

²⁴² Comúnmente los comprobantes de dominio del idioma inglés cuentan con una vigencia máxima de 2 años, a partir de la entrega de resultados.

- Trascendencia e importancia del campo de especialización del postulante para el contexto académico, artístico, cultural o profesional mexicano
- Calidad y pertinencia de los estudios de posgrado de acuerdo a las necesidades en México u objetivos de la Institución que brinda el apoyo
- Potencial de impacto al regreso de los estudios

Finalmente es indispensable leer detenidamente las bases generales de participación de cada convocatoria ya que dicha información está basada en las convocatorias vigentes hasta el 2018 y a partir de la entrada del nuevo sexenio en diciembre del 2018 iniciaron cambios en las estructuras de varios de estos programas, por lo que esta investigación ofrece ser una guía y no reemplaza lo estipulado de cada programa.

1) Programa de Becas para Estudios en el Extranjero FONCA CONACYT.²⁴³ Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Objetivo del Programa: Estimular, promover y fortalecer el desarrollo académico, la formación profesional y el perfeccionamiento artístico de creadores e investigadores mexicanos en el campo de las artes y de la cultura.

Tipo de Recurso: Público federal

Características del apoyo: Beca complementaria para realizar o continuar estudios de maestría y doctorado en instituciones extranjeras, entre sus disciplinas participantes está el teatro con las siguientes especialidades: Interpretación (actuación), Dirección escénica, Dramaturgia, Diseño de escenografía, iluminación, sonorización y vestuario y Teoría, historia y crítica del teatro.²⁴⁴

Tipo de apoyo y duración: La duración del apoyo para maestría es hasta 2 años y para Doctorado hasta 4 años y doctorado directo²⁴⁵ hasta 5 años.

²⁴³ Este programa está en reestructuración, la información está basada en la convocatoria del 2018.

²⁴⁴ Las especialidades de la disciplina de Teatro suelen variar en cada emisión.

²⁴⁵ Estudios de doctorado que solicitan para su ingreso únicamente el grado de licenciatura o equivalente (es decir, no es indispensable el título de maestría o equivalente).

Fonca: brinda apoyo complementario para colegiatura e inscripción de hasta \$200,000.00 M.N. anuales.

Conacyt: brinda apoyo para manutención y seguro médico según el tabulador vigente del Conacyt ²⁴⁶ y adicionalmente brinda apoyo extra para manutención y seguro médico de dependientes económicos directos del beneficiario.

Requisitos: Es importante mencionar que este programa no se maneja por convenio con instituciones extranjeras en específico, todas las Universidades y programas de posgrado son participantes en esta convocatoria, sin embargo deberán cumplir con los requisitos establecidos en las Bases Generales de Participación y entre estos requisitos se indica que deberán de ser estudios presenciales y de tiempo completo, expedir título oficial (también conocido como universitario) y no título propio²⁴⁷ y únicamente se aceptarán programas oficiales por lo que el programa de estudios deberá cubrir cierto número mínimo de créditos, entre otros.²⁴⁸

Entre los requisitos más importantes está comprobar el dominio del idioma inglés (para todos los postulantes) y en adición comprobar el dominio de la lengua(s) en que se imparten los estudios, estar aceptado incondicionalmente (a excepción del condicionante económico) en la institución académica, contar con acreditación del grado académico inmediato anterior a los estudios por los que se postula (acreditando un promedio mínimo de 8.0 en la escala de 1 a 10 utilizada en México)

Modalidad de publicación: anual (durante el primer cuatrimestre del año).

Contacto y mayor información en: convocatoriapbee@cultura.gob.mx

4155-730 ext. 7024 <https://fonca.cultura.gob.mx/>

2) CONACYT-FINBA. Convocatoria para la formación de recursos humanos de alto nivel en programas de posgrado de calidad en el extranjero.

Fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes (FINBA) y Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (Conacyt)

²⁴⁶ https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2018/Tabulador_autorizado_2018.pdf

²⁴⁷ Títulos que solo son acreditados por la Universidad que los expide y no son acreditados por la máxima Institución educativa representante del país que acredita y certifica en temas de educación.

²⁴⁸ Revisar las Bases Generales de Participación vigentes.

Objetivo del Programa: Propiciar el acercamiento de estudiantes de arte a disciplinas y especializaciones que integren tecnologías y disciplinas científicas como una contribución a la expresión y a la investigación artística.

Tipo de Recurso: Público federal

Características del apoyo: Beca complementaria para realizar o continuar estudios de maestría o doctorado en el extranjero, en donde podrán participar los siguientes dos tipos de solicitudes:

- I. Cuando el programa de estudios esté relacionado con las áreas prioritarias de apoyo que son:
 - Procesos de sustentabilidad ambiental relacionados con la gestión de las Bellas Artes.
 - Procesos de ingeniería y tecnología relacionados con el desenvolvimiento de las Bellas Artes.
 - Bellas Artes
- II. Cuando el programa de estudios pertenezca a alguna universidad con la que el Conacyt tenga firmado convenio de cofinanciamiento²⁴⁹ o cuando la Universidad aparezca en los primeros lugares de las clasificaciones internacionales reconocidas²⁵⁰ o las oficiales del país de ubicación de la Universidad.

Duración y tipo de apoyo²⁵¹: Conacyt podrá cubrir total o parcialmente algún(os) de los siguientes rubros:

- Apoyo para manutención mensual (según el tabulador vigente del Conacyt)²⁵²
- Pago de colegiatura para doctorados en todas las áreas y para maestrías solo en áreas prioritarias hasta un máximo anual de \$300,000.00 M.N. en su equivalente a la divisa de apoyo conforme al país de destino.

²⁴⁹ https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/Convenios_de_Colaboracion.pdf

²⁵⁰ https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2018/Clasificaciones_internacionales_reconocidas-2018.pdf

²⁵¹ No se recibirán solicitudes en caso que el aspirante cuente o haya contado con apoyo equivalente o similar, otorgado con recursos federales para el mismo fin.

²⁵² https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2018/Tabulador_autorizado_2018.pdf

- Apoyo para seguro médico y en su caso para dependientes económicos directos que acompañen al beneficiario al país donde se realizarán los estudios, con base en el tabulador oficial del seguro médico del Conacyt²⁵³.

FINBA proporcionará:

- Apoyo para la transportación e instalación de los becarios de acuerdo a la tarifa que para tal efecto establezca.
- Condiciones al becario de maestría para la realización de una estancia o para doctorado dos estancias de al menos 2 semanas en México, para relacionarse con el sector académico, empresarial o gubernamental durante la realización de su programa de posgrado. La estancia tendrá por objeto dar a conocer los avances en el desarrollo de su posgrado, impartir seminarios en alguna de las instituciones pertenecientes al sector, o realizar trabajo de campo en espacios de interés, a partir de la naturaleza de sus estudios.

La duración del apoyo no podrá rebasar los tiempos máximos establecidos en el Reglamento de Becas del Conacyt²⁵⁴, esta beca de formación será conforme al programa oficial de los estudios a desarrollar, considerando: Nivel doctorado: doctorado directo 60 meses y doctorado a partir de nivel de maestría apoyada por CONACYT 48 meses y nivel maestría: hasta por 24 meses.

Requisitos: Los estudios de posgrado deberán ser presenciales y de tiempo completo, el postulante deberá estar aceptado incondicionalmente (a excepción del condicionante económico) en la institución académica, contar con la obtención del grado académico inmediato anterior a los estudios por los que se postula (acreditando un promedio mínimo de 8.0 en la escala de 1 a 10 utilizada en México), únicamente se aceptan programas oficiales por lo que el programa de estudios

²⁵³ https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2018/Tabulador_Oficial_Seguro_Medico.pdf

²⁵⁴ https://www.conacyt.gob.mx/images/conacyt/normatividad/interna/Reglamento_de_Becas_2018.pdf

deberá cubrir cierto mínimo de créditos, comprobar el dominio del idioma en que se imparten los estudios, entre otros.²⁵⁵

Modalidad de publicación: anual

Contacto y mayor información en: FUNDACIÓN INBA A.C. Coordinación de Becas y Vinculación becas.finba@gmail.com CONACYT 5322 7700 extensión 151 <https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1>

3) Fundación JUMEX Arte Contemporáneo

Objetivo del Programa: Fomentar la producción y la investigación del arte contemporáneo en México mediante el apoyo de estudiantes mexicanos para cursar programas de posgrado en el extranjero.

Tipo de Recurso: Sector privado

Características del apoyo: Beca para realizar estudios de maestría o doctorado en el extranjero, las áreas prioritarias de selección son artes visuales, curaduría, educación y mediación con relación al arte, restauración/conservación, historia y teoría del arte, arquitectura, gestión y administración cultural²⁵⁶.

Requisitos: Los programas de estudio participantes deberán ser de tiempo completo y presenciales, deberán de contar con validez y la institución con reconocida trayectoria, el postulante deberá estar aceptado en la institución académica, contar con título profesional de educación superior (con certificado de promedio mínimo de 8.0 en la escala de 1 a 10 en México) y constancia del dominio del idioma en que se imparten los estudios.

Duración y tipo de apoyo: El monto anual máximo del apoyo es de \$ 250,000.00 M.N.

La beca podrá aplicarse en los siguientes rubros:

- Matrícula y colegiatura
- Material necesario para los estudios
- Transporte (local o boleto de avión)

²⁵⁵ Revisar las Bases Generales de Participación vigentes.

²⁵⁶ En esta convocatoria se puede participar para estudios de teatro nivel posgrado en el extranjero, sin embargo, la disciplina de teatro no es un área de prioridad.

- **Manutención**

La duración de la beca es anual, sin embargo, se podrá aplicar para la renovación con una duración máxima para la maestría de dos años y para el doctorado tres años.

Modalidad de publicación: anual

Contacto y mayor información en: info@fundacionjumex.org 52(55) 5395 2615 y 52(55) 5395 2618 <https://www.fundacionjumex.org/es/news-items/4-convocatoria-de-becas-2018>

4) Becas Complemento de Apoyo al Posgrado. Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y Secretaría de Educación Pública (SEP)

Objetivo del Programa: La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales tiene como objetivo promover e incrementar las actividades de cooperación e intercambio científico, educativo, cultural, técnico y artístico con otros países, así como fortalecer los vínculos con los organismos internacionales y ministerios de educación de otras naciones.

Tipo de recurso: Público federal

Características del apoyo: Becas para realizar o continuar estudios de maestría o doctorado en el extranjero.

Requisitos: Entre los principales requisitos los postulantes deberán contar con una beca o crédito educativo que cubra como mínimo el 80% de sus gastos de colegiatura, matrícula (o que demuestre que la institución no cobra colegiatura) y manutención, además el apoyo con el que se cuente no podrá exceder al 100% de dichos gastos, contar con un promedio mínimo de 9.0 en los estudios del grado académico anterior (licenciatura o maestría) y que hayan sido aceptados en la institución académica del extranjero.

Duración y tipo de apoyo: La duración del apoyo es por un año académico, con un pago de una sola exhibición de \$70,000.00 M.N

Este apoyo no incluye gastos relacionados con transporte o estancia en el extranjero de dependientes económicos del beneficiario.

Modalidad de publicación: anual

Contacto y mayor información en: complemento@nube.sep.gob.mx
https://www.dgri.sep.gob.mx/6_pos_bc.html complemento@nube.sep.gob.mx (55)
3600 4600 extensiones 62909 y 62922 becasposgrado@nube.sep.gob.mx

5) Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA). Dirección General de Vinculación Cultural

La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección de Vinculación Cultural con Estados y Municipios, es la responsable de coordinar el PECDA de manera conjunta con las 31 instancias estatales de cultura, en las que se desarrolla el programa.

Tipo de recurso: Público estatal

Tiene como objetivos:

- Contribuir a la promoción y desarrollo cultural del país, que permitan estimular la creación artística y cultural de calidad.
- Impulsar el desarrollo y profesionalización de los creadores, intérpretes, investigadores y promotores culturales en las entidades federativas.

Cada estado participante publica sus convocatorias, modalidades y bases generales de participación, hay algunas convocatorias que brindan apoyos para realizar estudios teatrales de posgrado en el extranjero, como el caso de Jalisco que publicó en la Convocatoria 2018²⁵⁷ con la modalidad de *Formación en México y en el Extranjero*.

Para mayor información: <http://www.pecdaenlinea.cultura.gob.mx/>

3.5.2 Apoyos internacionales

Los apoyos internacionales se brindan por parte de gobiernos, instituciones, fundaciones y/o otros organismos del extranjero, a veces en colaboración con organismos de México.

Hay muchos apoyos que se ofrecen en el extranjero para realizar estudios de posgrado, las mismas universidades ofrecen descuentos y becas independientes y en colaboración con otros organismos, ofreciendo hasta el 100% de la exención

²⁵⁷https://www.cultura.gob.mx/recursos/convocatorias/201808/pecda_jalisco_convocatoria.pdf

de la colegiatura, algunas universidades incluso ofrecen una retribución económica a cambio de laborar como asistente de profesor, también los gobiernos y fundaciones de varios países tienen programas para apoyar la movilidad internacional en relación a los estudios de posgrado.

Algunos de los programas de apoyo, en donde los mexicanos pueden aplicar para realizar estudios de maestría o doctorado en la disciplina teatral son:

1) Beca Fulbright-García Robles para Estudios de Posgrado en Estados Unidos. Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS)

Objetivos del programa: uno de los principales objetivos de este programa está el entendimiento bilateral a través del intercambio educativo y cultural apoyando a estudiantes, investigadores y maestros mexicanos para realizar estudios de posgrado en Estados Unidos.

Características del apoyo: Este es un apoyo para iniciar los estudios de posgrado²⁵⁸ de maestría o doctorado en el extranjero, es administrado entre México y los Estados Unidos de América a través de la beca Fulbright-García Robles, la cual tiene varias modalidades, entre ellas está la de Estudios de Posgrado en Estados Unidos.

La Convocatoria está abierta para varias disciplinas, entre las que figura la disciplina de Teatro²⁵⁹, sin embargo, se da prioridad a las disciplinas de Ciencias, Tecnología, Matemáticas, Ingenierías y a los estudios sobre los Estados Unidos de América.

Duración y tipo de apoyo²⁶⁰:

- Apoyo para la solicitud de admisión (hasta en 4 Universidades), incluyendo asesoría y el pago de las cuotas correspondientes, buscando obtener una exención total o parcial de la colegiatura
- Hasta \$25,000.00 dólares por año escolar para manutención, colegiatura, cuotas o material académico

²⁵⁸ Este apoyo no es destinado para estudiantes que postulan para estudios de posgrado que ya iniciaron.

²⁵⁹ Disciplinas participantes en http://www.comexus.org.mx/docs/Datos_Areas.pdf

²⁶⁰ No contempla ayuda económica para los dependientes económicos del beneficiario.

- Seguro de gastos médicos Fulbright
- Apoyo para trámite de VISA
- Cursos pre-académicos
- La duración del apoyo es anual y podrá ser renovada (para maestría hasta dos años y para doctorado hasta tres años)

Requisitos: Es indispensable mencionar que no procederán las solicitudes cuando los postulantes:

- Hayan iniciado sus estudios
- Cuenten con aceptación por alguna Universidad
- Cuenten con la residencia o nacionalidad estadounidense
- Trabajen o estudien en los Estados Unidos de América
- Hayan residido en los EUA por más de un año, en los cinco años previos al cierre de la convocatoria
- Hayan estudiado licenciatura o maestría en los EUA
- Sean empleados del Departamento de Estado de EUA y otras agencias u organizaciones similares

Los postulantes deberán acreditar un promedio mínimo de 8.0 (en la escala de 1 a 10 utilizada en México) de los estudios inmediatos anteriores y acreditar el dominio del idioma inglés.

Modalidad de publicación: anual

Contacto y mayor información en: becas@comexus.org.mx
http://www.comexus.org.mx/posgrado_eua.html

2) FUNDACIÓN BECA

Objetivo del programa: Fundación Beca es una institución comprometida con el desarrollo educativo de jóvenes talento en México y Latinoamérica, que otorga becas para realizar estudios de licenciatura y posgrado en algunas de las universidades de mayor prestigio en el extranjero.

Características del apoyo: Las becas que se otorgan para iniciar estudios de posgrado tienen varias disciplinas, entre ellas participa la disciplina de teatro siendo participantes los siguientes programas de estudio en el Reino Unido²⁶¹:

Doctorado:

- University of Bristol Drama: Theatre, Film, Television
- University of Bristol Drama: Theatre, Film, Television

Maestría:

- Northumbria University: MA Performance Product Design
- University of East Anglia: MA Theatre Directing-Text and Production

Requisitos:

- Ser latinoamericano.
- Tener entre 21 y 45 años.
- Título oficial de licenciatura (o carta que avale que el título está en trámite).
- Promedio mínimo de 8.0 a nivel universitario.

Duración y tipo de apoyo:

Universidad	Programa	Beca	Apoyo para boleto de avión
University of Bristol	Drama: Theatre, Film, Television	10%	\$10,000 MXN
University of Bristol	Drama: Theatre, Film, Television	10%	\$10,000 MXN
Northumbria University	MA Performance Product Design	10%	\$10,000 MXN
University of East Anglia	MA Theatre Directing: Text and Production	-	\$10,000 MXN

La duración de la beca aplica para todo el programa de estudios.

²⁶¹ El tipo de programas de estudio participantes pueden variar cada año, sin embargo, regularmente son los mismos programas.

Contacto y mayor información en: <http://fundacionbeca.net/>
<https://www.facebook.com/FundacionBeca/> comunicacion@fundacionbeca.net (442)
245-1880

Para información de otros programas se puede consultar directamente con las universidades de interés, embajadas y otros organismos que se encargan de promover la movilidad internacional como son:

- **La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXCID:** es un ente desvinculado del gobierno mexicano pero que trabaja en conjunto con éste para impulsar el desarrollo social, económico, cultural y educativo del país a través de la colaboración directa con otras naciones, siendo el objetivo último de esta institución lograr el desarrollo sostenido de México.

La AMEXCID tiene una serie de programas y acciones orientadas a impulsar estos objetivos y uno de ellos está relacionado con las becas e intercambios de estudiantes mexicanos de excelente desempeño académico.

Cabe destacar que la AMEXCID no otorga ningún tipo de becas para estudio en el extranjero, pero sí se convierte en un agente que ayuda al proceso de selección y difunde diversas becas²⁶² y programas de intercambio académico de gobiernos extranjeros, para aquellos mexicanos (estudiantes, docentes, investigadores) que desean fortalecer su preparación académica fuera de México.

No existen criterios de selección ni bases de participación homogéneas, cada convocatoria tiene requerimientos especiales que se ajustan a las especificaciones de cada área de conocimiento relacionada al programa de estudio y a los que debe responder cada aspirante para todas las convocatorias, sin embargo, los requisitos generales para participar en la mayoría de estas convocatorias son los siguientes:

- Tener un promedio mínimo de 8.0 en el último grado de estudios
- Constancia de conocimiento del idioma en que realizarán los estudios
- Acta de nacimiento o carta de naturalización (nacionalidad mexicana)

²⁶² Entre algunos de estos programas están la Fundación Carolina, DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), Becas Chevening, entre otros.

- Carta de contacto o aceptación de la universidad receptora

Contacto y mayor información en: <https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/oferta-para-mexicanos> 3686 5274, 75 y 76 infobecas@sre.gob.mx.

Hay otros programas que propician la movilidad estudiantil internacional brindando apoyo en asesoría, becas o financiamientos como el caso de:

- **Across The Pond-Latin America:** Brinda asesoría gratuita y personalizada para ingresar a universidades, obtención de becas y visas, con relación a estudios de posgrado en el Reino Unido, todas las disciplinas son participantes. Mayor información en: <https://la.studyacrossthepond.com/Info@studyacrossthepond.com>

<https://www.facebook.com/AcrossthePondLatinAmerica/> (+52) 55 4141 8913

- **Accede educación:** Ofrece créditos educativos destinados principalmente al pago de colegiatura, viáticos y manutención para posgrados y especializaciones, cursos de idiomas, prácticas profesionales e intercambios entre otros. Mayor información en: <https://www.facebook.com/accedeedu/>

- **Erasmus Mundus:** Es un programa de becas para estudiantes de licenciatura (pregrado), maestría, doctorado y post-doctorado, así como para personal universitario en posiciones académicas o administrativas, financiado por la Comisión Europea que tiene como objetivo contribuir a la creación de relaciones duraderas y fiables entre los países de la Unión Europea y de América Latina, y reforzar los vínculos políticos, culturales, educativos y económicos entre las dos regiones, los programas de estudios participantes pueden variar. Mayor información en: <https://www.facebook.com/EMA.Mexico/> y

https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/library/scholarshipscatalogue_en?fbclid=IwAR1gjjv_BOmUR_0N2r8yrKkBdiyag292JNYf8pTdErXa0_F_pX7VjddZBop8

- **Becas OEA:** La Organización de los Estados Americanos es un organismo que trabaja con diferentes tipos de becas entre los que destaca el Programa de Becas Académicas de la OEA (Programa Regular), establecido en 1958, en donde otorga cada año becas para maestrías, doctorados o investigación

de postgrado conducente a un título universitario. Mayor información en: http://www.oas.org/en/scholarships/specaf_2018.asp

- **Euro Posgrados México:** Es una de las principales ferias en América Latina que brinda asesoría sobre las principales universidades de Europa, la oferta de los programas de estudio, información sobre los procesos de admisión a maestrías, doctorados, especializaciones académicas, idiomas, estancias de investigación y diplomados en países de la Unión Europea, asimismo, asesoría sobre cómo conseguir una beca, tipos de financiamiento, requisitos de visado. Mayor información en:

<http://europosgrados.org/site/> y <https://www.facebook.com/europosgradosmexico/>

- **Expo estudiante:** Es una Feria en Latinoamérica que brinda asesoría personalizada con representantes de universidades, escuelas de idiomas, embajadas, y agencias de intercambio. Mayor información <https://mexico.expoestudiante.com/>

Estos son algunos ejemplos de organismos promotores de la movilidad internacional para realizar estudios de posgrado en donde los mexicanos pueden participar, sin embargo, hay muchas otras opciones que se pueden consultar.

Realizar estudios de posgrado en el extranjero para algunos de los egresados de licenciaturas teatrales es la única opción para continuar su formación en ciertas áreas de conocimiento y a la vez es una puerta para la internacionalización y es una opción para el ingreso a otras puertas laborales.

A pesar de los retos que implican estudiar en el extranjero, hay medios de apoyo para su realización ya sea en México o en el extranjero, hay tanto apoyos económicos como de otros tipos que promueven y apoyan la realización de estudios de posgrado en la disciplina teatral.

El camino de los estudios de posgrado es un fenómeno que se está desarrollando en estas últimas décadas y hay universidades e instituciones que siguen trabajando para que los egresados de las licenciaturas teatrales puedan continuar su formación por este medio.

A manera de conclusión del capítulo 3: observo en un panorama general en México que, los estudios de posgrado son un fenómeno relativamente nuevo en

donde su desarrollo ha estado vinculado al desarrollo de la educación en general y sobre todo al de los estudios superiores, además de que pasaron varios años para que los estudios de posgrado fueran unificados y configurados para iniciar a definirse como una instancia de formación y generación de conocimiento original con su propia, visión, objetivos, dinámica y planes de desarrollo.

Bajo ese panorama, me hace pensar que probablemente el nuevo desarrollo de los estudios de posgrado en teatro en México está relacionado a la reciente integración de la educación artística en el sistema educativo, la reciente integración de los estudios de teatro en la educación superior y la reciente integración de los posgrados en el sistema educativo.

Observo el inicio de una nueva etapa educativa en donde la educación teatral en México integró a la disciplina teatral en los estudios de posgrado y considero que los programas de posgrado en teatro ofrecen un panorama prometedor en tanto a mejores oportunidades para los profesionales y egresados relacionados al teatro.

Pienso a los estudios de posgrado de teatro como espacios de aprendizaje, reflexión, investigación, innovación, generación de conocimiento y exploración teatral; como estrategias de modernización para el desarrollo de la formación de los egresados de licenciaturas de teatro y probablemente esto podría impactar en el desarrollo del teatro mexicano, como una opción para enfrentar algunas de las problemáticas en relación al fenómeno teatral y como un eslabón que podría apoyar la articulación del desarrollo profesional y de investigación.

Ya que estos estudios constituyen la etapa más avanzada del ciclo educativo y pretenden fortalecer la formación de recursos humanos, profesionales del más alto nivel educativo, con los conocimientos y habilidades necesarios para encargarse de la investigación, reflexión, creación, educación, generación de nuevo conocimiento, entre otros, a propósito del fenómeno.

Considero a estos programas como un gran logro en cuanto al desarrollo y modernización de la educación teatral y distingo que las maestrías de teatro que actualmente se ofrecen en México intentan incluir las necesidades de egresados de licenciaturas de teatro, profesionales del teatro y profesionales de disciplinas afines,

tanto de la capital, como de los estados, e incluso algunas como el CITRU pretenden vincularse con aspirantes del extranjero.

Al analizar algunas de las motivaciones de creación que exponen las maestrías de teatro en México, observo que, pretenden responder algunas de las necesidades de formación ante la realidad que enfrenta un gran sector de los egresados de licenciaturas de teatro: un sector de egresados se inserta en campos como la docencia, la investigación y la gestión cultural (la cual ofrece una gran variedad de estudios de posgrado); otro sector se desarrolla tanto en la creación como en otras áreas del teatro y estas maestrías ofrecen complementar su formación desde ejes de conocimiento como la pedagogía e investigación teatral, como es la formación de creadores-investigadores; y asimismo estas maestrías también ofrecen herramientas para la formación de creadores que deseen continuar su formación en líneas sobre la dramaturgia y dirección escénica.

Sin embargo, identifico que, aún no hay una conexión completamente incluyente entre los principales perfiles profesionales que generan los estudios de licenciaturas en teatro con las oportunidades que se ofrecen para continuar su formación a través de los estudios de posgrado, bajo la misma línea de especialización.

Por lo que, estudiar en el extranjero se ha convertido en una única opción para muchos egresados de licenciaturas de teatro, además de que podrían ofrecer una oportunidad para la internacionalización, una opción para el ingreso a otras puertas laborales.

Bajo este panorama el contar con apoyos nacionales e internacionales como los expuestos, los cuales ofrecen una variedad de apoyos (desde económicos, hasta asesorías personalizadas para postular, ingresar, elegir, conocer los programas de posgrado y otros programas de apoyo para este fin), podrían facilitar y promover la formación de los egresados de licenciaturas teatrales de México.

El camino de los estudios de posgrado es un fenómeno que se está desarrollando en estas últimas décadas y hay universidades e instituciones que

siguen trabajando para que los egresados de las licenciaturas teatrales puedan continuar su formación por este medio.

Durante este proyecto me he visto en la necesidad de interactuar con las instituciones educativas de posgrados de teatro para solicitar información referente a sus planes de estudio, por un lado, me he enfrentado con instituciones que me han apoyado brindando información, sin ningún obstáculo y con la disposición de apoyar la investigación y difusión de sus programas.

Sin embargo, por otro lado, me ha sido muy difícil consultar información referente a los planes de estudios de las maestrías de la ENAT-INBAL, Maestría en Dirección Escénica y Maestría en Pedagogía Teatral, y la estructura curricular de esta última maestría.

Lo que me hizo pensar sobre la importancia que podría tener la visibilidad del plan de estudios y estructura curricular de estos programas de posgrado, pienso que podría ser una herramienta para dar a conocer sus fortalezas, objetivos, beneficios y podría ser una herramienta para que los aspirantes conozcan, profundicen y comparen sobre estos estudios, entre otros aspectos como lo hace el CITRU y la UABC.²⁶³

Por lo que la difícil accesibilidad de información sobre estos estudios me hizo cuestionarme ¿cómo los difíciles procesos de comunicación entre las instituciones educativas de estudios de posgrado con los aspirantes podrían impactar en el interés y/o motivación de estos aspirantes para integrarse en estos estudios?, ¿los procesos de estas maestrías están acondicionados de una manera accesible y fácil para promover y apoyar la difusión de estos programas? ¿cómo esta inaccesibilidad podría estar promoviendo un ambiente en el que dificulte el acceso a estos temas, para quienes están interesados en investigar, conocer y realizar estudios de posgrado?

Asimismo, cuestiono algunos otros aspectos como ¿Los posgrados en teatro que actualmente se ofrecen tienen estrategias para fortalecerse entre ellos? ¿Por qué hay dos maestrías dirigidas a la dirección escénica? ¿Se duplican, se

²⁶³ Dentro de la página web de estos programas publican su plan de estudios, incluyendo su estructura curricular, misión, visión, objetivos, fortalezas, perfil de ingreso, perfil de egreso, entre otra información que detalla la estructuración del programa de estudios.

complementan? ¿Por qué no hay maestrías en actuación? ¿Cuáles son los beneficios reales que reciben los egresados de estas maestrías en tanto a oportunidades laborales? ¿Existe una gran diferencia en tanto a un ingreso económico mayor al contar con un posgrado en teatro? ¿Qué tan sustentable es el hecho de enviar estudios en el extranjero? ¿Qué porcentaje hay en que los egresados de posgrados en el extranjero no regresen a México o apliquen los conocimientos adquiridos en beneficio del teatro y sociedad en México? ¿Cómo los programas de licenciatura de teatro en México promueven o fortalecen el ingreso de sus egresados a los estudios de posgrado? Pienso que una estrategia podría ser ofrecer el ingreso a estudios de posgrado como parte de sus modalidades de titulación. ¿Cómo los estudios de licenciatura de teatro en México promueven o apoyan la capacitación de sus docentes a través de los estudios de posgrado? ¿Cómo los programas de posgrado de teatro en México apoyan a sus estudiantes en tanto a la viabilidad económica para realizar estos estudios? ¿Por qué aún la UNAM no ha integrado a la disciplina teatral en los estudios de posgrado? ¿Por qué la UNAM, contando con una Facultad de Arquitectura de donde han egresado figuras de renombre en el diseño escenográfico, aún no ofrece estudios de posgrado en esta especialidad? ¿Cuándo iniciará la maestría del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM?

CONCLUSIONES

En el camino formativo que me ofreció la UNAM tuve la oportunidad de elegir distintas herramientas, medios y teorías que enriquecieron mi perspectiva ante el teatro y ante la vida. Y como agradecimiento y consolidación de mi postura ante el teatro, ofrezco este trabajo como un abrazo para los egresados de las licenciaturas teatrales de México y como un punto de partida y de encuentro referente al devenir de la educación teatral.

A través de esta sección respondo a manera de conclusión los principales cuestionamientos con los que inicié este proyecto: ¿Cuál es el panorama actual de los posgrados de teatro en México? ¿Qué posibilidades ofrecen los estudios de posgrado a los egresados de licenciaturas teatrales de México? ¿Qué opciones de estudios de posgrado se ofrecen a los egresados de licenciaturas teatrales de México?

Proyecto que me ha brindado la oportunidad de responder ante mis necesidades de formación y desarrollo profesional, reflejándome y pretendiendo que el otro se encuentre en aquel reflejo. Pero también este proyecto como representación de mi trayectoria propició un viaje interno en donde repensé el porqué, para qué y cómo de mi camino en el teatro.

Durante esta investigación aprendí que la educación artística ha formado parte de la historia de México, vinculada a circunstancias políticas, artísticas, sociales, culturales, entre otras que guiaron y fueron parte del desarrollo del teatro mexicano y de la educación teatral, y destaco tres manifestaciones: la Revolución Mexicana, las manifestaciones teatrales en UNAM y manifestaciones educativas y artísticas que se terminaron consolidando en el Estado, a través del INBAL.

Observo que la Revolución Mexicana marcó el inicio de un periodo de paz que propició un ambiente para la construcción del nuevo Estado Mexicano y que la Revolución venía acompañada de movimientos artísticos nacionalistas que pusieron en discusión el tema de la identidad mexicana²⁶⁴ y aunque no profundizo

²⁶⁴ Por ejemplo, el Ateneo de la Juventud conformado por José Vasconcelos (1881-1959), movimiento de transformación cultural que inició en 1909 y que se enlazó con el movimiento

este tema, lo identifiqué constantemente durante la investigación, lo cual me sugiere que esta ideología pudo haber influido en pensadores y figuras que marcaron el camino de la educación en México junto con la educación artística y teatral.²⁶⁵

Observo que en México por un lado se ha desarrollado la educación artística como una herramienta para la formación de los mexicanos y para la formación de los profesionales del teatro, parte de este desarrollo germina y crece en el seno Universitario, UNAM, por tal motivo recaen mis alusiones sobre esta institución. Como son las manifestaciones teatrales de la ENP, la creación de la primera escuela de enseñanza teatral: Escuela Nacional de Arte Teatral de la Universidad en 1917 que nace de los estudios musicales, la enseñanza teatral que inicia en 1934 en la Facultad de Filosofía y Bellas Artes de la Universidad (actual Facultad de Filosofía y Letras UNAM), dando lugar a la creación de la primera licenciatura en teatro del país: Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM.

Por otro lado, continuando los esfuerzos y marcando el camino formativo de los profesionales del teatro, en las primeras décadas del siglo XX, las compañías de teatro, sus miembros y artistas promotores del teatro también toman papel en la formación de los profesionales del teatro y en el desarrollo de una de las primeras escuelas de educación teatral como fue la creación de la ENAT, la cual fue cobijada por el sector gobierno a través del INBAL, institución que tiene como antecedente las políticas educativas y culturales de José Vasconcelos a través de la SEP, en donde apoya la educación artística con la creación de la sección de Bellas Artes que posteriormente se convirtió en INBAL.

Identifico que la educación teatral en México sobrevoló con apoyo de dos alas institucionales como la UNAM e INBAL y artistas y pensados que desde sus

revolucionario de 1910 y sus demandas democráticas. Aguirre Lora, *La Escuela Nacional de Música de la UNAM...*, p. 8.

²⁶⁵ Por ejemplo, Julio Jiménez Rueda con la creación de la primera escuela de teatro, la Escuela Nacional de Arte Teatral de la Universidad, en *La enseñanza del arte dramático en México en los últimos cincuenta años*, resalta la inquietud por la creación y búsqueda de "lo mexicano" y José Vasconcelos que, bajo palabras de la Dra. Ma. Esther Aguirre Lora en *La Escuela Nacional de Música de la UNAM (1929-1940): compartir un proyecto*, afirma que las concepciones nacionalistas que planteó el grupo cultural el Ateneo de la Juventud guiaron la política educativa de José Vasconcelos. "En 1920, con la llegada de Álvaro Obregón a la presidencia de la república es nombrado casi simultáneamente rector de la universidad y Ministro de Educación Pública (1921-1924), desde donde impulsa uno de los proyectos educativos y culturales de mayor envergadura en el México contemporáneo."

distintas áreas guiaron las estructuras educativas de estas instituciones. Pienso a estas manifestaciones como voz representativa de las inquietudes y necesidades del teatro en relación a su sociedad, como reflejo de una aproximación diferente al fenómeno teatral, pensarlo y hacerlo desde diferentes perspectivas y herramientas y como semillas de la actual educación teatral.

Por lo que, estos antecedentes forman parte esencial de este proyecto ya que me ayudaron a conocer, reflexionar y explicarme parte del presente de la educación teatral, y del panorama general de los posgrados como parte de la educación superior en teatro. Además, me ayudaron a conocer y reflexionar sobre mi formación dentro de los estudios de nivel licenciatura, mis necesidades de formación ante las circunstancias que me rodean, identificándolas y encontrándome con el otro.

Observo a través de la historia distintos caminos formativos para los profesionales del teatro, y uno de los caminos que ofrece la modernidad mexicana son los estudios de posgrado. Observo en el panorama de los estudios de posgrado un reciente desarrollo en el área del teatro, lo cual no significa que anteriormente no hubiera líneas de investigación y estudio referente a esta disciplina, sin embargo, es en los últimos años que se ofrecen estudios de este nivel enfocados específicamente en el teatro. Los cuales observo como posibilidades para los egresados de licenciaturas teatrales de México, posibilidades que concluyo en 4 ideas principales:

1. Posibilidad como un medio para enriquecer, profundizar y fortalecer herramientas para la práctica profesional, desde diferentes perspectivas, teorías y metodologías, así como estimular habilidades cognitivas, técnicas, analíticas e interpretativas. Herramientas para afrontar la investigación, creación, educación y generación del teatro.

2. Posibilidad en donde más allá de llenar una caja de conocimientos es un espacio para articular la investigación, reflexión, experimentación y búsqueda, que apoyen a la generación de nuevo conocimiento y que apoye al desarrollo e innovación teatral en relación con su sociedad y circunstancias que lo rodean. Un espacio como punto de encuentro para articular el crear, hacer y pensar el teatro.

3. Posibilidad como una puerta para insertarse nacional o internacionalmente en áreas y puestos laborales, como por ejemplo en docencia, gestión educativa y cultural, investigación, entre otros, asimismo puede ser requisito y/o reconocimiento para postular para becas, apoyos, programas, entre otros. Los cuales podrían favorecer necesidades económicas y de desarrollo profesional.

4. Posibilidad como un trampolín hacia lo internacional, una opción de formación y desarrollo profesional y laboral: los estudios de posgrado desde México o desde el extranjero, podrían promover el vínculo con lo internacional, desde abordar el conocimiento, la experiencia formativa y como un puente para ingresar laboralmente y desarrollar la práctica profesional. Lo que puede enriquecer perspectivas para pensar, hacer y crear el teatro, difundir el teatro mexicano y apoyar el desarrollo de los profesionales del teatro desde otras latitudes y mercados. Estudiar o desarrollar mi práctica profesional en el extranjero no significa para mí un punto de fuga o un escape de la realidad mexicana, sino como un trampolín para dar voz a aquello mexicano, para la búsqueda y reconocimiento en otros horizontes, reconfigurando otras maneras de mirar, percibir, abordar, compartir y construir; un trampolín para apoyar necesidades de desarrollo y formación de los profesionales del teatro.

Además de este panorama en los estudios de posgrado observo que estudiar un posgrado significa ingresar a la cúspide de un tipo de proceso formativo, un proceso formativo que se traduce en grados académicos, los cuales pueden representar acreditación, legitimación y reconocimiento, ante las estructuras de la sociedad y la sociedad misma.

Distingo un panorama diverso dentro de los estudios de posgrado como son los estudios enfocados específicamente al teatro, los estudios en artes escénicas, y estudios afines a la disciplina teatral como pueden ser estudios en pedagogía, gestión cultural, estudios en ciencias sociales, humanidades, entre otros.

Parte de este panorama ofrece diversas opciones tanto en México como en el extranjero y probablemente otros centros educativos en México se encuentran en el camino para ofrecer más y diferentes opciones de estudios de posgrado en teatro, que atiendan la presente realidad.

Como la probable maestría en teatro de la UNAM del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, Facultad de Filosofía y Letras, y la Maestría en Artes Escénicas de la UNAM, donde participa la Facultad de Filosofía y Letras, el Centro Universitario de Teatro, La Facultad de Música y el Instituto de Investigaciones Estéticas y Difusión Cultural; después de más de dos años de reuniones de la Comisión para la elaboración de Maestría, el 30 de octubre del 2020 se presentó el Proyecto de la Maestría en Artes Escénicas y Performatividades al Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras, el cual fue aprobado por unanimidad y con mucho agrado por la comunidad. Seguirá la aprobación del Consejo Técnico de la Facultad de Música y posteriormente por el Consejo Académico de Área. Se espera entre en vigor en agosto del 2021.

Nos encontramos en un parteaguas de la educación, la educación teatral establece comunicación con la modernidad a través de los estudios de posgrado, ya que estos estudios pretenden responder ante algunas de las necesidades actuales de sus profesionales y estudiantes, y asimismo estos estudios se ofrecen como espacios y puntos de encuentro para conocer y repensar el fenómeno teatral ante la realidad contemporánea, con un carácter productivo más allá de reproductivo.

Considero que los estudios posgrado ante las posibilidades que ofrecen, podrían representar un camino formativo, que ayude a enriquecer, fortalecer y profundizar la formación de los profesionales del teatro en México, formación que se traducirá en su práctica profesional y esta práctica como representante del teatro mexicano, por lo que, me parece que parte del desarrollo del teatro mexicano recae en la educación.

Bajo este panorama observo a los estudios de posgrado como parte de un proyecto modernizador, pues es la educación un eslabón que forma parte del desarrollo del teatro, y es la educación una de las bases que sostienen y dan camino a la sociedad.

Por eso el valor en este trabajo, más allá de que esta información se ofrezca como una guía para la formación de los egresados de las licenciaturas teatrales de México, me parece que este es un espacio para conocer y reflexionar sobre el

devenir de la educación teatral, un punto de partida o de encuentro para abrir otras perspectivas, un espacio que permitió dar voz a mis necesidades y experiencias como egresada de una de las licenciaturas de teatro en México, en donde yo me encontré con el otro (ya que a través de esta investigación encontré algunas de mis necesidades de formación con otras experiencias y manifestaciones de egresados de licenciaturas en teatro, docentes, profesionales del teatro e instituciones educativas) y en donde el otro se podría reflejar a través de mis palabras, un espacio representativo de la responsabilidad y participación que tenemos los egresados de las licenciaturas de teatro en el desarrollo de la educación teatral, a través de la voz de nuestras experiencias y necesidades, pues justo la historia y antecedentes de la educación teatral me enseñan que la modernización de la educación teatral no solo recae en las figuras institucionales sino también en los individuos, en los estudiantes, los profesionales del teatro y de quienes hacen posible y conforman este fenómeno.

“Nuestra época bien puede ser caracterizada como aquella en la que el conocimiento obtenido a través de la de educación de posgrado puede ser un componente importante de la palanca que elimina los obstáculos para el cambio.”²⁶⁶

Este trabajo se ofrece como un punto de encuentro para explorar, reflexionar y dar a conocer parte del presente panorama del devenir de la educación teatral, este proyecto amplió mi panorama de lo que yo creía saber de la educación teatral, pero además de ser un ejercicio académico, me hizo reflexionar sobre mi formación, sobre mi labor profesional, sobre mi identidad y sobre mi posición ante la vida, ante el teatro y hacia donde quiero caminar y construir.

A través de este trabajo amplí mi perspectiva sobre la educación teatral en México, reconocí herramientas que quiero adquirir y desarrollar pero también reconocí las que me brindó la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, reflexioné sobre mi camino formativo y hacia donde quiero seguir caminando, conocí y reflexioné sobre las posibilidades que me ofrecen los posgrados y lo que podrían representar, y me di cuenta que sí existen opciones de

²⁶⁶ Sarukhán Kermez.José, *Reflexiones sobre el Sistema Nacional de Posgrado*.

posgrado para mi formación y para la formación de creadores escénicos en México como por ejemplo la Maestría en Investigación Teatral del CITRU.

Este ejercicio me permitió escuchar, reconocer y explorar el eco de una voz que no sabía de dónde viene, ni hacia dónde va, me recuestioné sobre el porqué estudié teatro, dándole reconfiguración al para qué y cómo. Por lo que, se convirtió en la posibilidad de conocer (me) y reflejar (me) sobre un panorama actual de las necesidades y posibilidades en la educación teatral, una realidad de la cual formo parte y para la que este ejercicio está encaminado.

Este trabajo representó un diálogo y enfrentamiento conmigo misma y mi realidad, me brindó la oportunidad de reencontrarme a través del teatro, reencontrando, reconfigurando y fusionando mi sentido como profesional y como ser, no con el fin de encontrar respuestas absolutas, pero sí repuestas que le van dando sentido y configuración a mi identidad.

Este ejercicio es una huella de mi realidad que pretende ser escuchada y compartida con aquellos que consulten este trabajo, respondió parte de mis cuestionamientos iniciales, pero también abrió otras dudas e inquietudes y me permitió hacer un viaje interno, retroalimentando y reconociendo mi mundo interno, herramienta para mi vida y para mi quehacer teatral.

“Puede que no haya ido a donde tenía intenciones de ir, pero creo que
terminé donde pretendía hacerlo”

Douglas Adams

BIBLIOGRAFÍA

- ANDRÉS, Luis Ben “Formación de gestores culturales.” *Manual Atalaya de apoyo a la Gestión Cultural*. 2014. Web. 17 nov. 2019.
<http://atalayagestioncultural.es/capitulo/formacion-gestores-culturales>
- _____ y González Rueda Javier Antonio. “Gestión Cultural” *Manual Atalaya de apoyo a la Gestión Cultural*. 2014. Web. 07 oct. 2020.
<http://atalayagestioncultural.es/capitulo/gestion-cultural>
- AZANCOT, Vives Pedro A. “La cultura y su gestión” *Manual Atalaya de apoyo a la Gestión Cultural*. 2014. Web. 17 nov. 2019.
<http://atalayagestioncultural.es/capitulo/introduccion/cultura-gestion>
- BERISTÁIN, Márquez Evelia. *Vida académica de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA*. México: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2014.
- BELTRÁN, Ramos Alma Evelyn. “Plan de estudios del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.” Tesina UNAM, 2016.
- BOURGES, Valles Marcela Eugenia. “Teatro Estudiantil Universitario UNAM, 1955-1972: Testimonios sobre Teatro Universitario.” Tesis UNAM, 2000.
- CAMBRIDGE, Dictionary. Cambridge University. Web. 17 nov. 2019.
<https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/>
- CANTERO, Jesús. “Historia de la Gestión cultural.” *Manual Atalaya de apoyo a la Gestión Cultural*. 2014. Web. 17 nov. 2019.
<http://atalayagestioncultural.es/capitulo/gestion-cultural/historia-gestion-cultural>
- CASTILLO, Toro Daniela Valentina. “La profesionalización del teatro en Chile.” Tesis Universidad de Chile, 2013. Web. 09 dic. 2018.
<http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/132334/La-profesionalizaci%C3%B3n-del-Teatro-en-Chile.pdf?sequence=1>
- FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, Universidad Nacional Autónoma de México. *Setenta años de la Facultad de Filosofía y Letras*, UNAM. México: UNAM Facultad de Filosofía y Letras, 1994.
- FUENTES, Guillermina. “Tradición y modernidad: Formatos experimentales y alternativos”. *Cambios paradigmáticos del teatro en México S. XX y XXI*. Publicaciones electrónicas CITRU.
<https://citru.inba.gob.mx/publicaciones/libros/electronicos/ebook3/17.html>

GLANTZ, Margo. "Biografía de Sor Juana Inés de la Cruz. Apunte biobibliográfico." *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*. Web. 07 dic. 2019.
http://www.cervantesvirtual.com/portales/sor_juana_ines_de_la_cruz/autora_apunte/

MONTERO, Reguera José. "El autor: Juan Ruiz de Alarcón. Biografía (1572-1639)." *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*. Web. 07 dic. 2019.
http://www.cervantesvirtual.com/portales/juan_ruiz_de_alarcon/autor_biografia/

NAVARRETE, Andrade María de Jesús. "¿Enseñar teatro? Informe de actividad académica y reflexiones en torno a la importancia de la materia Didáctica del Teatro dentro de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México". Informe de actividad académica UNAM, 2017.

RANGEL, Olvera Alejandra, "La gestión Cultural en México", *Aula Virtual Border*, Centro Cultural Border. Web 15 jun 2020.
<http://aulavirtualborder.com/principal/articulos-cc/125-la-gestion-cultural-en-mexico>

RUIZ Gutiérrez, Rosaura; Argueta Villamar, Arturo; Corrales Burgueño, Víctor Antonio; Martínez González, Adrián Alejandro; Aquiles Bernal Moreno, José; y Cruz Hernández, Bernardo. *Los Estudios de posgrado en México: diagnóstico y perspectivas*. México: UNAM, 2007.

UNESCO, *Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE 2011*, Canadá: Instituto de Estadística de la UNESCO, 2013.

VALDÉZ, Tapia Martín. "Historia del teatro en la ENP." *Escuela Nacional Preparatoria*. Web. 16 mzo. 2018.
<http://teatro.dgenp.unam.mx/inicio/colegio-eeya/colegioap>.

WAGNER, Aimée. *De la Historia del Colegio de Literatura Dramática y Teatro*. México: UNAM Facultad de Filosofía y Letras, 1999.

Diccionarios:

PAVIS, Patrice. *Diccionario del Teatro*. Traducción de Jaume Melendres. España: Paidós Ibérica, 1998.

PICARDO, Joao Oscar, Escobar Juan Carlos y Valmore Pacheco Rolando. *Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Educación*, San Salvador: C.A. Centro de Investigación Educativa, Colegio García Flamenco, 2005.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la lengua española*. www.rae.es/

CAMBRIDGE DICTIONARY. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/>

Hemerografía:

ARREDONDO Galván, Víctor Martiniano, Pérez Rivera, Graciela, y Morán Oviedo, Porfirio, "Políticas del posgrado en México." *Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios*, no. 45, 2006, Redalyc.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34004509>

AGUIRRE, Lora Esther Aguirre. "La Escuela Nacional de Música de la UNAM (1929-1940): compartir un proyecto." *Los 75 años de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Una historia para celebrar*, vol. XXVIII, no. 111, 2006, pp. 86-108.

AGUAYO C., Cecilia, "Profesión y profesionalización: hacia una perspectiva ética de las competencias en trabajo social." *Revista Tendencia & Retos*, no. 12, octubre 2007, pp.107-117. Web 20 jun 2020.
<http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/revistas/co/rev-co-tendencias-0012-07.pdf>

CASILLAS, G. Juan. "Los estudios de posgrado elemento esencial para la superación de la educación superior." *OMNIA Revista de la Coordinación General de Estudios de Posgrado UNAM*. Web 10 nov. 2018.
<http://www.posgrado.unam.mx/sites/default/files/2016/04/1604.pdf>

COLLAZOS, Vidal, A., Montoya Herrera, J. y Peralbo Cano, R. "El teatro físico como sistema investigador y educativo en la formación artística y corporal: Descripción metodológica de un montaje a partir de Casa de Muñecas de Ibsen" *ReiDoCrea*, vol. 7, artículo 12, 2018, pp. 124-139.

BAYONA, Bohórquez Jaime Andrés y Heredia, Cruz Oswaldo. "El concepto de equipo en la investigación sobre efectividad en equipos de trabajo." *Estudios Gerenciales*, vol. 28, no. 123, 2012, pp.121-132. Web 03 abr 2020.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21224852007>

DEL MONTE, Fernanda. "¿Artistas o Investigadores?" *Revista Tierra Adentro*. Web. 09 nov. 2017.
<http://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/artistas-o-investigadores/>

DEL MONTE, Fernanda. "Una reflexión transversal al concepto de innovación y teatro mexicano." *Revista Levadura*, 2017. Web. 28 jul. 2018.
<http://revistalevadura.mx/2017/10/20/una-reflexion-transversal-al-concepto-innovacion-teatro-mexicano/>

FRISCHMANN, Donald H., "Desarrollo y Florecimiento del Teatro Mexicano: Siglo XX," *Teatro: Revista de Estudios Culturales / A Journal of Cultural Studies*, no. 2, 1992, pp. 53-59. Web. 07 dic. 219.
<https://core.ac.uk/download/pdf/46707361.pdf>

- GARCÍA, José María. "El desarrollo del posgrado en México: el caso de los sectores público y privado." *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, no.1, vol. XX, pp. 107-130, Web 01 mzo 2019.
http://www.cee.edu.mx/revista/r1981_1990/r_texto/t_1990_1_05.pdf
- JIMÉNEZ, Rueda Julio. "La enseñanza del arte dramático en México en los últimos 50 años." *Revista Tramoya*, Universidad Veracruzana, no. 29, octubre-diciembre 1991, pp. 4-11.
- MACKAY, Castro R., Franco Cortazar, D. E., y Villacis Pérez, P. W. "El pensamiento crítico aplicado a la investigación" *Universidad y Sociedad*, vol. 10, no. 1, 2018, pp. 336-342. Web 15 oct. 2020. <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>
- MÉNDEZ, Emilio. "Teatro de la raza cósmica." *Revista de la Universidad de México*, no. 79. 2010, pp. 97-102. Web. 12 mzo. 2019.
<http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/7910/mendez/79mendez.html>
- MERLÍN, Socorro, "Los dramaturgos de la generación de 1950." *Revista Tema y variaciones de literatura: la generación de medio siglo I*. Historiografía y dramaturgia, no. 30. 2008. pp. 57-83.
- MONTERDE, Francisco. "Julio Jiménez Rueda. Necrológica." *Revista Iberoamericana*, vol. LXVIII, no. 200, 2002, pp.607-610
- REYNAGA, Obregón Sonia. "Los posgrados: Una mirada valorativa." *ANUIES Revista de la Educación Superior*, no. 124. pp. 39-54. Web 02 oct 2020.
http://publicaciones.anui.es.mx/pdfs/revista/Revista124_S3A3ES.pdf
- RODRÍGUEZ, Quintanilla Manuel. "La importancia de la evaluación de los estudios de posgrado y la necesidad de un sistema normativo nacional." *OMNIA Revista de la Coordinación General de Estudios de Posgrado UNAM*, no.18. Web 31 oct. 2017.
<http://www.posgrado.unam.mx/sites/default/files/2016/04/1835.pdf>
- RUBIO, O. Julio. "La vinculación del posgrado con las necesidades del sector productivo." *OMNIA Revista de la Coordinación General de Estudios de Posgrado UNAM*, no.16. Web 10 nov 2018.
<http://www.posgrado.unam.mx/sites/default/files/2016/04/1611.pdf>
- RUÍZ, Botero, Luz Dary. "La sistematización de prácticas." *Sistematización experiencia de convivencia*. IPC, Instituto Popular de Capacitación, Colombia. 2003.
- RUÍZ, Castillejos Norma J. "La importancia de los posgrados en las ciencias sociales y su participación frente al desarrollo nacional." *OMNIA Revista de la*

Coordinación General de Estudios de Posgrado UNAM, vol.12, no.35, 1996.
Web 16 oct. 2017.
http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_omnia/35/06.pdf

SÁNCHEZ, Guerrero Gabriel. "Hacia un Sistema Nacional de Posgrado La finalidad y los estudios de posgrado." *OMNIA Revista de la Coordinación General de Estudios de Posgrado UNAM*, no.18. Web 08 nov. 2017.
<http://www.posgrado.unam.mx/sites/default/files/2016/04/1839.pdf>

SÁNCHEZ, Macgregor. Joaquín. "La importancia de la investigación de los estudios de posgrado." *OMNIA Revista de la Coordinación General de Estudios de Posgrado UNAM*. Web 10 nov 2018.
<http://www.posgrado.unam.mx/sites/default/files/2016/04/1210.pdf>

SARUKHÁN, Kermes José. "Reflexiones sobre el Sistema Nacional de Posgrado." *OMNIA Revista de la Coordinación General de Estudios de Posgrado UNAM*, no.16, vol. 15, 1989. Web 16 oct 2017.
<http://www.posgrado.unam.mx/es/omnia>

ZINSER, Aguilar Luz Emilia. "La UNAM conmemora 80 años de enseñanza teatral." *Excelsior* [Ciudad de México]. 14 oct. 2014. Web 6 nov 2017.
<http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2014/10/14/986809>

Gobierno de Yucatán. Reporte de prensa *Convoca Luis de Tavira a la Maestría en Dirección de Escena de la ESAY*. Web 2017.
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_notas.php?id=204136

Sitios web de instituciones, organizaciones y fundaciones:

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN LITERARIA CASA LEONA VICARIO. "Catálogo bibliográfico de la Literatura en México: Héctor Azar" Coordinación Nacional de Literatura INBA. Web. 10 dic. 2019.
<https://literatura.inba.gob.mx/puebla/4606-azar-hector.html>

ENP, "Antecedentes" Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria. Web. 08 dic. 2019.
<http://dgenp.unam.mx/acercaenp/anteced.html>

FUNDACIÓN UNAM. "Academia de San Carlos" *Universidad Nacional Autónoma de México*. Web 06 jul 2020.
<https://www.fundacionunam.org.mx/academia-de-san-carlos/>

INBAL. "Creación del INBAL" Secretaría de Cultura. Web 09 agosto 2020.
<https://inba.gob.mx/ConoceInba>

ORÍGENES: A 150 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA, "Educación Pública" *Antiguo Colegio de San Ildefonso*. Web. 08 dic 2019.

<http://www.sanildefonso.org.mx/expos/preparatoria/>

POSGRADO UNAM. "Historia." *Universidad Nacional Autónoma de México*. Web 11 may. 2018.

<http://www.posgrado.unam.mx/es/historia-posgrado>

RELACIONES EXTERIORES "¿Qué es la UNESCO?" *Secretaría de Relaciones Exteriores*. Web 01 sep 2020.

<https://mision.sre.gob.mx/unesco/index.php/que-es-la-unesco>

SEP. "Educación sin fronteras." *Secretaría de Educación Pública*. Web 11 may. 2018.

<http://www.ses.sep.gob.mx/educacionsinfronteras/>

____ "Historia de la Secretaría de Educación Pública." *Secretaría de Educación Pública*. Web 03 agost. 2020.

<https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/historia-de-la-secretaria-de-educacion-publica-15650?state=published>

UNAM, "Qué es UNAM" *100 años UNAM*. Web. 07 dic. 2019.

<https://www.unam.mx/acerca-de-la-unam/que-es-la-unam>

____ "Historia." *Universidad Nacional Autónoma de México*. 2008. Web. 13 nov. 2019.

https://web.archive.org/web/20121215072823/http://www.100.unam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=77&lang=es

UNESCO, "Día Internacional de la Juventud" Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

<http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizesandcelebrations/celebrations/international-days/international-youth-day-2013/#.XfAQkOj7TIU>

17, INSTITUTO DE ESTUDIOS CRÍTICOS, "Investigación académica sobre los procesos de actoralidad" *Primer encuentro de Estudios críticos del teatro*.

Web oct. 2017. https://interfaz.cenart.gob.mx/video/del-actor-dramatico-al-performer/?play=id_0000

Sitios web de escuelas y universidades:

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. "Licenciatura en Arte Dramático." Web 24 mazo. 2018.

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/licencitura_en_arte_dramatico

- CUT. *Centro Universitario de Teatro*. Web 24 abr. 2018.
<http://www.cut.unam.mx/>
- CASA DEL TEATRO. Web 24 abr. 2018.
http://casadelteatro.com.mx/?page_id=39
- CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES. “Licenciatura en Teatro.” Web. 24 abr. 2018.
<http://www.cmamorelos.edu.mx/>
- CITRU. “Maestría en Investigación Teatral.” Web 12 Feb. 2019.
<https://citru.inba.gob.mx/maestr%C3%ADa.html>
- _____. “Plan de estudios de la Maestría en Investigación Teatral.” pp. 1-38. Web. 12 feb. 2019.
<https://citru.bellasartes.gob.mx/images/citru/descargables/Plan-estudios-de-maestria.pdf>
- COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO. “Acerca de la licenciatura.”. Web. 16 mzo. 2018.
<http://teatro.filos.unam.mx/inicio/acerca-de-la-licenciatura/>
- _____. “Proyecto de modificación del plan y programas de estudio de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro”. Web 30 mzo. 2018.
<http://teatro.filos.unam.mx/files/2013/08/62857095-Teatro-Tomo-i-Def-08-08-08.pdf>
- _____. “Encuesta 2018 para reacreditación de la Licenciatura”. ¿En qué trabajas? y ¿La carrera de Literatura dramática y teatro te ofreció las herramientas y habilidades necesarias para desenvolverte laboralmente?
- ENAT. *Escuela Nacional de Arte Teatral*. Web 12 abr. 2018.
<https://enat.inba.gob.mx/quienes/historiaenat.html>
- ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN. “Licenciatura en Teatro.” Web. 24 abr. 2018.
<http://www.esay.edu.mx/wp/licenciaturas/teatro/>
- _____. “Maestría en Dirección de Escena.” Web 14 jul. 2018.
<http://www.esay.edu.mx/wp/posgrados/mde/>
- INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS. “Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro.” Web 24 abr. 2018.
<http://www.icest.edu.mx/academico/superior/universidad/humanidades/lldt/>
- UNIVERSIDAD ANÁHUAC. “Licenciatura en Teatro y Actuación.” Web. 24 abr. 2018.

<https://www.anahuac.mx/rua/teatro-y-actuacion>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ OAXACA. “Maestría en Gestión Cultural.” Web. 06 ago. 2018.

<http://www.fbauabjo.mx/maestria-gestion.html>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA. “Licenciatura en Teatro.” Web. 24 abr. 2018.

<http://artes.uabc.mx/oferta-academica/licenciatura-en-teatro/>

_____. “Maestría en Dramaturgia Escénica y Literaria.” Web. 21 jul. 2018.

<http://artes.uabc.mx/mdel/>

<http://www.facultaddeartesuabc.com/index.php/programas-educativos/medios-2>

_____. “Documento de Referencia y Operación de Programas de Posgrado: Maestría en Dramaturgia Escénica y Literaria.” Coordinación de Posgrado e Investigación. Web 12 feb. 2019.

http://sriagral.uabc.mx/Secretaria_General/consejo/201705/17.pdf

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA. “Licenciatura en Teatro.” Web. 24 abr. 2018.

http://www.fa.uach.mx/academica/2011/03/11/licenciatura_teatro/

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA. “Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural.” Web. 29 ago. 2018.

<http://www.uadec.mx/ceii/>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO. “Licenciatura en Arte Dramático.” Web. 23 abr. 2018.

https://www.uaeh.edu.mx/campus/ida/oferta/licenciaturas/lic_artedramatico.html

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. “Licenciatura en Artes Teatrales.” Web. 24 abr. 2018.

<http://denms.uaemex.mx/exporientavirtual/?courses=licenciado-en-artes-teatrales>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS. “Licenciatura en Teatro.” Web. 24 abr. 2018.

<https://www.uaem.mx/admision-y-oferta/nivel-superior/licenciatura-en-teatro.php>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. “Licenciatura en Arte Teatral.” Web. 24 abr. 2018.

<http://www.uanl.mx/oferta/licenciatura-en-arte-teatral.html>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO. “Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales.” Web. 06 ago. 2018.
<http://ba.uaq.mx/convocatoria-maestria-direccion-y-gestion-de-proyectos-artisticos-y-culturales.php>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA. “Licenciatura en Artes Escénicas.” Web. 03 nov. 2018.
http://carreras.uas.edu.mx/Artes_Escenicas.html

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. “Licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral.” Web. 23 abr. 2018.
<http://guiadecarreras.udg.mx/licenciatura-en-artes-escenicas-para-la-expresion-teatral/>

_____. “Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural.” Web. 21 jul. 2018.
<http://www.udg.mx/es/oferta-academica/posgrados/maestrias/maestria-en-gestion-y-desarrollo-cultural-cuaad>

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA. “Licenciatura en Teatro.” Web 24 abr. 2018.
<http://www.udlap.mx/ofertaacademica/conoce.aspx?cveCarrera=LTE#egresado>

UNIVERSIDAD DE LONDRES. “Licenciatura en Actuación.” Web 24 abr. 2018.
<https://udlondres.com/licenciatura-en-actuacion/>

UNIVERSIDAD DE SONORA. “Licenciatura en Artes Escénicas con especialidad en Actuación.” Web 23 abr. 2018.
<http://www.ofertaeducativa.uson.mx/index.php/division-de-humanidades-y-bellas-artes/licenciatura-en-artes-escenicas/>

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA. “Maestría en Gestión Cultural.” Web. 28 ago. 2018.
<https://www.iberopuebla.mx/oferta-academica/posgrados/arte-diseno-y-arquitectura/maestria-en-gestion-cultural>

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TORREÓN. “Maestría en Gestión Sociocultural.” Web. 25 ago. 2018.
<http://itzel.lag.uia.mx/publico/sociocultural.php>

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS HIDALGO, “Licenciatura en Teatro”. Web 24 abr. 2018.
<http://www.artes.umich.mx/teatro.html>

UNIVERSIDAD PANAMERICANA. “Maestría en Gestión de las Artes y Políticas Culturales.” Web. 06 ago. 2018.

<http://www.up.edu.mx/es/posgrado/mex/maestria-en-gestion-de-las-artes-y-politicas-culturales>

UNIVERSIDAD VERACRUZANA. “Nosotros.” *Facultad de Teatro*. Web 24 abr. 2018.

<https://www.uv.mx/teatro/general/perfil-ingreso-egreso/>

____ “Maestría de Artes Escénicas” *Facultad de Teatro*. Web 24 abr. 2018.

<https://www.uv.mx/mae/>

____ “Plan de estudios de la Maestría de Artes Escénicas”, *Facultad de Teatro*. Web 27 jul. 2018.

<https://www.uv.mx/mae/plan-de-estudios/objetivos/>

____ “Glosario de términos del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.” Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado. Web. 19 nov. 2018.

http://dsia.uv.mx/sipo/Material_apoyo/Glosario_Escolarizada.pdf

Sitios web de programas para apoyo a estudios de posgrado:

ACCEDE EDUCACIÓN. Web 26 nov. 2018.

<https://www.facebook.com/accedeedu/>

ACROSS THE POND. “Across the Pond Latin America” Web. 29 nov. 2018.

<https://la.studyacrossthepond.com/>

AMEXCID. “Oferta para mexicanos.” *Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo*. Web. 30 nov. 2018.

<https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/oferta-para-mexicanos>

COMEXUS “Beca Fulbright-García Robles para Estudios de Posgrado en Estados Unidos” Web. 25 nov. 2018.

http://www.comexus.org.mx/posgrado_eua.html

____ “Especialidades de apoyo por área” Web. 25 nov. 2018.

http://www.comexus.org.mx/docs/Datos_Areas.pdf

CONACYT. “Convocatoria para la formación de recursos humanos de alto nivel en programas de posgrado de calidad en el extranjero Conacyt-Finba.” Web. 20 nov 2018.

<https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1>

____ “Tabuladores de apoyo económico para becas y becarios en el extranjero 2018.” Web. 20 nov 2018.

https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2018/Tabulador_autorizado_2018.pdf

_____ "Tabulador de seguro médico anual para becarios en el extranjero." Web. 20 nov 2018.
https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2018/Tabulador_Oficial_Seguro_Medico.pdf

_____ "Convenios de colaboración para becas al extranjero." Web. 20 nov 2018.
https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/Convenios_de_Colaboracion.pdf

_____ "Times Higher Education Ranking 2018." Web. 20 nov 2018.
https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2018/Clasificaciones_internacionales_reconocidas-2018.pdf

_____ "Reglamento de Becas Conacyt" Web. 20 nov 2018.
https://www.conacyt.gob.mx/images/conacyt/normatividad/interna/Reglamento_de_Becas_2018.pdf

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES. "Beca Complemento." Web. 20 sep. 2018.
https://www.dgri.sep.gob.mx/6_pos_bc.html

ERASMUS. Web. 25 nov. 2018.
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships/catalogue_en?fbclid=IwAR1gJv_BOmUR_0N2r8YrKkBdiyag292JNYf8pTdErXa0_F_pX7VjddZBop8

EUROPOSGRADOS "Europosgrados México." Web. 01 feb. 2019.
<http://europosgrados.org/site/>

EXPO ESTUDIANTE. Web. 05 mzo. 2019.
<https://mexico.expoestudiante.com/>

_____ Web. 01 feb. 2019.
<https://www.facebook.com/europosgradasmexico/>

FONCA. "Convocatoria del Programa de Becas para Estudios en el Extranjero Fonca-Conacyt 2018." *Fondo Nacional para la Cultura y las Artes*. Web. 30 ago. 2018.
<https://fonca.cultura.gob.mx>

FUNDACIÓN BECA. Web. 30 nov. 2018.
<http://fundacionbeca.net/>

_____ Web. 30 nov. 2018.
<https://www.facebook.com/FundacionBeca/>

FUNDACIÓN JUMEX. "Convocatoria de becas 2018." Web 20 sep.. 2018.

<https://www.fundacionjumex.org/es/news-items/4-convocatoria-de-becas-2018>

OAS. *Organización de los Estados Americanos*. Web. 06 mzo. 2018.
http://www.oas.org/en/scholarships/specaf_2018.asp

PECDA *Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico*. Web. 30 nov. 2018.
<http://www.pecdaenlinea.cultura.gob.mx/>

_____. “Pecda Jalisco.” *Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico*. Web. 30 nov. 2018.
https://www.cultura.gob.mx/recursos/convocatorias/201808/pecda_jalisco_convocatoria.pdf

Fotografías

“Enrique Ruelas” Escuela Nacional Preparatoria, UNAM, Historia del Teatro en la ENP. Imagen digital. Web 15 nov. 2019.
<http://teatro.dgenp.unam.mx/inicio/colegio-eeya/colegioap>

“Rodolfo Usigli”. Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, Historia de la licenciatura. Imagen digital. Web 15 nov. 2019.
<http://teatro.filos.unam.mx/inicio/acerca-de-la-licenciatura/historia-de-la-licenciatura/>

“Fernando Wagner”. Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, Historia de la licenciatura. Imagen digital. Web 15 nov. 2019.
<http://teatro.filos.unam.mx/inicio/acerca-de-la-licenciatura/historia-de-la-licenciatura/>