

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

**Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro:
Complemento Formativo en los Estudiantes de Nivel Medio Superior y
Superior.**

INFORME ACADÉMICO

Que para obtener el título de

Licenciada en Literatura Dramática y Teatro

Presenta:

Fátima del Rosario Pérez Cuevas

Asesor:

Licenciado: Emilio Alberto Méndez Ríos

Sinodales:

Maestra Aimeé Wagner Mesa

Maestra Esperanza Yoalli Malpica López

Lic. Daniela Patricia Esquivel Ortega

Lic. Ximena Cecilia Sánchez de la Cruz

México D.F.

Febrero 2013

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 Carlos mi esposo, amigo, compañero y confidente, por un largo camino recorrido, pero siempre juntos. Te amo.

A mis hijos Fátima y Carlos por su gran apoyo y cariño porque saben que me encanta el teatro y me han acompañado en esta aventura. Los amo.

A mis padres que aunque no están ya conmigo, sé que se sentirían orgullosos.

A Lucy Subías por su apoyo invaluable porque gracias a ti, hoy puedo terminar mi carrera ¡Gracias de corazón! Eres un ser especial y en verdad te quiero mucho amiga.

A Jaime Hernández por haber sido mi alumno, hoy mi compañero maestro, asesor y amigo.

A mis hermanos: Pilar, Vico y Segundo por su cariño y por estar siempre apoyándonos.

A Gaby González por su gran apoyo creativo en diferentes obras montadas.

A Cristina Guerrero por su desinteresado apoyo, por su gran disposición y cariño.

A Christian y Pako por ser mi brazo derecho. Gracias por su constante apoyo.

A todos mis primos y sobrinos especialmente a Maru, Víctor, Paco y mi adorada Ana.

A Niko, Hugo, Gerardo, Mónica, Pepe, Baldomero, Paco, Enrique, Sergio, Rebeca y Luis por haber sido alumnos líderes y hoy seres propositivos.

A todos mis compañeros maestros y directivos especialmente: Vero Álvarez, Sarita Gómez de la Cortina, Juliana Hinojosa, Ing. Agustín Pacheco, Lupita Pavón, Lupita Perea, Lucy Tapia, Alma Rosa Martín, Itzel Balderas, Arturo Zepeda, por seguir estos caminos juntos.

A mis coordinadores del Tec: Adriana Salgado, Xio Ruíz, Cristina Bringas, Marycarmen Ruíz, Carlitos Álvarez y Meche León, por haber estado siempre presentes.

A todos mis alumnos y ex alumnos del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, gracias a todos porque hoy sé que me llevo sus vivencias para crecer como persona.

A Lic. Juan Carlos Olvera y Daniela Maya por su gran apoyo.

A Silvia y Miguel Ángel por apoyarme en la culminación de mi proyecto de vida.

A las Maestras: Aimeé Wagner, Esperanza, Daniela y Ximena por ser guías del saber.

A ti Emilio Méndez, tus palabras, tus comentarios analíticos y críticos, fueron una gran guía, eres un ser humano muy valioso y de no ser por tu apoyo hoy no estaría cumpliendo mi realización personal, terminar un proyecto tan largamente esperado: Por fin concluir mi carrera, cerrar un círculo abierto hace muchos años. Gracias por siempre.

Índice

Introducción	5
Capítulo 1: La experiencia del teatro musical como complemento creativo en los estudiantes de nivel medio superior y superior del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro	10
1.1. Funciones didácticas de la puesta en escena de musicales como actividad extracurricular	16
1.2. El papel del teatro musical en la formación integral de los jóvenes	21
1.3. El Grupo Representativo de Comedia Musical del ITESM, Campus Querétaro: Descripción y Objetivos Específicos	29
1.3.1. <i>El Fantasma de la Ópera</i>	32
1.3.2. <i>Pippin</i>	33
1.3.3. <i>Teatro clásico como apoyo para montar un musical</i>	35
1.3.4. <i>La mujer del panadero</i>	35
1.3.5. <i>A Belén pastores una adaptación para musical</i>	37
1.3.6. <i>Todo el mundo chifla</i>	38
1.3.7. <i>La pastorela itinerante adaptación para musical</i>	39
1.3.8. <i>Algo divertido pasó cuando iba al foro</i>	42
1.3.9. <i>Collage de obras cortas con coreografías de musicales</i>	43
1.3.10. <i>Aida</i>	46
1.3.11. <i>Collage de obras musicales</i>	48
1.3.12. <i>Las ranas</i>	49
Capítulo 2: La dirección del Grupo Representativo de Comedia Musical del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Procesos y responsabilidades.....	52
2.1 Organización de funciones directivas	56
2.2 Selección de la obra	57
2.3 Solicitud de derechos de autor	60
2.4 Traducción y adaptación	61
2.5 Planeación del proyecto con directores	62
2.6 Calendarización de ensayos	64
2.7 Junta previa con alumnos	65
2.8 Audiciones	66
2.9 Trabajo de mesa	68
2.10 Asignación de personajes	69
2.11 Ensayos	70
2.11.1 <i>Ensayos cotidianos</i>	70
2.11.2 <i>Ensayos de ensamble</i>	72
2.11.3 <i>Ensayos pre – generales</i>	74
2.11.4 <i>Ensayos técnicos</i>	75
2.11.5 <i>Ensayo general</i>	76
2.12 Producción artística	77

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

2.12.1 Escenografía	79
2.12.2 Vestuario	80
2.12.3 Utilería.....	81
2.13 Publicidad	82
2.14 Presentaciones	83
2.15 Reflexión y cierre de Semestre	85
2.16 Develación de placa	86
Capítulo 3: Montajes realizados del 2001 al 2012: Una valoración crítica	88
3.1 Procesos y resultados	89
3.1.1 <i>El Fantasma de la Ópera</i>	89
3.1.2 <i>Pippin</i>	91
3.1.3 <i>La mujer del panadero</i>	93
3.1.4 <i>Todo mundo chifla</i>	94
3.1.5 <i>Algo divertido pasó cuando iba al foro</i>	95
3.1.6 <i>Aida</i>	97
3.1.7 <i>Las ranas</i>	99
3.2 Aprendizajes de los alumnos, maestros y directivos de la experiencia compartida	102
3.2.1 <i>Sensibilización y apreciación del arte escénico</i>	103
3.2.2 <i>Seguridad y confianza</i>	105
3.2.3 <i>Desarrollo social</i>	107
3.2.4 <i>Trabajo en equipo</i>	109
3.2.5 <i>Decisión profesional</i>	111
3.3 La Experiencia compartida con maestros y directivos	113
3.3.1 <i>El espíritu formativo de la actividad prevalece sobre el espectáculo</i>	114
3.3.2 <i>El trabajo en equipo directivo</i>	115
3.3.3 <i>La satisfacción por la labor docente</i>	116
Conclusiones	119
Anexo A Intenciones, reglas de armonía y valores	122
Anexo B Organización de funciones directivas	125
Anexo C Ejemplo de uno de los calendarios a seguir	129
Anexo D Ejemplo croquis de acomodo	133
Anexo E Textos completos de algunos de los directivos que forman parte del equipo de trabajo	134
Anexo F Programas de mano y fotos	139
Bibliografía	153

Introducción

La educación del siglo XXI, de acuerdo con Gallart y Jacinto (1995-2) se perfila como inseparable de la acción, exigente de conocimiento, pero también de la aplicación del mismo a circunstancias críticas. Es factible decir que, además de los conocimientos curriculares que se adquieren a través de las materias de bachillerato y licenciatura, los estudiantes necesitan una formación integral, en la que la cultura y el arte toman parte importante de su formación estética

Las técnicas didácticas han evolucionado para responder a estas necesidades. La propuesta constructivista, ha remplazado en la mayoría de las instituciones a la didáctica tradicional; en ella se permite al estudiante buscar y generar sus propios aprendizajes significativos, desarrollando habilidades sociales y cognitivas para su vida profesional y personal. Las instituciones educativas y los docentes se convierten en facilitadores del conocimiento; y en cada de sus áreas se enfoca en desarrollar actividades, proyectos, líneas de acción, etc., orientadas al cumplimiento de este objetivo y que constituyen su razón de ser. Se describirá, analizará y valorará críticamente en el presente informe académico la actividad cultural del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Querétaro, en específico su quehacer teatral, así como: la promoción, el desarrollo y la exhibición de las puestas en escena con y para el estudiantado del nivel medio superior y superior. El ITESM plantea para sí mismo el siguiente objetivo:

“El Departamento de Formación Cultural del Campus Querétaro contribuye a la Misión del Tecnológico de Monterrey a través de la Formación Integral de sus estudiantes, fomentando el aprecio por la cultura y propiciando el desarrollo de habilidades artísticas, sociales y de autoconocimiento.” (Misión 2005).

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Para el logro de este objetivo el Departamento de Formación Cultural plantea las siguientes intenciones educativas: el desarrollo de la personalidad del alumno, la responsabilidad ante los compromisos elegidos, el fomento del trabajo en equipo, la promoción de la creatividad y el espacio para la apreciación del arte y la cultura. Todo esto a través de sus talleres, clínicas (talleres impartidos por estudiantes destacados en diversas disciplinas artísticas) y los grupos representativos (equipos de trabajo que realizan diversos montajes para presentarlos a la comunidad del Tecnológico de Monterrey y a la sociedad en general).

Dentro del Departamento de Formación Cultural, se ofrecen distintas disciplinas¹ fundamentales por su aportación a la formación integral de los alumnos; entre estas disciplinas destacan el teatro y el teatro musical, dado que cualquier ejercicio teatral fortalece áreas importantes para el aprendizaje como el reconocimiento de la riqueza de los lenguajes corporales y verbales, desarrolla habilidades auditivas, así como la coordinación fina para manejar los tiempos por medio del ritmo; se fomentan actividades básicas que serán necesarias en cualquier otra actividad profesional que los estudiantes elijan (como hablar en público, trabajo en equipo, etc.), dando paso a aprendizajes que cubren las necesidades individuales, académicas, laborales y profesionales que el Tecnológico de Monterrey busca fortalecer, para la construcción de seres humanos calificados.

¹ Disciplinas que se ofrecen en la modalidad de talleres, grupos representativos y concursos: Teatro, Teatro musical, Creación Literaria, Bailes de Salón, Bailes folclóricos, Bailes modernos, Música, Técnica Vocal, Artes Plásticas, Apreciación cinematográfica y Staff.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

A lo largo de 35 años de experiencia laboral docente he podido descubrir que el arte² es una herramienta fundamental para el desarrollo integral de las personas; es principalmente en el área de actuación que los jóvenes, de diversas edades y clases sociales a los que les he impartido lecciones, han desarrollado habilidades de interacción, seguridad en sí mismos y trabajo en equipo. Hace más de doce años inicié labores en el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, como directora del Grupo Representativo de Comedia Musical donde los alumnos presentan puestas en escena de teatro musical. Es en esta institución donde encuentro que se potencializa al arte como herramienta de educación integral, aplicando técnicas de inserción del mismo dentro de la vida estudiantil de los jóvenes.

Buscando contribuir a la misión institucional, el Grupo Representativo de Comedia Musical a mi cargo, desarrolla la siguiente intención educativa: generar las competencias (creatividad, interacción social, trabajo en equipo y comunicación) para que los alumnos no sólo tengan el conocimiento en su área de estudio profesional, sino que a través de su participación en teatro musical sean capaces de dar conferencias ante audiencias masivas, presentarse ante clientes o mesas directivas para defender proyectos o productos; que desarrollen su creatividad para encontrar nuevas rutas de solución a los retos laborales, personales o sociales que se les presenten. Así se convierten en personas que trabajan en equipos con alto grado de eficiencia. De acuerdo al Centro de Desarrollo Profesional del Tecnológico de Monterrey los empleadores buscan contratar egresados que hayan participado en este tipo de actividades, lo que les da la certeza de este tipo de

² Arte: En lo personal lo veo, como un medio de expresión humano de carácter creativo, imaginativo y transformador, capaz de estimular los sentidos y la mente, transmitiendo emociones e ideas.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

competencias. Un ejemplo de ello, son las becas Telmex que cada año otorga a estudiantes que además de un alto promedio académico cuentan con una participación constante en actividades extra académicas.

El Grupo Representativo de Comedia Musical une a los muchachos de diferentes edades y carreras, los hace llegar a conocerse, a convivir y a trabajar en un ambiente de confianza y respeto. Así, los estudiantes pasan por un proceso de autoconocimiento ya que la actividad del teatro musical les permite reconocerse con una serie de cualidades que no se desarrollan fácilmente al interior de las aulas académicas.

Para los estudiantes es altamente significativo, ya que lo que aprenden durante los ensayos hasta llegar a la puesta en escena, resulta ser una enriquecedora experiencia. Es importante señalar que el aprendizaje que adquieren, les ayuda a enfrentarlos a la vida, siendo más seguros de sí mismos, participativos, colaborativos, responsables, comprometidos con su entorno social, se convierten en emprendedores, independientes y decididos.

El trabajo en equipo es también importante, debido a que los estudiantes involucrados se percatan de que el logro o el fracaso de una puesta en escena no radican en el desempeño individual sino en la responsabilidad e integración armónica de todos los participantes (staff, actores, músicos, bailarines, coro, etc.). Los participantes pueden valorar que cualquier actividad encomendada por pequeña que ésta sea, resulta clave para el desarrollo adecuado de la obra.

La experiencia del teatro musical desarrolla las competencias de creatividad, interacción social, trabajo en equipo y comunicación; y además, promueve el desarrollo de habilidades físicas y emocionales durante el aprendizaje del canto, interpretación musical y

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

el baile. Se trabaja el montaje desarrollando habilidades actorales en los estudiantes, sin embargo no se pretende formar actores profesionales; sólo personas con una mejor calidad de vida.

El teatro musical que se desarrolla dentro del Grupo Representativo de Comedia Musical del Tecnológico de Monterrey ha constituido una oportunidad no sólo para el desarrollo personal de sus estudiantes, sino para la comunidad de Querétaro. Se ha creado un gusto por esta disciplina, cuyo impacto hoy, se aprecia en los diferentes grupos que realizan montajes musicales a nivel profesional y que cuentan con la participación de estudiantes y ex alumnos del Campus Querétaro, tanto dentro de sus elencos como en sus equipos de producción y dirección.

En este trabajo pretendo documentar la experiencia generada a través de estos años en el Tecnológico de Monterrey, incluyendo el desarrollo de los objetivos formativos, la metodología y proceso generado para el montaje de los distintos proyectos y finalmente una evaluación histórica que es complementada por los aprendizajes interiorizados por los propios alumnos, ex alumnos y directivos.

Así mismo, describo el proceso de planeación que como directora de teatro musical estudiantil he desarrollado durante mis treinta y cinco años en esta experiencia. Este informe académico podrá servir así como una guía para todo aquel interesado en este tipo de montajes.

**Sí, disfruta la vida
aprende a saborear cada minuto del día,
con plenitud vive la felicidad,
que el tiempo pronto se va.**
Stephen Schwartz, Pippin.
(Traducción libre de Francisco Dávila)³

Capítulo 1: La Experiencia del Teatro Musical como Complemento Creativo en los Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro.

El Tecnológico de Monterrey se ha caracterizado por ser una institución educativa que se define a sí misma como de excelencia, en continua evolución, con estrategias de apoyo no sólo para sus alumnos, sino también para el desarrollo social de los países donde se encuentra. Está conformado por treinta y dos Campus en veintisiete ciudades de México, diez sedes en Latinoamérica y siete oficinas de enlace en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. Su filosofía de innovación y evaluación le hace renovar cada diez años su misión, siendo la vigente hacia el 2015 la siguiente:

Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitiva internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales. (Tecnológico de Monterrey 2005).

Diecisiete principios dan identidad y cohesión a todos sus campus y sedes, y sirven como base para fundamentar sus reglas y políticas de operación. Estos principios son: el compromiso por los valores fundamentales del Tecnológico de Monterrey, innovación,

³ Francisco Dávila: Es egresado de The American Musical and Dramatic Academy, NY, USA, recibiendo su certificado de Musical Theatre Performer. Es también Licenciado en Ciencias de la Comunicación (ITESM). Como actor participó en las puestas en escena *Amadeus* y *Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat* (S.T.A.G.E. Orlando Florida), *La Comedia de las Equivocaciones* y *Pippin* (como Pippin) siendo reconocido como mejor actor protagónico y mejor interpretación Vocal en el XVI Festival Cultural intercampus ITESM.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

creatividad, uso de la tecnología y espíritu emprendedor, la movilidad social, propiedad intelectual, la igualdad de oportunidades para los profesores y empleados, la igualdad de oportunidades para el ingreso y permanencia de los estudiantes, participación ciudadana, libertad de cátedra, libertad de expresión, derecho de asociación, desarrollo permanente de sus empleados y profesores, retroalimentación de la comunidad educativa, sustentabilidad económica, apertura al debate, desarrollo sostenible, libertad de emprender y responsabilidad social, compromiso con la formación integral de los estudiantes. Estos principios son un elemento base para entender la manera en la que el Tecnológico de Monterrey opera.

La Dirección de Asuntos Estudiantiles acoge el principio de formación integral de sus estudiantes como línea estratégica. De manera activa e intencionada fundamenta su quehacer en el desarrollo de competencias estudiantiles, enfocadas hacia la formación integral. En cada Campus, este principio formativo sustenta las diferentes actividades que realizan sus departamentos de: Educación Física y Deportes, Difusión Cultural, Grupos Estudiantiles, Centro de Desarrollo Profesional, Asesoría Psicopedagógica y Programa de Prevención, Formación para la Salud, Formación Social, Apoyo Financiero y Becas, Relación con Padres de Familia y Residencias.

Buscando la mejora continua cada semestre los Campus son evaluados a través de distintos indicadores de desempeño: empleabilidad, salud financiera, infraestructura, modelo formativo, internacionalización, y formación integral entre otros. Los resultados de cada Campus se comparan con los de los Campus de tamaño y características similares; de este comparativo el Campus Querétaro ha sido premiado a nivel nacional en diez ocasiones consecutivas con el primer lugar de su grupo. Así en el 2011 se hace acreedor a un

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

reconocimiento especial por parte de la Vicerrectoría Académica, distinguiéndolo como ejemplo a seguir en la tarea de formación de sus estudiantes por la “excelente” calidad de los procesos relacionados con las actividades co-curriculares (Coutiño 2011-6).

El Campus Querétaro tiene una población aproximada de 5500 alumnos cada semestre, con altos porcentajes de alumnos foráneos (alrededor de un cuarenta y cinco por ciento de la población total) y de alumnos becados (el cincuenta por ciento del alumnado recibe apoyo financiero) (Coutiño 2011-10). Esta diversidad poblacional representa para los alumnos tanto un reto como un enriquecimiento personal, en su integración académica y en su participación dentro del ambiente estudiantil.

George Kuh afirma que el aprendizaje del estudiante está determinado por lo que hace durante su estancia en la universidad y no por las características propias de la institución (tamaño, prestigio, afluencia, etc.) (Kuh 2009-250). Desde esta perspectiva, el Campus Querétaro motiva la participación y desarrollo de sus estudiantes al ofrecer una amplia gama de actividades: culturales, deportivas, asociaciones estudiantiles, conferencias de prevención, prácticas profesionales, servicio social, etc. Cada actividad promueve el aprendizaje de determinadas competencias, así todas ellas son complementarias para el desarrollo integral de los alumnos.

En específico el Departamento de Formación Cultural contribuye de manera intencional con las siguientes competencias: desarrollo de la personalidad del alumno, responsabilidad ante los compromisos elegidos, trabajo en equipo, desarrollo de la creatividad, aprecio por el arte y la cultura, etc. Estas competencias se trabajan en las diferentes actividades que ofrece el departamento: exposiciones, concursos, talleres, eventos y grupos representativos.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Los grupos representativos están conformados por los alumnos que fungen como imagen de la institución al exterior de ésta, estos son equipos de trabajo orientados al montaje de un espectáculo cultural que se presenta a la comunidad del Tecnológico de Monterrey (empleados, docentes, estudiantes y sus familias) y a la sociedad en general como muestra de las actividades que se realizan al interior del Campus.

Cada una de estas actividades culturales implica para el alumno un compromiso y un aprendizaje distintos, dependiendo del grado de involucramiento y tipo de actividad: Las exposiciones y eventos desarrollan principalmente aprecio y sensibilización a las diferentes manifestaciones artísticas. Los concursos promueven actividades de autoestudio y trabajo en equipo, que finalmente se ven expuestos a una evaluación comparativa que enseña a afrontar logros y derrotas. Los talleres enseñan cómo a través de la constancia y el trabajo se adquiere un desarrollo personal y la obtención de metas. Los representativos implican un esfuerzo mayor de tiempo, donde el compromiso, el trabajo en equipo y la exposición a un público les proporciona un mayor aprendizaje personal que en el resto de las actividades del departamento.

Para formar parte de un grupo representativo los alumnos realizan un proceso de audición de manera individual, desde este primer acercamiento aprenden a afrontar su miedo al plantarse ante la evaluación de sus directores. Ser seleccionado después de una audición, hace que el alumno se sienta capaz de enfrentar el reto que cada proyecto impone.

En el proceso de audición del Grupo Representativo de Comedia Musical se asignan los roles principales y secundarios. Dando oportunidad a quienes están preparados para vivir la experiencia de tener papeles protagónicos, tener un solo de baile, o interpretar una canción. Se cuida para esto que el reto sea lo suficientemente alcanzable para el alumno, de

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

lo contrario se corre el riesgo de exponerlo al ridículo o la frustración. Por otra parte, se hace un énfasis especial a quienes quedan en papeles secundarios así como a quienes apoyan atrás del escenario, motivando y destacando lo importante que es su participación en el detalle del tejido del espectáculo o proyecto: sin maquillaje, luces, o compañeros de escena que soporten la trama el espectáculo no alcanza la misma calidad.⁴

Los alumnos adquieren a través de sus ensayos y presentaciones una seguridad personal que se refleja en su capacidad de comunicación y expresión de emociones: júbilo, tristeza, alegría, desencanto, logros y desaciertos. Los representativos desarrollan desenvoltura y socialización incluso inter-disciplinaria. La interacción con miembros de otros grupos crea estos lazos y promueve la movilidad entre los distintos proyectos. Así el alumno que un semestre participa en maquillaje, al siguiente encuentra la seguridad necesaria para participar en teatro, o incluso al revés, un actor o músico llega a encontrar gratificante su participación en grupos de apoyo como maestros de clínicas culturales (las clínicas son clases culturales impartidas por estudiantes que han demostrado poseer los conocimientos y las habilidades necesarias para compartir el conocimiento y las técnicas propias de una disciplina artística en específico).

Los grupos representativos no están restringidos por grado de estudio, así que hay una gran diversidad de carreras, lugares de procedencia, y nivel de experiencia en la disciplina. Esto hace que cada semestre los grupos vivan procesos de reconfiguración donde los chicos con más experiencia en el grupo acogen a los nuevos. Aquí son fundamentales la aceptación, integración y respeto por las diferencias. Se observa un espíritu de crecimiento, de compartir e innovar, apoyándose entre compañeros, e incluso de apoyo hacia sus

⁴ La calidad se mide a través de una encuesta al público asistente donde se le pide dar su opinión sobre los espectáculos en una escala del 1 al 5, donde 1 es “Excelente” y 5 es “Pésimo”.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

profesores y coordinadores, quienes siempre están abiertos a escuchar ideas, sugerencias y necesidades.

La mayoría de los ensayos se realizan en las noches, cuando todos terminan sus clases y pueden dedicar entre dos y tres horas diarias al montaje y preparación de los diferentes proyectos.

El Campus Querétaro cuenta con los siguientes seis grupos representativos culturales de trabajo escénico: teatro, ensamble musical (que incorpora baile, música y canto), comedia musical (donde se trabaja teatro, baile, música y canto), ballet folclórico (danzas tradicionales mexicanas), cheer dance (baile moderno para competencias inter escolares), porras (coreografías, tablas y gimnasia como apoyo al equipo de fútbol americano); y los siguientes cuatro grupos de apoyo: staff técnico (desarrollo y manejo de escenografía, utilería, audio e iluminación en eventos), staff de caracterización (maquillaje y peinados para los representativos escénicos), staff de sala (responsables de la logística, recepción y atención del público en eventos culturales) y maestros de clínicas que imparten clases en sus áreas de conocimiento artístico o cultural (Formación Cultural). Personalmente tengo a mi cargo la dirección general y actoral del Grupo Representativo de Comedia Musical.

El Grupo Representativo de Comedia Musical, presenta obras de teatro musical con diferentes géneros (como la farsa, drama, melodrama y por supuesto comedia).

**Y la magia vendrá, hoy aquí
y milagros verás también.
Partes vamos a actuar y a cantar,
mientras vamos viajando
por esta historia especial...**
Stephen Schwartz, Pippin.
(Traducción libre de Francisco Dávila)

1.1 Funciones didácticas de la puesta en escena de musicales como actividad extracurricular.

La actividad en la que participan los alumnos al formar parte de un proyecto de teatro musical es extracurricular, adicional a sus materias académicas se integran al grupo como un complemento práctico en su desarrollo profesional. Estas actividades son voluntarias, además de ser un apoyo para el plan de estudios, de acuerdo con el Centro de Desarrollo Profesional del Tecnológico de Monterrey algunas empresas que buscan aspirantes para su compañía, observan que quienes participan en estas actividades son los más adecuados para el trabajo, ya que para los empleadores las actividades co-curriculares sirven como evidencia del compromiso, responsabilidad, y trabajo en equipo de los candidatos a contratar.

Los jóvenes que participan activamente se dan cuenta que esta actividad es más que sólo pasar el tiempo, les hace sentir independientes e importantes para un grupo, en este caso creativo y propositivo.

Las actividades extracurriculares, significan momentos de esparcimiento y aprendizaje. Son fundamentales porque complementan su vida cotidiana, la enriquecen y ayudan a forjar su personalidad y carácter, les ayuda a la toma de decisiones e incluso a obtener una mejor orientación sobre lo que quieren hacer en sus vidas. Hay alumnos que tienen grandes capacidades y muestran un talento natural, sólo hay que apoyarlos.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Actividades como el Grupo de Comedia Musical ayudan, a los alumnos, a conocerse, a entender lo que quieren de su carrera y para sí mismos, así como desarrollar cualidades, como seguridad personal, saber qué hacer en entrevistas para cualquier trabajo, presentaciones ante directivos, colegas; hoy en día se necesita gente con capacidad de liderazgo, que maneje múltiples proyectos, que dominen la comunicación oral, que sean propositivos y creativos.

Cuando participan conocen a personas de diferentes carreras y gustos, de diferentes clases sociales y edades, viven experiencias similares a las que encuentran cuando egresan del Tecnológico de Monterrey. Esto los acerca mucho más a la realidad, a la que van a conocer afuera, cuando terminen su carrera y estarán más preparados y sabrán qué hacer. Así que a través de estas experiencias conocerán además de grandes amistades, contactos que podrán necesitar en el futuro.

El teatro musical es considerado un género por sí mismo, porque en un contexto formativo puede convertirse en “un vasto taller donde los alumnos de teatro, en especial talleres de jóvenes, pueden darse el lujo de experimentar y de probar todas las relaciones imaginables entre los materiales escenográficos, los musicales y la actuación en sí” (Villegas 2011-141).

El teatro musical utiliza la actuación, el canto y el baile dentro de un texto dramático para contar la historia, para desarrollar el drama, y para conducir la imaginación del público. Los números musicales se pueden integrar en tres grandes modos: para crear la atmósfera apropiada, para revelar el carácter de un personaje y para avanzar la trama (Green 1990-25).

Para trabajar en un musical es necesario prepararse en varias disciplinas:

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

- a) Canto: Técnica vocal, respiración, aprender a usar sus resonadores, proyectar la voz en el espacio, dicción, e interpretación en movimiento.
- b) Baile: Coordinación psicomotriz, expresión corporal, ritmo, diferentes estilos de danza, jazz, hip hop, danza moderna, etc.
- c) Actuación: Memoria de textos y canciones, corporalidad para los movimientos y trazos de escena, conocimiento de su cuerpo, mente y voz, como instrumentos del actor para la creación de personajes, la improvisación, valores de apreciación cultural, igualdad y respeto por los demás participantes, etc.

El teatro musical funciona tanto pedagógica como didácticamente, dentro y fuera del aula, porque forma a los alumnos en habilidades y destrezas para la actuación, el canto y el baile. Desde el punto de vista pedagógico se imparte teoría y disciplina buscando la mejora permanente de la educación y de la realización integral de las personas. Y desde la didáctica se explican los procesos de enseñanza, los cuales propician el aprendizaje formativo de los estudiantes, dándoles las herramientas para mejorar su calidad de vida. Así que para formar a un estudiante con las bases que se requieren para el teatro musical, se compaginan las estrategias didácticas y pedagógicas logrando así el equilibrio necesario para el desarrollo de los alumnos.

Bajo estas intenciones pedagógicas, los alumnos que participan en un rol de actuación-canto-baile adquieren paulatinamente una mayor comprensión de sí mismos, pro-actividad, seguridad, respeto propio y por los demás, responsabilidad para hacer y crear, compromiso, cooperación, colaboración, y disposición al trabajo en equipo. Características que los llevan al desarrollo de capacidades – destrezas, valores – actitudes; que les permiten incorporarlas a

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

otros ámbitos de su vida personal y profesional. Délors afirma que: “Hemos de vivir en este mundo complejo y tecnificado que hemos hecho los humanos, y para poder vivir en él hemos de educar a los alumnos de nuestras escuelas proporcionándoles las cartas náuticas de ese mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para navegar por él” (Délors 1996-35).

Así, en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la función del docente en teatro musical es lograr que sus alumnos adquieran aprendizajes significativos y que complementen su formación, que complementen su enseñanza, por lo que es necesario establecer vínculos que les ayuden a trabajar y a pensar por sí mismos con el fin de que se desarrollen como personas capaces e independientes.

A principios del siglo XX, aparece la escuela nueva, cuya finalidad es preparar “para la vida y por la vida”, (Decroly 2008-7). Se estudia la naturaleza y la vida procediendo de lo simple y concreto a lo complejo y abstracto. El método de enseñanza es activo, suscitando la curiosidad y el interés del estudiante, el gusto por la experimentación, la manipulación, manipular es aprender, es pensar con las manos; se propicia la interacción y colaboración en el trabajo a través de discusiones, juegos, realización de proyectos, etc.

Para hacer posible la vida en el escenario, el actor tiene que trabajar en libertad: conocerse para poder ser. Ser preciso, visualizar las palabras, transformarlas en acción. El actor necesita investigar las posibilidades expresivas del cuerpo, centro del eje de la creación teatral. El actor busca su técnica personal tomado de diferentes aprendizajes, así que buscando las formas más sencillas a través del juego y de la experimentación, se ejercita la memoria de emociones reconstruyendo imágenes internas de algo que le haya afectado

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

positiva o negativamente al alumno – actor.⁵ Así que dependiendo del material humano, cada semestre en el grupo de comedia musical se les solicita que recreen un momento en su vida donde fueron los seres más felices o los más tristes, algún regalo recibido, la relación con sus padres, el día que conocieron al amor de su vida, o cuando recibieron un reconocimiento ya sea académico o afectivo, la muerte de un ser querido, la pérdida de un gran amigo, el que hayan dejado su hogar para buscar nuevas metas. En fin cada uno realiza un ejercicio de concentración de su yo interior para presentar ante sus compañeros su pequeña historia, mientras más amplía su memoria emocional, más ricos serán los materiales para la facultad creadora interna, esto hace que se conozcan más y acepten que las cualidades y defectos que todos tenemos sean observadas y enriquecidas al final cuando se realiza una retroalimentación grupal del trabajo que presentan, siempre con respeto.

⁵ Augusto Boal, *Teatro del Oprimido 2, ejercicios para actores y no actores*, pág. 68.

**Y en el campo la alondra canta sin cesar,
Y el mundo prosigue su eterno girar,
Y aunque todas las cosas sigan siempre igual,
Tu vida es distinta,
Tu vida es mejor.**

Stephen Schwartz, *La mujer del panadero*.
(Traducción libre de Cristina Bringas⁶ y Enrique Arce⁷)

1.2 El papel del teatro musical en la formación integral de los jóvenes.

Desde sus orígenes el teatro mismo fue cantado, se encuentran ejemplos de esto en las obras griegas y romanas, así como en las presentaciones religiosas de la edad media que eran apoyadas con música. En Inglaterra, a inicios del siglo XVIII, se establece el Music Hall como un desprendimiento de la Ópera y la Ópera Cómica. En Estados Unidos se manejaba este estilo como una especie de teatro de revista, hasta que en 1785, se estrena *Flora*, una opereta inglesa que fue la primera producción musical en presentarse en América. (Ewen 1968-6) A partir de ahí fue cuando se siembran las semillas que germinarán en el teatro musical norteamericano. Sin embargo éste ha nacido más de una vez, puesto que ha tenido diversas vidas, en cada renacimiento adopta una forma nueva, con una nueva personalidad e identidad, así hasta la época actual. Hoy en día, el teatro musical es el género que utiliza la actuación, el canto y el baile de manera integral dentro del contexto de una historia, que sirve para entretener pero también es un arte profundamente conmovedor e inolvidable, que llena de magia a quien lo observa.

⁶ Cristina Bringas: Egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del ITESM, con especialidad en producción audiovisual, se ha desarrollado en la grabación y producción artística de espectáculos. Del 2006 al 2009 trabajó en el ITESM, como coordinadora de espectáculos escénicos. Actualmente imparte talleres de apreciación cinematográfica. Tiene estudios de Maestría en: Crítica Cinematográfica y Gestión de Empresas e Instituciones Culturales.

⁷ Enrique Arce: Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del ITESM, siendo aún estudiante realizó la traducción y adaptación de *La mujer del Panadero*, después ha realizado la traducción y adaptación de: *Todo Mundo Chifla*, *Algo divertido pasó cuando iba al Foro*, *Aída* y *Las Ranas*. Trabajó profesionalmente en OCESA como Stage Manager, ha traducido para Producciones Galindo: *La Novicia Rebelde* original de Richard Rodgers y Óscar Hammerstein II, *Nadando con Tiburones* de George Huang, *El buen Canario* de Zach Helm, etc.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Hoy en día el teatro musical es una de las actividades extracurriculares mayormente difundidas en las escuelas particulares de la Ciudad de Querétaro. Anualmente se presentan aproximadamente veinte producciones de teatro musical estudiantil, producciones realizadas bajo mi supervisión o de algunos colegas conocidos en este medio. Los colegios que trabajan estas producciones a nivel primaria, secundaria, preparatoria y profesional son: Colegio del Olmo, Colegio San Javier, J.F. Kennedy, Colegio Hispanoamericano, Fray Luis de León, Liceo Consuelo Rubio de Ruíz, Sunhills Valley, Colegio Celta, Washington, Thomas Jefferson, Nuevo Continente, Erik Erikson, Universidad Contemporánea, Universidad del Valle de México, INAI, Fontanar, Tecnológico de Monterrey, entre algunas otras. Este auge se debe a que el género permite incorporar a un gran número de alumnos en cada proyecto, al mismo tiempo que permite el desarrollo de distintas competencias en los participantes.

Cada puesta de teatro musical estudiantil, se prepara bajo la dirección de especialistas en baile, canto y actuación. Para los alumnos se divide el trabajo de manera específica, así a quien no le gusta actuar, pero desea integrarse con el grupo, sólo participa en ensamble de baile, o conforma el equipo de staff, estudiantes que apoyan con la elaboración de la escenografía y utilería, son los técnicos y tramoyistas, asimismo participan en el montaje de las escenografías, en la sonorización, en micrófonos etc. En el capítulo dos se ampliará más su participación.

Cuando realizo el montaje de un musical con jóvenes que no tienen experiencia resulta un reto. Cada alumno en escena puede ser requerido para interpretar tanto el canto, como la actuación y el baile, independientemente de sus habilidades en dichas áreas. Por lo general cada alumno muestra un mayor desarrollo en alguna de éstas en particular. Son muy pocos los alumnos que muestran un desarrollo completo de las tres áreas. A diferencia de

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

proyectos profesionales, en el teatro musical estudiantil se debe incorporar a todos los alumnos que así lo deseen en el montaje. Las audiciones sirven para reparto de papeles o personajes; esto debido a que busco que los alumnos tengan oportunidades de retarse a sí mismos, de plantearse metas y objetivos, de interactuar con otros compañeros, por lo tanto las audiciones del grupo representativo no pueden ser excluyentes. Así los proyectos retan al director o directores a desarrollar estrategias para impactar y manejar más de treinta alumnos en escena, que no tienen aún las habilidades completamente desarrolladas para ello.

Dentro del Grupo Representativo de Comedia Musical, del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, participan más de 100 personas entre actores y bailarines, coro, músicos, staff de maquillaje, staff técnico, staff de sala, y los técnicos profesionales de iluminación y audio. Resulta complicado manejar tal número de participantes, sin embargo la sinergia que se logra se debe al objetivo común: el montaje de una obra musical. Así, todo se convierte en un gran trabajo en equipo y justamente es por ello que este tipo de teatro funciona a nivel estudiantil, por la pasión de los participantes para lograr el bien común.

Los alumnos que participan en teatro musical amplían su capacidad de creación escénica, obtienen logros lo suficientemente alcanzables para desarrollar en ellos la seguridad necesaria para enfrentar a un público, un auditorio, un salón de clases. Es a través del juego dramático que sus relaciones interpersonales se vuelven más ricas, maduras, expresivas y comprometidas.

Es Vigotsky quien señaló que la conciencia individual de los humanos se determina por la participación en varios sistemas de actividades y prácticas del colectivo social; sólo en la interacción con otras personas, el ser humano internaliza las formas colectivas de conducta y el significado de los signos creados por la cultura en la cuál vive, sólo de esta forma el

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

individuo adquiere la capacidad de controlar conscientemente sus actividades, aprendizajes y habilidades. (Arroyo 2009-27)

El teatro musical ayuda al desarrollo del individuo dentro de una colectividad, actores-alumnos trabajando en conjunto. La comunicación es el elemento crucial para el trabajo. Permite que el actor-alumno se exprese libremente y se convierta en un individuo especial dentro de la colectividad; al entender que cada individuo es único e importante en el grupo, la comunicación deberá estar basada en una relación de confianza entre todos, eso lo llevará a la aceptación sin ninguna limitación sobre las diferentes personalidades, gustos y pensamientos, así como las formas físicas y gestuales que poseen.

Estos aprendizajes se dan por la conjunción de los elementos del teatro musical, con los objetivos pedagógicos y didácticos planteados por los docentes y que intencionalmente promueven un conocimiento significativo a través del trabajo grupal; entendiendo grupo como un conjunto de personas unidas por un objetivo común, y que se esfuerzan por lograrlo de una manera coordinada y comprometida. El trabajo grupal se desarrolla en dos diferentes esferas: operativa (cuando se está trabajando de manera coordinada para el logro de los objetivos, y todos participan activamente); afectivamente (cuando existe amistad y confianza entre ellos, y se conocen profundamente) (Callo 2010-3). La utilización de la didáctica grupal a lo largo del proceso promueve la efectividad y armonía en la elaboración conjunta del montaje escénico, una postura analítica y de toma de decisiones basados en un objetivo o meta común: la puesta en escena.

Por otra parte, la teoría de desarrollo de la identidad de Chickering, habla acerca de siete vectores de desarrollo psicosocial de los universitarios que contribuyen a la formación de identidad (1993-143). Nos habla de los siguientes siete vectores: Desarrollo de

Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.

Competencias, Manejo de Emociones, Transición de la Autonomía a la Interdependencia, Desarrollo de Relaciones Interpersonales Maduras, Establecimiento de Identidad, Desarrollo de Propósito y Desarrollo de Identidad. (Ver figura 1)

Los estudiantes se mueven a través de estos vectores a diferente ritmo, los vectores no siguen un orden secuencial pero se construyen unos a otros, interactúan entre ellos y conforme avanzan, van evolucionando en complejidad, estabilidad e integración. El trabajo de Chickering toma en cuenta aspectos de desarrollo emocional, interpersonal, ético e intelectual de los estudiantes.

A través de estas bases didácticas, podemos identificar el desarrollo de estos vectores dentro del grupo representativo de comedia musical del Campus Querétaro por los siguientes aspectos:

Figura 1. Los siete vectores del modelo de desarrollo de identidad de Chickering. (Blimling 1989-146)

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

1. *Desarrollo de competencias:* El desarrollo de este vector se divide principalmente en tres áreas de competencia: intelectuales, interpersonales, físicas y manuales. Los participantes adquieren estas competencias a través de las distintas técnicas teatrales que ellos aplican en su desempeño como actores, la competencia intelectual se desarrolla con la memoria, análisis de texto y marco histórico del personaje, las competencias físicas con el trabajo corporal que permite al alumno interpretar su papel a través del movimiento de todo su cuerpo, y las competencias interpersonales se desarrollan con la práctica en conjunto y se promueven específicamente con ejercicios de integración e improvisación.

2. *Manejo de emociones.* En el trabajo teatral, se desarrolla la habilidad de reconocer, aceptar, expresar y controlar sus emociones, mismas que viven a través del entrenamiento de su cuerpo, como dice Pilar Bayón en su libro *Los recursos del actor en el acto didáctico* sobre lo que piensa Artaud: “El actor es un atleta del corazón” Ser atleta del corazón implica una profunda formación de la sensibilidad y ser capaz de responder con arte a una acción con el cuerpo y con el alma.

3. *De autonomía a interdependencia.* Bayón afirma que (2003-115) “un taller ha de estar bien organizado, en él se potenciarán las relaciones entre sus miembros y a su vez, se favorecerán las iniciativas de sus componentes”. Todos los que forman parte del Grupo Representativo de Comedia Musical tienen una individualidad y cierto grado de independencia para moverse, realizar sus tareas y desarrollo personal de su personaje. Al entrar al grupo empiezan a darse cuenta de su necesidad social, requieren indispensablemente del otro para trabajar y lograr su objetivo común: la puesta en

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

escena. El taller de teatro musical ayuda a que cada individuo comprenda la importancia de su rol (protagónico, secundario, staff, músico, coro, ensamble, etc.), dentro de la colectividad y cómo su desempeño afecta a los demás y el resultado de la puesta en escena. La comprensión de la interdependencia es una competencia que los participantes se llevan a los demás ámbitos de su vida cotidiana.

4. *Desarrollo de relaciones interpersonales maduras.* En el grupo representativo de Comedia Musical se encuentran alumnos de una gran diversidad de carreras, edades, niveles sociales y estilos de vida. La comunicación se maneja como el elemento crucial dentro de los ensayos y funciones ya que permite que el alumno se exprese libremente y se convierta en un individuo especial dentro de la colectividad. Así se fomenta una relación de confianza entre todos, eso lo lleva a la aceptación sin ningún límite sobre las diferentes personalidades, gustos y pensamientos, incluso antes sus diferentes cualidades físicas y gestuales. Al finalizar cada semestre los alumnos afirman encontrar sus mejores amigos, entre los compañeros del grupo, al que llaman su segunda familia.

5. *Establecimiento de su identidad.* Los participantes toman un compromiso al entrar al grupo: cumplir con ensayos, aprender sus textos, coreografías, canciones, vestuario, etc. Este compromiso lo hacen de manera voluntaria y por una propia decisión, la cual acatan a veces incluso ante la oposición de familiares, el cumplir con sus deberes académicos, o el miedo de hacer el ridículo. Este compromiso aunado al respeto que se promueve en el grupo (ante su forma de vestir, apariencia, preferencia sexual, y cultura); les brinda la autoconfianza, autocrítica y seguridad para plantar su identidad. Esta seguridad, asociada al desarrollo de las competencias anteriores es la que enmarca la identidad del individuo.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

6. *Desarrollo de propósito.* La vivencia del teatro musical genera en algunos de los chicos un cuestionamiento sobre su elección profesional. Muchos de ellos encuentran en este espacio la satisfacción y trascendencia que desean para su futuro. Así a lo largo de los treinta y cinco años impartiendo este tipo de actividades he encontrado muchos alumnos que deciden dedicarse a ello de manera profesional. Algunos incluso dejan sus estudios, cambian de carrera o se van al extranjero a profesionalizarse en este ámbito.

7. *Desarrollo de integridad.* En el Grupo Representativo de Comedia Musical, se manejan los valores de manera práctica, respetando los intereses de los alumnos y los nuestros, se actúa congruentemente de acuerdo a los lineamientos y filosofía propios.

Teorías como las de Chickering, Callo y Bayón facilitan las herramientas pedagógicas para el desarrollo integral de los alumnos, mismas que he aplicado en los diferentes proyectos de teatro musical a mi cargo.

**Y un día, de pronto, algo sucede,
simple, pequeño, ni cuenta te das.
Y de pronto tu mundo ya es diferente,
y el caldo adquiere un mejor sabor,
y los rostros que ves, rostros nuevos son.
Y todo cambia de color.**

Stephen Schwartz, *La mujer del panadero*.
(Traducción libre de Enrique Arce y Cristina Bringas)

1.3 El Grupo Representativo de Comedia Musical del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Descripción y Objetivos Específicos.

El trabajo de montaje de teatro musical implica que los alumnos desarrollen habilidades de canto, baile y actuación de manera conjunta. Algunos se enfrentan con distintos retos ya que sus experiencias artísticas anteriores (a veces en compañías externas, en sus anteriores escuelas, en otros Campus, o en semestres anteriores de participación dentro del mismo grupo) por lo general son en una sola o dos de estas áreas. El trabajo constante y con una actitud abierta logra descubrir en ellos habilidades donde se logran desenvolver de manera destacada.

Esto implica un compromiso al cien por ciento, que requiere que los alumnos ensayen todos los días durante la tarde y la noche. Los ensayos se realizan en el sótano del gimnasio auditorio en dos salones acondicionados especialmente para ellos. Estos salones permiten el ensayo de los músicos por separado del resto de la compañía, y cuando es necesario tener un ensamble se interactúa a través de las ventanas y el equipo de audio de los salones; así los actores y músicos pueden apreciar lo que cada uno ha trabajado de manera independiente, uniéndose a la creación colectiva. Los horarios de montaje de actuación, coreografía y música son de lunes a jueves de 21:00 a las 23:30 horas; de montaje vocal y para coro de

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

lunes a viernes de 13:00 a 15:00 horas, como se observa destinan horarios de comida y tiempos de descanso en la noche para invertirlo en estos ensayos. Así para participar en este grupo los alumnos ocupan alrededor de diez a quince horas por semana de trabajo aparte de la carga de materias, trabajos y exámenes que sus programas académicos les exigen. Hay que destacar que tienen una gran responsabilidad con el proyecto ya que además deben de memorizar textos, bailes y canciones, que incluso deben practicar en casa.

El compromiso, curiosidad, pasión o cualquiera de los distintos motivos que hacen que los alumnos elijan participar en el Grupo Representativo de Comedia Musical, los lleva a aprender a organizar sus tiempos, a adquirir responsabilidad ante los compromisos elegidos, mantener una actitud proactiva y entusiasta, desarrollar valores de confianza, tolerancia y respeto, explorar su creatividad artística, generar la capacidad de improvisar ante situaciones no planeadas, aprender a disfrutar sus propias expresiones con un sentido de identidad local y nacional. Pero lo más importante para ellos es que encuentran en este espacio una segunda familia, en sus amigos, quienes se vuelven los más cercanos a pesar de las diferencias de edades, carreras, orientación sexual y clases sociales.

No se puede generalizar el perfil del estudiante que participa en Comedia Musical, ya que todos son muy distintos entre sí. Participan alumnos de quince a veinticinco años, de clase alta, media o baja; algunos con beca del Tec o externa, con orientaciones sexuales diferentes, de religiones y creencias diversas, así como de varios programas académicos: preparatoria, carrera profesional y maestría.

Esta diversidad hace que el ambiente de Comedia Musical sea abierto, de mucho apoyo e integración. Para los nuevos miembros esta diversidad y complejidad de habilidades puede significar un reto. Aunque el grupo los trata de incluir al mismo tiempo les exige un

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

compromiso, una apertura e integración. Quienes no están dispuestos a abrirse a nuevas experiencias o a aceptar a sus compañeros a pesar de las diferencias, por lo general no logran integrarse y desertan del grupo a mitad o a final del semestre.

Para lograr que cada proyecto tenga el valor formativo que se busca dentro de la institución, es que cada semestre se plantea objetivos para el grupo representativo. Éstos han ido cambiando con el tiempo, adecuándose a los cambios de la misión del Tecnológico de Monterrey. La evolución de la Misión se puede observar en la siguiente tabla, donde se resaltan los cambios fundamentales que ha tenido a través del tiempo:

1985-1996	1996-2005	2005-2015
<p><i>“El Sistema ITESM tiene como misión fundamental formar profesionales y posgraduados, con niveles de excelencia en el campo de su especialidad.”</i></p>	<p>“El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey es un sistema universitario que tiene como misión formar personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad para mejorarle en lo social, en lo económico y en lo político, y que sean competitivas internacionalmente en su área de conocimiento. La misión incluye hacer investigación y extensión relevantes para el desarrollo sostenible del país”.</p>	<p>“Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitiva internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales.”</p>

Y es por esta evolución de la Misión del Tecnológico de Monterrey que se han adaptado los objetivos del Grupo de Comedia Musical, buscando contribuir a su logro. Así mismo se han ido adecuando a los retos de las obras elegidas y al material humano con el que se cuenta en su momento. Por ello es que los objetivos y estrategias de trabajo del grupo

representativo han cambiado de estar orientados hacia la calidad del espectáculo por un enfoque hacia el aprendizaje y formación de los alumnos participantes.

A continuación se presentan los objetivos generales que a lo largo de toda mi participación como directora del Grupo de Comedia Musical desarrollé y manejé dentro del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.

1.3.1 El fantasma de la ópera.

El primer proyecto realizado por mi parte para el departamento de Difusión Cultural del Tecnológico de Monterrey fue *El fantasma de la ópera* (“*The Phantom of the Opera*”) de 1995 a 1996, para el cual se planteó su desarrollo con objetivos puramente técnicos y enfocados a lograr la mayor eficiencia tanto actoralmente, vocalmente, así como en la producción de la puesta en escena. Así se manejó el siguiente objetivo general: “Montar el musical, basado en la novela de Gastón Leroux, usando como libreto la adaptación de Raúl Astor, y la música realizada por Andrew Lloyd Webber.⁸ Lo importante es no copiar sino crear, ya que nuestros recursos son diferentes”. De este objetivo se desprendían los siguientes específicos:

1. Encontrar los lineamientos del personaje, a través de la riqueza de su caracterización.
2. Lograr la integración de un gran equipo de trabajo.

⁸ *Raúl Astor en 1976 se adelanta diez años a Andrew Lloyd Webber. Ya que realiza la adaptación del Fantasma de la Ópera, con música original de Nacho Méndez, basada en el libro del francés Gastón Leroux (1911) es un éxito en el Teatro de los Insurgentes, con Julio Alemán y Lucía Méndez en los papeles principales.

*Andrew Lloyd Webber es uno de los compositores teatrales más renombrados de finales del siglo XX con obras que se han mantenido con gran éxito tanto en Broadway como en el West End londinense. En 1986 se estrena *El fantasma de la ópera*, en Londres. En México se estrena hasta el año 1999, en el Teatro 1 del Centro Cultural de Telmex. (Emilio Méndez Tesis “*De Broadway a la Ciudad de México*” 310.)

3. Memorizar textos, canciones y bailes.
4. Ensayar la obra para su presentación.

1.3.2. Pippin

En 2000, el departamento de Difusión Cultural cambio su nombre a Formación Cultural, y fue a finales de ese año que me incorporo nuevamente al Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro con el montaje de *Pippin*⁹, obra escrita por Roger O. Hirson, con música y letras de Stephen Schwartz, en una traducción de Carmen Herrera de Grossi, letras de Francisco Dávila. Este montaje fue del 2001 al 2002. De acuerdo con la nueva Misión hacia el 2005 los objetivos del grupo cambiaron de una orientación hacia un enfoque por el desarrollo de habilidades, actitudes y valores a desarrollar por los alumnos participantes. Los directivos del departamento nos solicitaron un programa de trabajo el cual presento a continuación, en el anexo A se amplían las intenciones:

Al finalizar el montaje el alumno habrá logrado:

1. Montar la comedia musical *Pippin*: Desarrollo de sus habilidades y conocimientos artísticos con el respeto y seriedad que implica dicha disciplina
2. Ensayar la obra para su presentación.
3. Fomentar la apreciación estética de los alumnos, su disciplina interna y la seguridad de ellos mismos.
4. Ampliar sus capacidades intelectuales.
5. Conocer el manejo de su propio cuerpo.
6. Realizar análisis de texto y del proceso para su escenificación.

⁹ En el capítulo tres ampliaré más sobre el contenido de este musical.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

7. Adquirir los conocimientos elementales del fenómeno teatral.
8. Obtener la seguridad y madurez en el campo emocional, así como las bases intelectuales para quien elija seguir los estudios profesionales en esta especialidad.
9. Manejar un vocabulario teatral.
10. La comedia musical implica que los alumnos se preparen en canto, danza y actuación, por lo que resulta una de las actividades teatrales más completas, además de involucrar a bastantes alumnos.
11. Integración de los talleres: danza, staff, música, (instrumentos y coros) y actuación con un solo fin: la comedia musical *Pippin*.

El montaje de *Pippin* significó un parte aguas en la forma de trabajo integrada por el equipo de directores y coordinadores involucrados en el proyecto. Se dividieron responsabilidades, se estableció un ciclo de duración para el proyecto de teatro musical, se programaron juntas periódicas para facilitar la interacción y la comunicación entre las partes, etc. Todo esto sirvió para enriquecer la puesta en escena y el proceso formativo de los alumnos. Hasta la fecha estas bases de operación guían el trabajo en equipo desarrollado por los directores actuales. En el capítulo dos se ahondará a detalle en estas políticas y estrategias de operación que hasta la fecha se siguen.

Cabe destacar que el ciclo que se establece en este momento ayuda al enfoque formativo a la par que a la calidad del espectáculo. Ya que establece una duración de año y medio (tres semestres) para cada proyecto, dejando un semestre sin presentaciones destinado a la planeación del siguiente montaje y ofreciendo a los alumnos talleres de canto, baile y actuación de comedia musical. Con esto, se promueve la calidad del espectáculo, ya que semestre tras semestre se van haciendo sesiones de retroalimentación y

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

ajustes, a la par que el semestre de planeación permite un mayor tiempo de desarrollo creativo para los directores involucrados, tiempo en que los alumnos que participan en talleres formativos donde adquieren las habilidades necesarias para la comedia musical, talleres en los que se abordan distintos temas del arte teatral. En este primer periodo de recesión el taller giró alrededor del Teatro Clásico.

1.3.3. Teatro Clásico como apoyo para montar un musical.

Después del montaje de *Pippin, a finales del 2002*, decidimos realizar el primer taller de preparación el cual dura un semestre, no tiene audición, y busca que los alumnos que así lo deseen pudieran integrarse en el grupo de Comedia Musical, así como trabajar en el crecimiento de los miembros anteriores del grupo. El taller se enfocó hacia el desarrollo teatral por lo que se montaron monólogos del teatro clásico, de autores como Shakespeare, Moliere, De Rojas, Cervantes y Racine. La idea fue que conocieran más sobre los autores teatrales universales y que interpretaran utilizando los recursos del actor, como son su cuerpo y voz, para la creación de un personaje, mismo trabajo para el montaje de un musical, en donde se narra una historia, cada canción nos revela el carácter del personaje y cada detalle cuenta para la interpretación. Se presentaron al interior del Campus frente a familiares y amigos. El taller fue un reto por ser esta la primera experiencia no enfocada a una puesta en escena sino al aprendizaje personal de los participantes.

1.3.4. La mujer del panadero.

Para el siguiente proyecto escénico se eligió *La mujer del panadero* (“*The Bakers’s Wife*”) con música de Stephen Shwartz, libreto escrito por Joseph Stein y adaptado por

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Cristina Bringas y Enrique Arce, el cual se montó del 2003 al 2004. Cabe destacar que se volvió a integrar dentro de los objetivos del grupo la calidad del espectáculo, dejando la formación, quizás un poco atrás. Considero que esto se debió a los cambios organizacionales de los directivos y coordinadores del departamento de Formación Cultural, al proceso de profesionalización y clarificación de estrategias ocurridos en ese momento, como fue la integración de nuevos coordinadores, un nuevo director musical y realizar el plan a seguir basados en un solo estilo. Así se estableció el siguiente objetivo general: “El alumno montará el musical: *La mujer del panadero*”

Siguiendo el cambio en la metodología de enseñanza del Tec de Monterrey, se cambiaron los objetivos (elementos que tienen que cumplirse sin modificación) por intenciones educativas (que se adaptan a las características propias de cada grupo). Para este montaje se plantearon las siguientes intenciones educativas:¹⁰

- Realizar audiciones con temas dados, interpretarán una canción.
- Ensayar la obra para su presentación.
- Realizar análisis de texto y del proceso para su escenificación.
- Adquirir un verdadero compromiso, con actitud propositiva y creativa, ante la disciplina que exige el proceso del montaje.
- Trabajar en equipo: Actores, Músicos y Cantantes.
- Los aspectos técnicos: maquillaje, staff, escenografía, vestuario, utilería, iluminación y sonido, estarán integrados con el grupo para lograr un bien común.

¹⁰ Por políticas de la institución se cambia el nombre de objetivos a intenciones educativas.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

- Lo importante para el Departamento de Formación Cultural es preocuparse por la formación integral de los alumnos, brindarles un espacio donde puedan desarrollar su potencial profesional (artístico y educativo) y equilibrar su labor con la calidad de vida.

1.3.5. A Belén pastores una adaptación para musical.

En el semestre de planeación a finales del 2004 realicé un trabajo en el taller que me permitió encontrar alumnos talentosos que desarrollaron el proyecto de una pastorela a la que se le adaptó música: *A Belén pastores* escrita por Alejandro Casona y con una selección canciones navideñas de tono popular. Este semestre me permitió detectar el recurso humano y visualizar su potencial para la decisión del siguiente proyecto de montaje. Así para este taller se generaron los siguientes objetivos:¹¹

Objetivo: “El alumno conocerá las bases para el montaje de una comedia musical, a través de la práctica escénica. Montará una Pastorela al finalizar el semestre”.

Intenciones:

- Integrar a los nuevos alumnos al Grupo Representativo de Comedia Musical, a través de diversas dinámicas.
- Realizar improvisaciones individual, parejas y en equipo.
- Interpretar una canción de un musical seleccionada por ellos mismos y presentarla.
- Iniciación al juego dramático y escénico.
- Ensayar la pastorela *A Belén Pastores* de Alejandro Casona.

¹¹ Por políticas de la institución se regresa al nombre de objetivos por intenciones educativas.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

- Presentación de la obra.

Este fue un semestre rico en experiencias, se integraron 25 alumnos nuevos, participativos y creativos, demostrando entusiasmo, y una buena unificación con su grupo que motivó que la gran mayoría se quedara para el siguiente proyecto.

1.3.6. Todo el mundo chifla.

La obra seleccionada después de una búsqueda y lecturas de diferentes propuestas fue el musical *Todo Mundo Chifla* (“*Anyone Can Whistle*”) libreto de Arthur Laurents, música y letras de Stephen Sondheim, traducción y adaptación de los estudiantes Enrique Arce, Cristina Bringas y Rodrigo de la Isla, la cual se presentó durante el 2005 y principios del 2006. Para este momento se empezaron a manejar el enfoque hacia el desarrollo de competencias dentro de las intenciones del Tecnológico de Monterrey. Bajo este contexto se visualiza la enseñanza de diversas disciplinas artísticas, como una gran fortaleza para lograr la formación de sus estudiantes, saber utilizar el conocimiento y elevar el dominio del aprendizaje que se requiere en la actualidad.

Con el cambio de Misión institucional se replantea el objetivo del departamento de Formación Cultural, y se incorpora a los objetivos que se presentan a los alumnos cada semestre. Así los objetivos para el proyecto de *Todo Mundo Chifla* fueron los siguientes:

Objetivo general de Formación Cultural: Fomentar el aprecio por la cultura propiciando el desarrollo de habilidades artísticas, sociales y de autoconocimiento.

Objetivo general de Comedia Musical: Incrementar su interés artístico y cultural, desarrollar a través de actividades teatrales diversas áreas de su personalidad, formar

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

personas conscientes de su responsabilidad social, con una disciplina sólida para responder ante un trabajo en equipo.

Objetivo Específico: Montar el musical *Todo Mundo Chifla*.

Intenciones:

- Fomentar la apreciación estética de los alumnos, su disciplina y la seguridad de ellos mismos. Conocer el manejo de su cuerpo y ampliar capacidades intelectuales.
- Realizar análisis de texto y del proceso para su escenificación.
- Adquirir los conocimientos elementales del fenómeno teatral.
- Preparación para el canto, instrumento musical, baile y actuación.
- Lograr alumnos propositivos y autosuficientes.
- Brindar un espacio donde haya respeto, solidaridad y responsabilidad.

La obra representó un reto por la complejidad del texto, aunque su temporada fue muy satisfactoria y muy bien recibida por el público. La armonía del equipo fue fundamental para el proyecto.

1.3.7. La pastorela itinerante adaptación para musical.

Para el semestre de talleres finales del 2006 se eligió presentar *La pastorela itinerante* escrita por Salvador Nieves, y adaptada por Hugo Aguilar¹² y Fátima del Rosario. Se incorpora en la planeación de este taller la distinción entre intenciones del espectáculo e intenciones formativas. Y se plantean así los siguientes objetivos:

¹² Hugo Aguilar, realizó su estudios de Bachillerato en el ITESM, participando en los talleres de baile y Comedia Musical de Formación Cultural, durante sus tres años de preparatoria integrándose al grupo representativo de teatro, después se fue a Australia a estudiar en la WAPPA (Western Australian Academy of Performing Arts) para Stage Manager, actualmente forma parte de su planta docente, ha trabajado para Side Pony Productions, Black Swan Theatre Company y Pipe Organ Plus.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Objetivo general de Formación Cultural: Fomentar el aprecio por la cultura propiciando el desarrollo de habilidades artísticas, sociales y de autoconocimiento.

Objetivo general de Comedia Musical: Incrementar su interés artístico y cultural, desarrollar a través de actividades teatrales diversas áreas de su personalidad, formar personas conscientes de su responsabilidad social con una disciplina sólida para responder ante un trabajo en equipo.

Objetivo específico: Que los alumnos desarrollen su potencial en las dimensiones inherentes al proceso de actuación e interpretación con relación a su rol y sobre sí mismo, montar una adaptación de una Comedia Musical, dependiendo del material humano y los intereses del grupo y presentarla el 23 de noviembre en el salón de congresos.

Intenciones:

- Fomentar la apreciación estética de los alumnos, su disciplina y la seguridad de ellos mismos.
- Conocer el manejo de su cuerpo y ampliar sus capacidades intelectuales.
- Realizar análisis de texto y del proceso para su escenificación, dependiendo de la obra seleccionada, las propuestas son: *La pequeña tienda de los horrores, Fiebre latina, Qué Plantón, Cuento de navidad, Una Pastorela*, entre otras.
- Adquirir los conocimientos elementales del fenómeno teatral.
- Preparación para el canto, baile y actuación.
- Lograr alumnos propositivos y autosuficientes.
- Brindar un espacio donde haya respeto, solidaridad y responsabilidad.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

-Ver una vez por semana un video de alguna comedia musical, o aprovechar el video que Cristina Bringas tiene sobre la historia de los musicales, para conocer más sobre el género, además de realizar un análisis y crítica de los mismos.

-Montar el musical seleccionado, con pistas de apoyo, obteniendo las bases necesarias para el montaje de la próxima comedia musical.

Intenciones Formativas:

- Conocer gente de diferentes edades y carreras.

- La liberación de miedos e inseguridades llegando al conocimiento de su potencial creativo.

- Llegar a retos, hacer cosas que no podías hacer y salir preparado para enfrentar otras metas.

- Aprender a convivir, darte la oportunidad de socializar y aplicar la solidaridad, en un ambiente de confianza y respeto.

- Aprender a trabajar en equipo.

- Realizar siempre una retroalimentación, con la idea de escuchar y analizar los logros y desaciertos, para ejercer la crítica constructiva personal y grupal.

La experiencia fue un desafío para los alumnos participantes, ya que en realidad conté con quince integrantes, que en su gran mayoría no habían trabajado en un montaje. Así se trabajó en desarrollar un equilibrio entre sus capacidades actorales para lograr el objetivo de presentar un proyecto de teatro musical. Así mismo se fomentó en los alumnos el valor de solidaridad presentando el montaje en un asilo de ancianos y en la Casa de Cultura Ignacio Mena.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

1.3.8. Algo divertido pasó cuando iba al foro.

El montaje de *Algo divertido pasó cuando iba al Foro* (“*A Funny Thing Happened in the way to the Forum*”) libreto de Larry Gelbart y Burt Shevelove, con música y letra de Stehphen Sondheim, y adaptado por Enrique Arce y Cristina Bringas, se realizó durante el 2007 y 2008. En la planeación se cambió las intenciones formativas por el manejo de valores dentro del grupo. Quedando la planeación como sigue:

Objetivo General: Presentar la Comedia Musical después de un trabajo en equipo interdisciplinario.

Objetivo Informativo: Conocer las bases para la actuación de comedias musicales, leer la obra para comprender el contenido, realizar análisis de texto y de personajes, ensayar la Comedia Musical.

Objetivos Formativos:

1. Desarrollar sus habilidades y destrezas para crear personas conscientes de su entorno real, que trabajen en equipo, que sean colaborativos y participativos, dar lo mejor de sí mismos para un bien común, que tengan decisiones para resolver conflictos.
2. Desarrollar sus habilidades y destrezas para crear personas conscientes de su entorno real, líderes y seguros de sí mismos, a través de la práctica escénica.

Valores:

Humildad: Permitir el error, dar oportunidad de equivocarse sin burlarse, para dar paso a la corrección y de ahí el aprendizaje.

Amor Propio: Cada estudiante tiene diferentes formas de ser, tiene su propio estilo, por lo tanto hay que aceptarlos y aprender de cada uno, así todos serán importantes.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Respeto: Empezar lo más pronto posible cada ensayo, ya que todos tenemos un mismo objetivo.

Responsabilidad: Dar libertad responsable para hacer y crear. Cumplir con nuestros compromisos.

Tolerancia: Aceptar los diferentes horarios de llegada al ensayo, debido a la salida de sus clases.

Trabajo en equipo (Solidaridad): Aceptar y valorar las contribuciones de los demás, respetar opiniones diversas, expresar nuestra opinión sin lastimar a los demás, ser cooperativos.

Coherencia: Actuar como pedimos que actúen, exigir como queremos que se exijan a ellos mismos, es decir que hay que predicar con el ejemplo.

Servicio: Responder ante las exigencias del trabajo en equipo, lo que hace uno afecta a los demás por lo tanto tratar de dar lo mejor de nosotros ayudándonos a colaborar desde el orden en el salón de ensayos, como el apoyo durante el montaje para cada uno que forma parte de la compañía.

Se logró un ambiente excelente, con muy buena integración de los alumnos, que incorporaron a los nuevos compañeros. Lo divertido de la obra encantó al público y así se tuvieron siete funciones con lleno total en el Teatro del IMSS, que cuenta con una capacidad de 560 localidades.

1.3.9. Collage de obras cortas con coreografías de musicales.

Debido a que se contó con un grupo pequeño de alumnos para el taller finales del 2008, se eligió una estrategia distinta. Así se montaron seis pequeñas y muy divertidas

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

obras de teatro de Alejandro Licona, que se intercalaron con números de baile de comedias musicales clásicas de Bob Fosse y Michael Bennet. El taller de canto manejó su presentación de manera independiente. La planeación se manejó como sigue:

Objetivo general de Formación Cultural: Fomentar el aprecio por la cultura propiciando el desarrollo de habilidades artísticas, sociales y de autoconocimiento.

Objetivo general de Comedia Musical: Incrementar su interés artístico y cultural, desarrollar a través de actividades teatrales diversas áreas de su personalidad, formar personas conscientes de su responsabilidad social con una disciplina sólida para responder ante un trabajo en equipo.

Objetivo específico: Que los alumnos desarrollen su potencial en las dimensiones inherentes al proceso de actuación e interpretación con relación a su rol y sobre sí mismos, montar una adaptación de una comedia musical, o una pastorela musical, dependiendo del material humano y los intereses del grupo y presentarla en noviembre en algún espacio de la ciudad de Querétaro. Conocer la historia del teatro musical.

Intenciones:

- Fomentar la apreciación estética de los alumnos, su disciplina y la seguridad de ellos mismos.
- Conocer el manejo de su cuerpo y ampliar sus capacidades intelectuales.
- Realizar análisis de texto y del proceso para su escenificación, dependiendo de la obra seleccionada.
- Adquirir los conocimientos elementales del fenómeno teatral.
- Preparación para el canto, baile y actuación.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

- Lograr alumnos propositivos y autosuficientes.
- Brindar un espacio donde haya respeto, solidaridad y responsabilidad.
- Durante el primer mes verán comedias musicales, a través de videos realizar un análisis y crítica de los mismos.
- Conocer la historia del teatro musical en México y Estados Unidos.
- Asistir a un montaje musical e invitarlos a ver alguna otra obra en cartelera.
- Montar el musical seleccionado, con pistas de apoyo, obteniendo las bases necesarias para el montaje de la próxima comedia musical.
- Conocer la diversidad de estilos en danza aplicables al teatro musical para aplicarlos en el montaje.

Intenciones Formativas:

- Conocer gente de diferentes edades y carreras.
- La liberación de miedos e inseguridades llegando al conocimiento de su potencial creativo.
- Llegar a retos, hacer cosas que no podías hacer y salir preparado para enfrentar otras metas.
- Aprender a convivir, darte la oportunidad de socializar y aplicar la solidaridad, en un ambiente de confianza y respeto con ética y ciudadanía.
- Aprender a trabajar en equipo, fomentando siempre el respeto.
- Realizar siempre una retroalimentación, con la idea de escuchar y analizar los logros y desaciertos, para ejercer la crítica constructiva personal y grupal.
- Mediante el montaje final del semestre, conocer y ser sensible a la realidad social y ecológica.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

En este proyecto participó Juliana Hinojosa como nueva profesora de baile, quien se integró armoniosamente y renovó el entusiasmo de los alumnos por su disciplina. Las presentaciones dentro y fuera del campus proporcionaron seguridad a los alumnos, esta experiencia los enriqueció de tal modo, que ya la mayoría permaneció para el siguiente proyecto.

1.3.10. Aida.

El proyecto siguiente fue *Aida* con música de Elton John, letras de Tim Rice, libreto de Linda Woolverton, Robert Falls y David Henry Hwang, traducción y adaptación de Enrique Arce y Cristina Bringas, se trabajó del 2009 al 2010. Este es el primer proyecto dentro del Campus Querétaro donde se deja fuera la comedia y se maneja el género de tragedia musical. En la planeación se incorporó por primera vez el estudio del marco histórico, social y cultural, para ayudar al alumno a comprender el contexto de la obra.

Objetivo general: Llevar a cabo el montaje de la obra musical *Aida*, a través de un trabajo interdisciplinario aplicando elementos cognitivos como la memoria, la precisión y el manejo del espacio, para realizar presentaciones de la misma.

Objetivos específicos:

- El alumno desarrolla destrezas corporales, vocales e interpretativas.
- El alumno comprende la importancia de trabajar en equipo.
- El alumno descubre que puede observarse a sí mismo, para generar la autocrítica en el quehacer escénico e interpretativo.
- El alumno reconoce los principales elementos que integran el montaje e interpretación de la música de un espectáculo teatral.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

- El alumno coordina movimientos mediante diseños coreográficos, desarrolla la memoria corporal mediante la repetición.
- El alumno adquiere técnica – base para bailar en el escenario.
- El alumno aprende a apoyar la voz en el diafragma de manera correcta, por medio de la comprensión del funcionamiento orgánico de la voz.
- El alumno adquiere condición física para poder relajar la garganta y el cuerpo en el momento de la emisión del sonido, lo que ayuda a mejorar la calidad de la voz.
- La voz del alumno adquiere expresión y libertad.

Objetivos dentro del montaje escénico:

- Aplicar una guía de estudio para conocer el pasado (Historia), el vocabulario verbal y visual (Lengua y Literatura), la condición humana (Sociología) y el pensamiento creativo (Arte).
- Trabajar más profundamente la psicología de los personajes. (Partitura)
- Mejorar el montaje escénico con limpieza de trazos y movimientos actorales.
- Realizar ejercicios corporales para lograr más naturalidad en sus acciones, que haya emocionalidad real, no fingida.
- Los textos en algunas partes carecen de reacciones, trabajar las intenciones, para lograr su comprensión e interpretación.
- Mejorar la iluminación en algunas escenas como: Los Ministros, Un paso adelante, Mi mejor opción etc. Aprovechar el telón traslúcido.
- Trabajar sobre todo lo actoral en algunos personajes, la historia no queda completamente contada sino hay análisis sobre el contenido.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

La obra fue muy aceptada por el público, con una gran audiencia en todas las funciones. Cabe destacar la calidad obtenida durante los tres semestres de trabajo, gracias a la integración armoniosa de todos los directivos y alumnos participantes en el proyecto.

Sin embargo a lo largo del proyecto nos enfrentamos con algunos cambios, sobretodo de los alumnos que al terminar su carrera, ya no siguieron con nosotros. Así como el cambio de algunos roles protagónicos y ausencias debidas al cambio de fecha del estreno, (un mes después de lo previsto), demora ocasionada por la influenza que paralizó todas las actividades en nuestro país por varios días, así que hubo de suplir al Faraón en poco tiempo y algunos papeles de apoyo.

1.3.11. Collage de obras musicales

Para finales del 2010, se creó un guión original, escrito por Fátima del Rosario, basado en las historias de las comedias musicales seleccionadas. Así se creó un collage musical con números de *Dulce Caridad*, *Chicago*, *Cabaret*, *Pippin* y *A Chorus Line*. Para este proyecto se integra por primera vez música en vivo. Por lo que la planeación se modificó y quedó como sigue:

Objetivo General:

Llevar a cabo, la preparación de los alumnos para el taller de teatro musical. Formar personas conscientes de su responsabilidad social con una disciplina sólida para responder ante un trabajo en equipo.

Objetivos Específicos:

Que los alumnos desarrollen su potencial en las dimensiones inherentes al proceso de actuación e interpretación con relación a su rol y sobre sí mismos, montar una

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

adaptación de una comedia musical, o una pastorela musical, dependiendo del material humano y los intereses del grupo y presentarla en noviembre en algún espacio de la ciudad de Querétaro. Conocer la historia del teatro musical.

El alumno podrá:

- Desarrollar destrezas
- Generar la autocrítica en el quehacer escénico interpretativo
- Comprender la importancia de trabajar en equipo
- Descubrir que puede observar elementos que integran el montaje e interpretación de la música en un espectáculo teatral
- Coordinar movimientos mediante diseños coreográficos, desarrollar memoria corporal mediante la repetición
- Adquirir técnica-base para bailar en el escenario

Al final nos presentamos en el Sótano Teatro, con una sola función, teniendo el apoyo del ensamble musical en vivo, participaron 20 actores, 6 músicos y 3 chicos en apoyo técnico, el teatro es pequeño, con 80 localidades, sin embargo tuvimos la fortuna de llenar el espacio, la selección de los musicales y el gran entusiasmo de todos los participantes hicieron posible que el resultado fuera favorable.

1.3.12. Las ranas.

La selección del siguiente proyecto de teatro musical fue muy discutida. Y se seleccionó para la temporada del 2011 al 2012 un clásico del teatro griego: *Las ranas* de Aristófanes, adaptada libremente por Burt Shevelove, y aún más libremente por Nathan Lane, con música de Stephen Sondheim, y adaptación de Enrique Arce y Cristina Bringas.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Se decidió innovar con la producción de esta obra, seleccionando la alberca del Campus Querétaro como escenario, y así se incorporó números de nado sincronizado alternando y complementando el baile. Con este reto se incorporó a dos maestros de natación en el equipo creativo de directores. La planeación se modificó para incorporar el reto que este espacio representaba, quedando como sigue:

Objetivo General

Llevar a cabo el montaje de *Las ranas* a través de un trabajo interdisciplinario aplicando elementos cognitivos como la memoria, la precisión y el manejo del espacio, para realizar presentaciones de la misma.

Objetivos Específicos

El alumno:

- Desarrolla destrezas corporales, vocales e interpretativas
- Comprende la importancia de trabajar en equipo
- Descubre que puede observarse a sí mismo, para generar la autocrítica en el quehacer escénico interpretativo
- Reconoce los principales elementos que integran el montaje e interpretación de la música en espectáculo teatral
- Coordina movimientos mediante diseños coreográficos, desarrolla memoria corporal mediante la repetición
- Adquiere técnica-base para bailar en el escenario
- Aprende a apoyar la voz en el diafragma de manera correcta, por medio de la comprensión del funcionamiento orgánico de la voz

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

- Adquiere condición física para poder relajar la garganta y el cuerpo en el momento de la emisión del sonido, lo que ayuda a mejorar la calidad de su voz
- Adquiere expresión y libertad en la voz

La planeación realizada para los montajes ha ido evolucionando, en función de la misión institucional, los cambios organizacionales y los retos que el propio montaje representa. Así se han incorporado intenciones formativas, el estudio del contexto histórico, los valores y las competencias a desarrollar. Lo que es importante y común a todos es la evaluación de cada proyecto, la juntas a realizarse con los directivos, las observaciones hechas por nuestras autoridades, en base a las encuestas realizadas y a través de un análisis de contenido, elegir los siguientes proyectos y formular sus objetivos.

**Todo el mundo chifla, dicen que es fácil.
Todo el mundo chifla, para mí no es fácil.
No tiene ciencia, tan sólo hay que intentar,
tan sólo hay que tratar y ya.**
Stephen Sondheim, *Todo el mundo chifla.*
(Traducción libre de Enrique Arce y Cristina Bringas)

Capítulo 2: La dirección del Grupo Representativo de Comedia Musical del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro.

La experiencia de dirigir el Grupo Representativo de Comedia Musical del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, ha presentado desafíos continuos, porque cada alumno y cada generación son distintos, tienen diferentes aptitudes y etapas de desarrollo, lo que me obliga a estar renovando constantemente mi propio aprendizaje como docente así como mis estrategias de acercamiento con los alumnos.

Antes de terminar la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro trabajé en diferentes escuelas de la ciudad de México: como la Salle y la Escuela Mexicana Americana, donde participé como docente y directora de teatro por trece años consecutivos. Posteriormente me mudé a la ciudad de Querétaro desde hace veintidós años, donde laboré y en algunas aún trabajo, a nivel secundaria en los Colegios: Charles Dickens, Liceo Consuelo Rubio de Ruiz, y del Olmo, así como a nivel bachillerato y universidad en el Liceo Consuelo Rubio de Ruíz, John F. Kennedy, Universidad del Valle de México y en Colegio San Javier. A lo largo de estos años de experiencia me enfoqué a montar principalmente Comedias Musicales debido a que podía involucrar a más de cincuenta alumnos en el mismo proyecto, Al principio trabajé obras exclusivamente teatrales con textos de Alejandro Casona, Óscar Wilde, Jardiel Poncela, Emilio Carballido, Carlos Solórzano entre otros, sin embargo lo numeroso del grupo me obligaba

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

a montar dos obras por cada grupo para poder asignarles un rol a todos los alumnos. En la búsqueda por proyectos teatrales con mayor cantidad de personajes encontré obras de teatro musical clásicas como *Vaselina*, *Mame*, *Sugar*, *Amor sin Barreras*, *Violinista en el Tejado*, etc. que posibilitaron la asignación de papeles en distintas actividades (actuación, coro, baile, música, producción, e incluso en la adaptación de los textos originales como: *Los Miserables*, *Cantando bajo la lluvia*, *La calle 42*, *Expreso Astral*, etc.) y que además tuvieron mayor aceptación por parte de los alumnos, directivos y del público asistente. Así algunos de estos montajes estudiantiles fueron presentados mucho antes que los estrenos profesionales y algunos aún no se han estrenado en México, (como sería el caso del musical “*Working*”¹³ que estrenamos en el año 1981).

Al llegar por primera vez al Tecnológico de Monterrey en 1995, me contrataron para dirigir: *El fantasma de la ópera* que implicó grandes retos: Los directivos alejados de la experiencia del teatro musical consiguieron para este proyecto el libreto de la versión en country, pero como la idea era realizar el montaje que entonces tenía éxito por parte de la crítica en los teatros de Londres y Broadway, me llevó a proporcionarles un libreto que me habían facilitado en la SOGEM del texto original de Gastón Leroux, adaptado por Raúl Astor en el año 1976. Además tuve que conseguir los derechos para presentar esta versión directamente con el director de la SOGEM quien autorizó el montaje. Tuve además que conseguir un espacio adecuado para ensayos generales ya que se contaba con un pequeño salón para el montaje, y debido a lo numeroso del grupo los ensayos generales se llevaron a cabo en los jardines; se realizó una adaptación con la música de Lloyd Webber; los alumnos carecían de una preparación vocal adecuada para

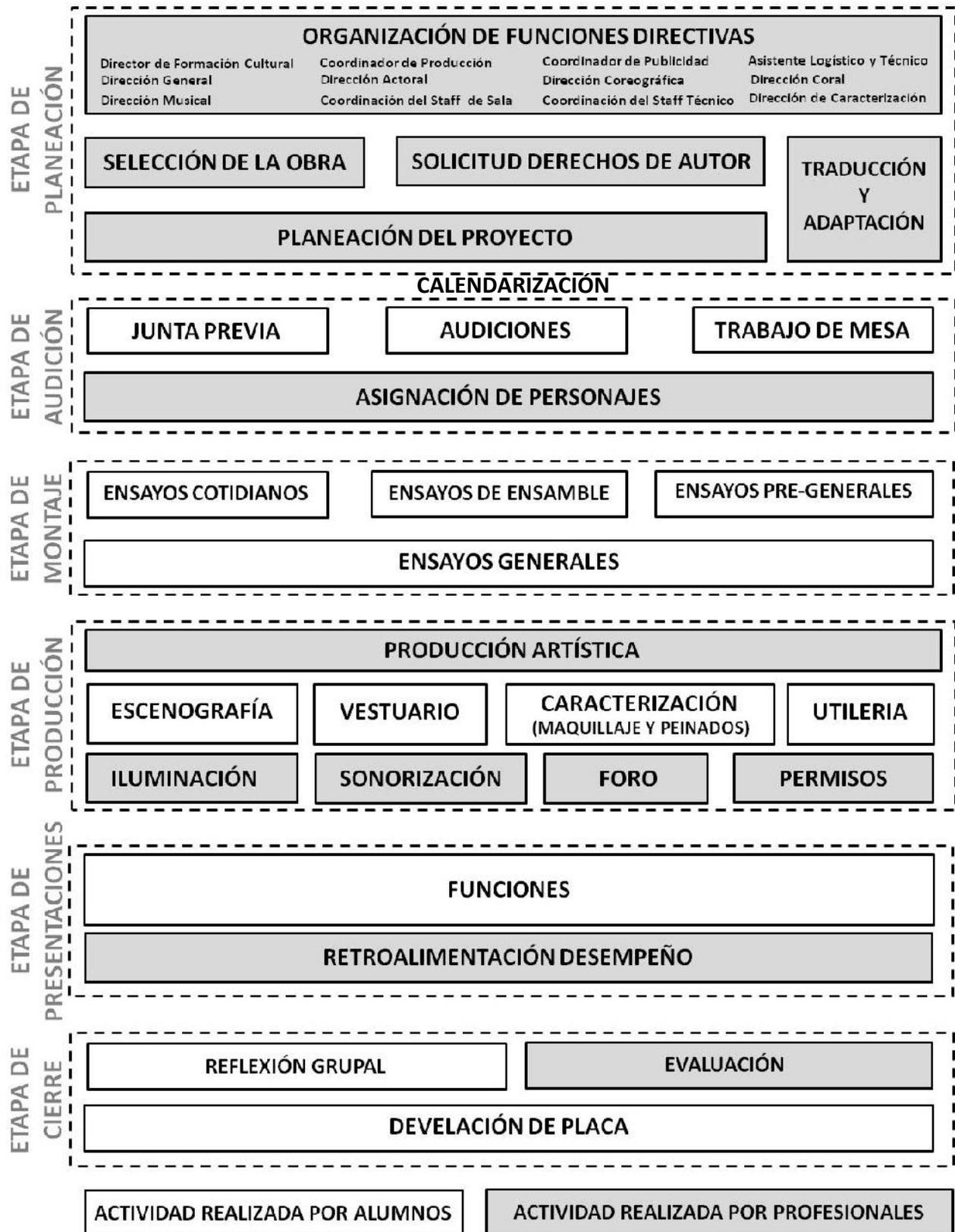
¹³ *Working* Es un musical original de Stephen Schwartz y Nina Faso, música de Schwartz, Craig Carnelia, Micki Grant, Mary Rodgers, y James Taylor, letras de Schwartz, Carnelia, Grant, Taylor, y Susan Birkenhead. Estrenada en Nueva York en 1978.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

soportar el reto de la obra; mis compañeros en la dirección de baile y música eran profesionales en sus disciplinas, pero su experiencia en el teatro musical no era muy amplia por lo que al involucrarnos en el proyecto nos llenó a todos de satisfacciones y aprendizajes. Esta experiencia fue de mayor aprovechamiento para los directivos y organizadores, quienes a partir de esta experiencia tomaron consciencia de lo que implica el teatro musical y lo que preparó el camino para los trabajos que se realizarían varios años después. A lo largo de este proceso, el mismo departamento de Formación Cultural fue enriqueciéndose y generando nuevas funciones a partir de las necesidades que se planteaban, no sólo en el grupo de comedia musical, sino en todos los representativos; estas funciones se describen en el anexo B.

A continuación describo el proceso de planeación que como directora de teatro musical estudiantil he desarrollado durante mis treinta y cinco años de experiencia. Este informe académico podrá servir como una guía para todo aquel interesado en los montajes estudiantiles. El proceso se puede observar en la siguiente figura:

Figura 1. Proceso de montaje de teatro musical estudiantil

**Fue muy bueno conocerte,
y aunque todo terminó...
Esta vida nuestra es tan loca.
No te quejes de lo que te toca,
Con lo poco que hay seguro al vivir...
Sólo...quiero...**

Stephen Sondheim *Todo el mundo chifla*
(Traducción libre de Enrique Arce y Cristina Bringas).

2.1 Organización de Funciones Directivas

Para el Tecnológico de Monterrey es importante, y para nuestro trabajo también, poder evaluar el recurso humano con que se cuenta y cómo dividir las funciones escénicas, técnicas y de producción necesarias para su realización. Una misma persona puede ocupar dos o más de estas responsabilidades dependiendo de la infraestructura existente para la puesta en escena.

Así que la organización de las funciones directivas son las siguientes: Director de Formación Cultural, Coordinador de Producción, Coordinador de Publicidad, Dirección General, Dirección Actoral, Dirección Coreográfica, Dirección Musical, Dirección Coral, Dirección de Caracterización, Coordinación de Staff Técnico, Coordinación de Staff de Sala y Asistente Logístico y Técnico. En el anexo B, se explica cada una de las funciones.

Las funciones descritas, establecen las responsabilidades del montaje de acuerdo a las capacidades creativas de las personas involucradas en el proyecto. Así queda acotado hasta dónde puede cada quien crear, interferir, opinar y aportar a la puesta en escena. Este esquema empodera y permite de una manera eficiente organizar el trabajo del equipo.

**Algo chistoso, algo curioso, algo sensacional,
¡Comedia nada más!**

**Algo atractivo, algo creativo, algo fenomenal,
¡Comedia nada más!**

Stephen Sondheim. *Algo divertido pasó cuando iba al Foro.*
(Traducción libre de Enrique Arce y Cristina Bringas)

2.2 Selección de la Obra

Cada año y medio se inicia la selección del siguiente musical a montar. Para ello se hace una revisión inicial de los diferentes catálogos de Samuel French y de Music Theatre International (MTI shows)¹⁴. Se eligen cuatro o cinco musicales, de los cuales se compran los libretos y los CR (Cast Recordings).¹⁵

Todos los directores involucrados en el proyecto (mencionados en la sección anterior) forman parte del comité de evaluación y selección de la obra. Los miembros de este comité leen y escuchan el material de manera individual y se realizan varias sesiones para discutir entre todos la opción más acorde a montar para el próximo proyecto.

En estas sesiones se toman en cuenta los siguientes criterios:

2.2.1 Contenido.

La obra debe tener un tema que sea acorde a los valores buscados por la misión del Tecnológico de Monterrey, motivador y con un reto alcanzable para los integrantes de la compañía. Debido a que la obra está enmarcada dentro de una institución educativa la obra debe tener un mensaje claro, más allá del solo divertir se busca que la obra deje una

¹⁴ Ambas compañías estadounidenses ofrecen catálogos de obras musicales disponibles para la compra de sus derechos de autor.

¹⁵ En inglés se conocen como Original Cast Recordings, o grabaciones de los elencos que originaron estas puestas y que circulan comercialmente. También pueden existir “New Cast Recordings”, que son grabaciones de los elencos con los que se han repuesto estas obras después de su montaje original, también disponibles comercialmente.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

reflexión en el público, mensajes como una conciencia social, la lucha por la supervivencia, el deseo de crecer, no ser mediocres, conformistas etc.

- a) Personajes. Es necesario contar con un alto número de personajes, así como una proporción equilibrada entre roles femeninos y masculinos. Se tiene una gran demanda de alumnos deseosos de participar en el grupo. Y se busca darles la oportunidad a todos de integrarse y enriquecerse con la experiencia formativa que este trabajo implica. La obra debe tener un mínimo de diez personajes principales y la opción de contar con personajes secundarios que puedan apoyar la trama principal. Así se buscan obras que tienen roles de pueblo y coro, que permiten la participación de numerosos alumnos, a quienes la experiencia les va dando tablas y preparando para que en sus futuras participaciones tengan posibilidades de adquirir un mejor papel.

- b) Música. Debido a que la música se presenta en vivo, se debe evaluar el nivel de dificultad que representa para los alumnos, debe tener un nivel medio de complejidad. Como se depende de los alumnos que lleguen, la obra debe ser factible de adaptar a los instrumentos con los que se cuenta.¹⁶ Debido a la limitante de tiempo y capacidad de los alumnos se eligen obras que no sean en su totalidad musicalizadas, por ello las óperas rock no son opción para montar. Este equilibrio entre los números musicales y de actuación, permite involucrar chicos que no tienen las aptitudes vocales para cantar, pero que sin embargo logran obtener papeles que no lo requieren. En la parte musical también se

¹⁶ Los instrumentos con los que se cuenta son: piano, teclados, bajo, guitarra eléctrica, guitarra electroacústica, batería y percusiones. Hay que señalar que en ocasiones, alumnos interesados en participar agregan algún instrumento como violín, flauta, chelo, trompeta, salterio, etc.

evalúa la parte vocal / coral,¹⁷ en función de la capacidad de los alumnos para cantar la obra, en este sentido se evalúa la dificultad y el tipo de tesitura necesario para ello.

- c) Producción. Se evalúa la factibilidad de recursos físicos, económicos y humanos que implica el montaje de la obra. Debido a que hay elementos indispensables para ciertos montajes se evalúa su posible costo y realización. Por ello se buscan obras cuya producción sea sencilla y realizable para los alumnos que trabajan en la producción. Así mismo se analiza la posibilidad de presentar la comedia musical dentro del Campus o en algún teatro de la ciudad.
- d) Coreografía. Debido a que al número de alumnos que participan en la compañía (cada compañía oscila entre los 30 y 40 alumnos en escena), es necesario que la obra incluya algunos números donde se pueda incorporar coreográficamente a toda la compañía (esto siempre justificado por el texto). El nivel de baile debe ser sencillo porque la gran mayoría no tienen desarrollada esta parte, sin embargo también debe posibilitar incorporar alumnos con un nivel medio de baile.
- e) Innovación. Para facilitar la obtención de los derechos de montaje, se buscan obras que no hayan sido recientemente montadas en México, ni estén actualmente en cartelera a nivel internacional. El hecho de elegir obras que no

¹⁷ Se evalúa el canto del alumno visualizando si podrá soportar un rol protagónico como solista (personajes principales) o bien participar dentro del coro general de la puesta en escena (ensamble vocal).

están de moda actualmente, permite que el público tenga una sorpresa ante la historia y la producción, ya que no tiene un punto de comparación profesional que le permita discriminar el teatro estudiantil que se le presenta. Esto es sumamente importante, ya que permite a los directores involucrados innovar creativamente en la puesta en escena. Así no se copia los montajes realizados, sino que a través de un proceso creativo cada director crea su propuesta basándose únicamente en el texto y en la música.

Estos seis criterios son fundamentales para la selección de la obra. Algunos tienen mayor relevancia que otros dependiendo del montaje, sin embargo se recomienda que ninguno se omita, ya que su efectividad ha sido comprobada a lo largo de mi estancia en el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.

**¡Soy bella!
¡En verdad soy bella!
¿Quién creería tal belleza, en mí?
Linda, dulce y muy hermosa,
Soy como una diosa, ¿No es así?
Yo... ¿No debería tener joyas?**

Stephen Sondheim. *Algo divertido pasó cuando iba al Foro.*
(Traducción libre de Enrique Arce y Cristina Bringas)

2.3 Solicitud de Derechos de Autor

Una vez seleccionado el proyecto deben pagarse los derechos de autor directamente a la compañía que los representa ya sea a Samuel French, MTI shows, SOGEM, etc.

La compra se realiza por el número específico de funciones que se darán en toda la temporada de año y medio en que se trabajará el proyecto. El costo depende del precio del boleto de entrada, la capacidad del teatro y varía dependiendo de la obra (las obras más

recientes por lo general tienen un precio mayor). Así mismo se adquiere el disco, las partituras de la música junto con el libreto. Si se desea también se puede comprar la imagen publicitaria original.

Como institución educativa es imperativo educar con el ejemplo. Por ello la compra de los derechos de las obras que se montan es crucial para ser congruentes con lo que se les enseña a los alumnos. En el Campus Querétaro no se monta ninguna obra sin el permiso correspondiente. Esto permite la difusión del proyecto en los diferentes medios de comunicación sin temor a tener represalias, sabiendo que todo se hace legalmente.

Parte del compromiso al montar una obra profesional es respetar el texto en su forma original, lo más posible, lo mismo que la música, pero recordemos que hablamos de estudiantes con capacidades limitadas en el ámbito del teatro musical, así que se hacen pequeñas adaptaciones de acuerdo a los recursos económicos, físicos y humanos disponibles.

2.4 Traducción y Adaptación

Hasta el momento, todas las obras de teatro musical que se han seleccionado durante mi dirección han sido obras originales en inglés. Por ello ha sido necesario después de la selección del proyecto el contratar a un profesional que traduzca el texto al español y haga la adaptación de las canciones.

Es importante ir revisando los avances de la traducción del libreto y la adaptación de las canciones de manera periódica; asegurando que queden claras y apegadas a la idea original. La dificultad de adaptar las canciones depende de la métrica de la música, los registros de habla entre personajes, la correspondencia de rimas y el intento por integrar el

mensaje a nuestro entorno social aquí en Querétaro, así el mensaje debe ser lo más cercano al contenido original.

Este proceso es muy importante, por lo que se busca que se realice en paralelo al semestre del taller de Comedia Musical que viven los alumnos. Así se asignan seis meses para este delicado trabajo.

2.5 Planeación del Proyecto con Directores

Es muy importante destacar la comunicación para el logro del proyecto, la dirección general a mi cargo es la responsable de promoverla entre el resto de los directores involucrados. Así se programan algunas reuniones desde la selección del texto, planeación de audiciones, revisar los avances del montaje, las situaciones imprevistas, desempeño de los alumnos, cambios de roles, revisión del diseño de la producción artística, etc. El director general y el coordinador de grupos representativos realizan visitas periódicas a los ensayos de música, baile, actuación, canto, etc., para coordinar y dar seguimiento al proyecto.

En cuanto están listos el libreto y las canciones, se hacen varias reuniones con los directores involucrados en el proyecto para leer el texto, analizar su contenido y estudiar todas las posibilidades de realización. Así se selecciona el foro para las presentaciones,¹⁸ las necesidades específicas para los ensayos, el estilo de la producción artística, se generan los objetivos y valores a trabajar con los alumnos, se plantean posibilidades de asignación de los roles protagónicos, se programan las audiciones y lo que se les pedirá a

¹⁸ Existen en Querétaro algunos foros teatrales como el teatro IMSS, el teatro Rosalío Solano, el Teatro Alameda, el Auditorio Josefina Ortiz, el Teatro Esperanza Cabrera, el Teatro de la República, e incluso se evalúa realizar la presentación en espacios alternativos como fue el caso de “*Las ranas*” que se montó en la alberca del Campus.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

los alumnos trabajar para ellas, se hace un calendario del semestre que debe incluir: junta previa, días de audiciones, ensayos de cada área, de ensamble, pre-generales, generales y funciones. Es decir, en las reuniones se tratan todos los asuntos necesarios para coordinar la interacción y avances de todas las partes.

En la planeación es necesario programar la producción de utilería y vestuario, así como algunas pruebas de maquillaje, vestuario y peinado. Para que todo quede listo por lo menos dos semanas antes del estreno. Esto es importante para que los alumnos tengan algunos ensayos para acostumbrarse a los elementos que utilizarán en escena y revisar que puedan bailar y actuar cómodamente con su caracterización completa.

Hace doce años, en una de estas reuniones surgió la idea de realizar cada dos años el estreno del Grupo Representativo de Comedia Musical. Para que de esta manera periódica se tuviera suficiente tiempo para trabajar el proyecto. Esto surge debido a la complejidad del teatro musical, ya que se observó que dos semestres no eran suficientemente satisfactorios en cuanto a calidad. Así se determinó que fueran tres los semestres de presentaciones para poder pulir el trabajo de los alumnos a un mayor nivel. Adicional se determinó un semestre de talleres para preparar a los alumnos, tiempo que posibilita la selección del próximo montaje y la preparación de su traducción y adaptación. Hasta la fecha se continúa trabajando en este esquema de periodicidad.

**Cada historia, cada cuento
Cada fábula o canción
No importa, sin son breves
Son verdad o son ficción
Siempre hablan de personas
De vivir y de morir
Siempre hablan de emociones,
De pensar o de sentir...**

Tim Rice, Aída.

(Traducción libre de Enrique Arce y Cristina Bringas).

2.6 Calendarización de Ensayos

De manera previa al inicio del semestre se hace la calendarización de los ensayos, esta herramienta sirve para dar un seguimiento al montaje escénico de manera ordenada y citar a los alumnos únicamente en las escenas en que participarán. Esto es importante para que los alumnos ocupen de manera eficiente su tiempo ya que estudian diferentes carreras con una carga académica bastante pesada, y así ellos pueden programarse sin faltar a sus tareas diarias y cumplir con el compromiso de participar en el proyecto. Este calendario permite a los alumnos programar qué escenas deben memorizar y con qué fecha límite, lo mismo sucede para sus canciones y coreografías.

La calendarización implica dividir el montaje no por orden de escenas, sino por la participación de los personajes. Así se cita un día a determinados personajes que ensayan las dos o tres escenas que tienen en común, sin importar que éstas sean de primer o segundo acto.

En cuanto se tiene la obra el director general analiza las escenas por personajes y arma una calendarización que incluye ensayos cotidianos, ensayos de ensamble (que involucran la participación de los músicos con el coro, baile y/o actores), ensayos pre-generales, ensayos técnicos, ensayos generales y funciones. En esta programación se consideran asuetos, en ocasiones ensayos en fines de semana, semanas de parciales, eventos del departamento al que los alumnos siempre quieren asistir, etc. Una vez terminada se comparte y complementa por el resto de los directores involucrados.

El calendario incluye la siguiente información: fecha, hora de inicio y término, escena, canción o coreografía que se ensaya ese día, páginas del libreto que deberán llevar

memorizadas y los personajes que deben asistir. Al final se incluyen los datos de contacto de los directores, para que avisen si tienen problema para ensayar algún día.

Se incluye en el anexo C un ejemplo de la calendarización utilizada en el semestre Agosto – Noviembre 2011 para la programación de ensayos de la comedia musical *Las Ranas*.

**Llévame de vuelta al sueño
suave dulce y sin maldad.
Déjame probar de nuevo
el sabor a libertad.**

Tim Rice, *Aida*.

(Traducción libre de Enrique Arce y Cristina Bringas)

2.7 Junta Previa con Alumnos

Esta reunión inicial con los alumnos interesados en participar dentro del grupo de comedia musical sirve para presentarles la obra seleccionada, los directores involucrados y sus responsabilidades, los horarios de trabajo, los valores, objetivos y reglas de armonía del grupo, así como el detalle de lo que consistirá la audición. Al finalizar la junta se abre espacio para dudas y comentarios y se pide a los alumnos interesados que se anoten en una lista para una audición de cinco minutos y simplemente quienes no son atrapados por el proyecto no vuelven a presentarse con nosotros o quizás regresen al próximo evento.

En el segundo semestre se realiza esta junta previa con todos los alumnos involucrados, y se menciona lo mismo que en el período anterior para los alumnos nuevos, quienes se quieren integrar al proyecto. Al término se proyecta el video de alguna de las funciones del semestre anterior y los directivos comentan los retos que observan para trabajar en el semestre. Las audiciones se realizan únicamente para los alumnos nuevos.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

En el último semestre la junta previa consiste únicamente en la proyección del video de la última función del período anterior, junto con la mención de los retos a trabajar. En este último ciclo no se hacen audiciones, porque el tiempo del montaje se acorta a un mes o mes y medio. Se les comunica que al término de la temporada se develará una placa conmemorativa del proyecto.

2.8 Audiciones

Las audiciones tienen un carácter formativo. Especialmente preparan a los alumnos a sobreponer el miedo a ser vistos y evaluados por personas desconocidas para algunos de ellos. Esta experiencia les genera la competencia de enfrentar sus inseguridades y los prepara para su futuro profesional cuando tengan que mostrarse ante posibles entrevistadores, juntas directivas, conferencias, etc. Esta es una experiencia que les marca para toda la vida.

Debido a la gran cantidad de alumnos interesados y para evitar que estén esperando por mucho tiempo, se realiza una programación de audiciones dividida en citas de cinco minutos. Los propios alumnos eligen en qué momento audicionarán al anotarse para esta cita individual. Se les pide que a su cita lleguen diez minutos antes y tengan la flexibilidad hasta de diez minutos después, considerando que puede haber algunos ajustes en el tiempo al pasar a su audición.

Al momento de entrar a su audición, se les pide entregar los siguientes documentos:

- Formato de audición que incluye: nombre completo, matrícula, semestre, correo, experiencia artística, cumpleaños, talla de camiseta y teléfonos.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

- Copia de su boleta de calificaciones del semestre anterior. Ya que debe tener un promedio mínimo general de 85¹⁹ para asegurar que su participación en el grupo no afecte su desempeño académico.
- Copia de su horario académico para revisar los posibles empalmes con los horarios de ensayos establecidos. Con esto se programan los ensayos generales y de algunas escenas sabiendo a qué hora llegarán la mayoría de los alumnos.

Después de entregar estos documentos, se les toma una foto de medio cuerpo que ayuda a los directores a identificarlos posteriormente cuando se evalúa su participación dentro del proyecto.

En las audiciones de canto, baile y actuación se evalúan las habilidades que cada alumno tiene desarrolladas en estas áreas así como su proyección energética, presencia y actitud (algunos llegan con un nivel técnico mayor por los cursos que han tomado a lo largo de su vida). Su interés hacia el proyecto es un factor importante a evaluar, ya que su compromiso desde el inicio se verá reflejado en su asistencia, puntualidad y entrega en los ensayos. Para las audiciones de música se evalúa principalmente su técnica y su capacidad en lectura de partituras.

Al finalizar las audiciones se realiza una reunión para evaluar quiénes quedan dentro del proyecto y en qué áreas. Prácticamente la mayoría de los alumnos son admitidos a participar. Se deja fuera únicamente a quienes no tienen un mínimo aceptable de habilidades desarrolladas, por considerar que la experiencia implica una lucha fuera de su alcance y en lugar de desarrollarse podría caer en la frustración.

¹⁹ En el Tecnológico de Monterrey las calificaciones van en una escala del 0 al 100. Y la calificación mínima aprobatoria es 70.

2.9 Trabajo de Mesa

Después de realizar las audiciones, se realiza el trabajo de mesa, que consiste en tres sesiones de lectura con los alumnos. En la primera sesión se invita a toda la compañía, mientras que en las dos siguientes sólo se trabaja con los alumnos de baile y actuación. El objetivo de la primer lectura es que todos tengan claro de qué trata la obra y se conozcan, así podrán empezar a dar sentido a su participación desde el área que les corresponde.

Para los alumnos que participan en baile y actuación estos primeros trabajos de mesa, sirven para expresar su opinión, sugerencias y reflexión sobre el mensaje que la obra comunica. Este es el primer momento que tienen ellos para cuestionar, aportar su creatividad y desarrollar su pasión por el proyecto.

Para los directores sirve como prueba para asegurar la decisión de a quién se le otorgará tal o cual personaje, así se alterna la lectura del mismo rol entre dos o tres personas. Es importante aclarar que no sólo se evalúa la capacidad histriónica, sino su actitud y compromiso durante estas primeras sesiones. Este compromiso es evidente a través de su puntualidad, traer su libreto, la escucha previa de las canciones, etc.

Al finalizar la última lectura se les informa a los alumnos el personaje que interpretarán en el montaje. Y se les deja de tarea realizar una partitura del personaje que consiste en crear la justificación de las acciones de su papel, basado en las preguntas de Stanislavski (1984-37) preguntas como ¿quién es?, ¿de dónde viene?, ¿hacia dónde va?, ¿qué circunstancias tiene?, etc. Para esta tarea deben volver a leer el libreto con calma, analizando el tema a mayor profundidad, y así escribir la propia historia de su personaje considerando cómo fue su pasado, para llegar al presente de la obra, cuál es su relación

con los demás personajes, etc. Este análisis se entrega por escrito, sin embargo en semestres posteriores se vuelve a retomar para ejercicios de improvisación.

**¡Libre! ¡Libre! ¡Libre!
Nada formal, nada moral,
Algo inocente y algo sensual,
¿La Moraleja? ¿Hay Moraleja?
La Moraleja ahí les va:
¡Moralejas mañana!
Pura comedia, ¡Comedia nada más!**

Stephen Sondheim. *Algo divertido pasó cuando iba al Foro.*
(Traducción libre de Enrique Arce y Cristina Bringas).

2.10 Asignación de Personajes

Desde la reunión posterior a las audiciones se discute y considera de manera tentativa quiénes tienen la capacidad para soportar los roles protagónicos del proyecto considerando: sus habilidades, actitud personal y de trabajo con sus compañeros, promedio de calificaciones, disponibilidad actual en horarios de ensayos, lo que aportará esta experiencia en su desarrollo formativo, pensando además en las características que el propio papel exija: hombre o mujer, atractivo físico, fuerza, etc. La decisión final sobre los papeles se toma después del trabajo de mesa ya que se prueba su interpretación, su asistencia y compromiso con el proyecto.

Es muy importante resaltar que no se busca formar actores, sino personas que puedan desarrollar de manera integral una mejor calidad de vida; y que les permita un mejor desempeño en su vida profesional. Ya que a través de esta experiencia adquieren una mayor seguridad consigo mismos y con los demás, habilidades de trabajo en equipo, creatividad y pro actividad. Sin ser el objetivo principal el desarrollo histriónico, sorprende el nivel que muchos de estos alumnos adquieren por el gran compromiso y talento que muestran en escena. Algunos incluso después de esta experiencia se dedican a al teatro

musical a nivel profesional, como los traductores Cristina Bringas y Enrique Arce, el escenógrafo Sergio Villegas, el Jefe de Producción Hugo Aguilar por mencionar algunos.

2.11 Ensayos

Manejamos cinco diferentes tipos de ensayos. Los cotidianos que están sujetos a una programación por escenas, papeles y horarios; los ensayos de ensamble donde se cohesionan la música con la actuación, el canto y el baile; los ensayos pre generales donde se busca adquirir ritmo al correr la obra completa, de ser factible con utilería y vestuario; ensayo técnico que incorpora a los alumnos de staff y a los técnicos contratados para el proyecto; y finalmente los ensayos generales ya en el lugar y con las condiciones técnicas completas.

2.11.1 Ensayos Cotidianos

Cada ensayo implica un trabajo previo de estudio y diseño para los directores. Los alumnos requieren, y exigen, ensayos preparados, por lo que se planean las actividades con anticipación, todo basado en el calendario de montaje del semestre, (ver anexo C) donde se programa día a día el avance de la obra. Cabe destacar que diariamente asisten sólo los alumnos que están citados para cada escena. Esta cita se agenda debido a que los alumnos como estudiantes de educación superior que son, viven esta etapa con mucha presión en sus tiempos, tienen tareas, exámenes, vida social, así que es fundamental tener bien organizados los ensayos, para que ellos puedan asistir y planear sus múltiples compromisos de una manera efectiva.

Los ensayos de baile y actuación tiene la siguiente dinámica: Se inicia primero con un calentamiento que prepara corporalmente a los alumnos y los carga de la energía

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

necesaria para trabajar. Posteriormente se hace una lectura de la escena que se montará ese día, se analiza el marco histórico en el que se desenvuelve el proyecto, las circunstancias (presente – pasado – futuro) de los personajes, sus acciones y finalmente se trabaja el trazo escénico. A todos se les pide memorizar sus textos de manera previa para que en el momento del trazo sus movimientos no se vean limitados por el libreto en la mano. Para estos ensayos se trabaja con la música original en inglés.

Los ensayos del coro tienen igualmente un calentamiento vocal que les permite colocar su voz y reforzar la técnica de canto.²⁰ Igualmente asisten quienes van a trabajar tal o cual canción programada para su montaje. Así hay ensayos donde todos deben asistir para montar las canciones grupales o corales, y hay ensayos individuales donde se trabajan las canciones de los protagónicos. Es muy importante que desde estos ensayos de canto se trabaje el movimiento ya que los alumnos deben desarrollar la capacidad de cantar mientras bailan, también en estos ensayos se trabaja la interpretación y emoción que cada canción debe transmitir. Es importante que para cada ensayo todos lleven sus partituras vocales, ya que aunque no sepan solfeo, la posición de cada nota les ayuda visualmente a subir o bajar el tono, y de alguna manera empiezan a desarrollar esta competencia de lectura.

Los ensayos de músicos requieren un estudio previo individual por cada canción; ya que no se puede ensamblar todos los instrumentos si no se tiene asegurada la música que cada instrumento aporta a la misma. Como todos los músicos participan en todas las canciones, a diferencia del resto de la compañía, ellos tienen que asistir a todos los ensayos; y así la programación de las canciones les sirve como guía para su auto-estudio previo.

²⁰ Adicional al grupo de coro los alumnos pueden desarrollar la técnica de canto en los talleres de técnica vocal que cada semestre ofrece el departamento.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Aunque se tiene diseñado el ensayo cotidiano, cada director debe tener la flexibilidad necesaria para adaptar las ideas planeadas, a las condiciones que te determinan las habilidades y propuestas de los alumnos. Un ensayo cotidiano es considerado como una prueba de lo que puede llegar a ser cada momento en la obra. Es probar para crear. Se requiere una capacidad de escucha y observación importantes de cada director. Dejar a un lado el ego personal para aceptar y generar la construcción conjunta, donde aportan por igual los directores que los alumnos.

Durante los ensayos cotidianos van surgiendo necesidades técnicas, de escenografía, de utilería y/o de vestuario que se deben informar y solicitar al coordinador de producción. En ocasiones de manera inmediata o urgente, por la importancia que tienen para el ensayo de los alumnos. Otras se elaboran con más tiempo y se incluyen hasta los ensayos pre-generales.

Conforme se tienen aseguradas las canciones se programan ensayos de ensamble entre las diferentes áreas: música, canto, actuación y baile.

2.11.2 Ensayos de Ensamble

“El teatro sólo se puede hacer si se trabaja en grupo: es un resultado de equipo. Esta idea se hace verdad en cuanto a la comedia musical. Es un género en el cual confluyen los talentos de una gran cantidad de personas”. (Villegas 2001-149).

Los ensayos de ensamble son necesarios para empezar a trabajar de manera coordinada con los demás compañeros. Se negocian entre los directores cuestiones como pies de entrada de la música o del canto, ritmo, reducción de compases, tono de la música, música incidental, etc. Esta coordinación no se puede dejar al final, ya que afecta el trabajo de cada área y debe contar con tiempo suficiente para que los alumnos la

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

memoricen de manera correcta. De lo contrario se corre el riesgo de que la mecanización anterior los haga equivocarse en las presentaciones.

Dentro de la búsqueda creativa se debe estar consciente que todos los ensayos deben tener cierto rango de flexibilidad, cada propuesta puede ser enriquecida a través de la colaboración y esto potencializa la calidad del montaje. El equilibrio entre todas las partes es fundamental y su sinergia armónica permite el logro del proyecto.

Los ensayos de ensamble consisten en reunir a los músicos con la compañía, en primer lugar se ensayan vocalmente las canciones montadas por los músicos; y posteriormente las coreografías se repasan con la música y cantantes en vivo, en estos ensayos los cantantes empiezan a bailar y cantar al mismo tiempo. Y dependiendo de la capacidad del cantante se simplifica o se mantiene la dificultad técnica del baile para él.

Los horarios de los grupos de músicos, baile y actuación se programan a la misma hora para facilitar que todos los involucrados puedan asistir a los ensayos de ensamble y generales. El único grupo con horario distinto es el del coro, quienes en su mayoría forman parte de los grupos de baile y/o actuación.

Cabe destacar que los salones están diseñados y preparados para realizar ensayos de ensamble. El salón asignado para baile y actuación se encuentra contiguo al salón de músicos. Ambos están comunicados a través de ventanas que permiten la interacción visual y con bocinas que permiten escuchar lo que sucede en ambos salones. Esto es una ventaja que permite programar de manera frecuente y sin desgaste humano este tipo de ensayos.

2.11.3 Ensayos Pre-generales

Se programan los ensayos pre-generales²¹ a dos semanas del estreno, para poder correr la obra completa y revisar, que las escenas tengan el ritmo adecuado, que la música con el baile, canto y trabajo actoral estén bien sincronizados, la emotividad del momento escénico que justifica las canciones, la duración completa de la obra, se prueba el maquillaje, la utilería y el vestuario, etc.

No se corren los dos actos en el mismo día de ensayo, sino que se programan en días consecutivos, ya que se van haciendo algunas interrupciones para la corrección general de las escenas. Así se hace más efectivo el tiempo de ensayo. En específico se cuida mucho que el musical no dure más de dos horas, ya que resulta cansado para el público, así se trabaja en lograr un mejor ritmo y velocidad en las escenas. Es por eso que los ensayos pre – generales, nos dan la pauta del tiempo de la puesta; y mientras más ágil y dinámica resulte el espectador podrá apreciar mejor el trabajo escénico.

En estos ensayos asisten todos los involucrados en el proyecto: músicos, bailarines, cantantes, actores. Por primera vez se incorporan los alumnos de staff técnico y de producción, maquillaje y peinados, quienes empiezan a probar sus diseños y elementos escenográficos, de utilería y técnicos. En algunos ensayos asiste el realizador del vestuario para revisar y corregir lo necesario en sus diseños, en otros el ingeniero de audio y el de iluminación quienes deben familiarizarse con la obra de manera previa.

A estos ensayos asiste también la Directora de Formación Cultural y el Coordinador de Producción, quienes revisan el montaje en general de la obra, y al final retroalimentan

²¹ Los ensayos pre-generales son aquellos ensayos donde corre la obra de manera completa, y se realizan con los siguientes elementos: vestuario, utilería, músicos, micrófonos y maquillaje; y se realizan dentro del salón de ensayos. Estos ensayos se programan de manera previa a los ensayos generales que se realizan en el espacio de presentación con escenografía, iluminación y todos los elementos usados y probados en los pre-generales.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

a los alumnos sobre su desempeño motivando su compromiso para las presentaciones próximas. De manera posterior se realiza una pequeña reunión con los directores involucrados para hacerles sugerencias en cuanto a la producción (maquillaje, vestuario, utilería), interpretación y/o ritmo observados durante el ensayo pre-general.

2.11.4 Ensayos técnicos

Para asegurar la sincronización de las cuestiones de escenografía, audio e iluminación con las escenas de la obra.

Se hace una prueba de microfónica con los cantantes y actores que utilizan micrófonos inalámbricos, revisando que su colocación sea adecuada a lo que harán como personajes (si se darán un beso o si tienen una pelea). Se sonoriza todos los instrumentos musicales y se ecualiza con el ensayo de alguna de las canciones. Se requiere un alumno de staff que con la guía del libreto apoya al ingeniero de audio en darle el pie de quien va entrar o salir de escena. Así se garantiza que todos los micrófonos se abran en el momento adecuado.

Se revisa y marca donde va a entrar cada elemento escenográfico acordando un pie de entrada con los alumnos de staff técnico. Con ellos se hace un ensayo de cada cambio de escena, midiéndoles el tiempo en que se tardan (máximo 10 segundos) y en completa oscuridad; así las marcas son fosforescentes para facilitar su visión.

El staff organiza y acomoda los elementos de utilería de acuerdo a su uso en el desarrollo de la puesta en escena. Acordando con los actores el lugar donde les entregaran dichos objetos.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

El ingeniero de iluminación acomoda y prueba las luces. Grabando las secuencias que utilizará en cada cambio. Las luces acentúan los momentos especiales de cada escena y se cuida que en la atmosfera haya mucha luz cuando está toda la compañía y en otros sólo con un especial enfocando a los protagonistas. La luz es muy importante para generar la ambientación del lugar que se está recreando, y se requiere una revisión previa de lo que el director general requiere en cada momento escénico.

Ya con la iluminación se revisa el maquillaje y el peinado de cada integrante para asegurar que esté acorde al diseño general y resalte los rasgos adecuadamente. El peinado no debe interferir con las diademas de la microfonía inalámbrica.

Con la compañía se hace un ensayo de entradas y salidas ya en el escenario en donde se llevará a cabo el montaje de cada una de las escenas para asegurar que el ensayo general corra sin interrupciones.

2.11.5 Ensayo general

Este ensayo es la última oportunidad de hacer correcciones o ajustes a la puesta en escena. Y es sumamente importante realizarlo con todas las condiciones similares a lo que serán las funciones. Debido a los costos que implica la renta del espacio, del equipo de audio e iluminación y a los tiempos disponibles de los alumnos, sólo se realiza un ensayo general.

Este ensayo se realiza un día antes del estreno y posterior a los ensayos técnicos. Así se realiza como una función completa, por lo general en el mismo horario de las funciones, con todo lo que implica, sólo que sin público. Se tiene la política de no interrumpir durante el mismo, para evaluar la duración y el ritmo de la obra.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

En este ensayo se pone a prueba el aprendizaje de los alumnos, técnicos y demás involucrados. Ya que de manera autónoma deben presentar la obra. El equipo de dirección y los coordinadores son los observadores que anotan durante toda el ensayo las recomendaciones que aún se pueden corregir. Algunas observaciones se guardan para semestres posteriores de trabajo.

Se retroalimenta brevemente y de manera general el desempeño de los actores, bailarines, cantantes, músicos y staff. Guardando las recomendaciones individuales para hacérselas llegar a cada uno de manera personal. Buscando la mejora continua este mismo ejercicio de retroalimentación se realiza posterior a cada función.

**Ángel guardián al fin te veo.
Llévame contigo.
Ángel guardián dame tu mano.
Guíame a tu gloria.**

Charley Harty y Don Black, *El Fantasma de la Ópera*.
(Traducción libre de Sergio Villegas)²²

2.12 Producción artística

La producción artística implica el diseño escénico de acuerdo a la finalidad que queremos transmitir con la puesta en escena. Realizamos mesas redondas con todos los directores y coordinadores donde surgen las propuestas e ideas que generan el concepto que usaremos dentro del montaje, mismo que se desarrolla en la producción de escenografía, vestuario, utilería, maquillaje y peinados. Este concepto influye incluso en el trabajo actoral

²² Sergio Villegas, egresado de la Licenciatura en tecnología y diseño teatral en Ithaca College en Nueva York en el 2001. Realizó su maestría en la Facultad de Drama de la Universidad de Yale en 2004. Ha diseñado escenografía e iluminación en diversas producciones de teatro y ópera en Ithaca College, The Yale School of the Drama, The Yale Cabaret, Yale Repertory Theatre Milwaukee Shakespeare Company, Cleveland Public Theater, La UNAM, el Teatro Helénico, el INBA, así como producciones comerciales para OCESA en diversos teatros de la Ciudad de México.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

y coreográfico ya que determina la forma que tomará el montaje. Indiscutiblemente también impacta en el diseño de la publicidad del evento.

En el desarrollo de este concepto se debe considerar las limitantes físicas que se tienen, así como de presupuesto, tiempo y material humano disponible. El coordinador de producción es el responsable de administrar, contratar, comunicar o personalmente diseñar todos los elementos artísticos necesarios. Es también quien cuida que la producción artística siga las siguientes estrategias:

- a) *Reciclaje.* Se busca invertir de manera eficiente en toda la producción, así se guardan y vuelven a utilizar los elementos escenográficos, de vestuario y utilería de una puesta en escena a otra. La nueva inversión permite aumentar la calidad y el número de elementos disponibles, ya que no se invierte desde cero, sino desde el recurso que se tiene anteriormente.
- b) *No cobrar a los alumnos.* Cabe destacar que el cien por ciento del costo de la producción es una inversión del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. No se les cobra a los alumnos nada para ello, únicamente se les pide contar con tal o cual calzado, por lo general zapatos de jazz o zapatos negros, etc.
- c) *Flexibilidad.* Al igual que la dirección actoral, musical y coreográfica, la producción artística debe mantener una flexibilidad en todo momento. Ya que debe estar en función a las necesidades que cada una de las áreas exija; actuación, baile y música. Para cada musical se requieren diferentes elementos en vestuario, utilería y escenografía, así convenimos en las necesidades que se requieren para el montaje, en el caso de *Las Ranas*, por ejemplo se usaron licras de colores para las ranas, tanto acuáticas como de baile, en el caso de las acuáticas (los chicos de nado

sincronizado que intervinieron en el montaje y que con clases especiales aprendieron la técnica necesaria, para las coreografías en las que participaron) el traje dentro del agua les pesaba, así que hubo que adaptar el vestuario de acuerdo a las exigencias de los diferentes movimientos. Es por ello que en los ensayos técnicos se evalúa la colocación de la escenografía, el vestuario, la utilería, su color y forma (ya con la iluminación adecuada) y se hacen los ajustes o cambios necesarios siempre que sean factibles.

A continuación se detallan los elementos principales de la producción artística:

2.12.1 Escenografía

Para cada proyecto se diseña la escenografía tomando como fuente de inspiración montajes internacionales anteriores, producciones similares, e incluso artistas o tendencias plásticas que sirvan como base para reinterpretar y crear un producto escénico diferente a la puesta en escena original. Se toman siempre en cuenta los recursos disponibles (en bodega, préstamo de otros campus, renta, etc.) ya que se busca economizar al máximo el costo de la escenografía. Así se hace una propuesta de diseño (a través de bocetos, maquetas, croquis, etc.) para cada uno de los lugares que requieren los diferentes momentos de la obra (Un ejemplo es el croquis para la obra *Las Ranas*, ver anexo D). Este diseño debe ser aprobado por el Director General y la Directora de Formación Cultural ya que debe ser adecuado al concepto, a los movimientos marcados por el director y realizable con los recursos económicos disponibles.

Por lo general se busca primero reciclar algunos de los elementos existentes en la bodega de escenografía (haciendo uso creativo de pintura, tela, etc.), para adecuarlo a las necesidades del diseño. Si no se cuentan con alguno de los elementos escenográficos

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

necesarios, se mandan a hacer con proveedores externos. Se busca que cada elemento que se realice sea factible de guardar de manera compacta y tenga posibilidades de volverse a usar en alguna puesta en escena diferente. También se debe pensar en la forma en que se meterá a escena el elemento, si requiere de ojales para colgarse, ruedas, o pesos para fijarse, etc.

Ya que se cuenta con la escenografía, los alumnos de staff de producción realizan la pintura con el acabado seleccionado de acuerdo a la propuesta del concepto. Esta pintura se realiza alrededor de dos semanas antes o incluso el mismo día de los ensayos técnicos.

2.12.2 Vestuario

Se diseña el vestuario de cada personaje protagónico y uno general para la compañía, o por bailes. El diseño debe contemplar que los alumnos realizarán movimientos grandes durante sus bailes y actuación, se busca así diseños cómodos y con telas elásticas o flexibles.

Ya que se cuenta con los bocetos se busca en la bodega de vestuario los elementos que puedan ser adaptados al diseño y en las tallas necesarias. Así se busca reciclar lo más posible para invertir en otros vestuarios o áreas de la producción, haciendo más eficientes con ello los costos de la misma.

Los proveedores de vestuario muestran las telas disponibles y hacen algunos vestuarios de prueba para asegurar que el diseño funcione con el montaje. Todos los vestuarios se hacen a la medida de los actores y bailarines, por lo que se hacen los ajustes necesarios de manera previa. En ocasiones de un semestre a otro los alumnos suben o

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

bajan de peso, en ocasiones dejan la obra y hay que suplirlos, así que esta prueba se realiza cada semestre aunque ya se cuente con toda la producción.

El coordinador de producción entrega el vestuario a los participantes una semana antes del ensayo general. Pidiéndoles marquen todos los elementos con su nombre para evitar confusiones y o pérdidas en los camerinos. Los alumnos se hacen responsables del cuidado de su vestuario, así deben mantenerlo limpio, planchado y completo para cada función. Al finalizar la temporada de cada semestre es su responsabilidad regresarlo en estas condiciones al coordinador de producción en una fecha límite. Se generan multas por día de retraso en esta entrega. Así se les enseña a respetar y cuidar su material.

2.12.3 Utilería

La utilería es todo aquel objeto que utiliza el actor para representar una acción o momento escénico. Son accesorios utilizados por los personajes para interactuar durante una representación artística, o pequeños elementos que complementan la escenografía.

El director general y el coreográfico solicitan la utilería necesaria para cada escena y no siempre es la sugerida en el libreto. Así antes de diseñarla o buscarla en la bodega, hay que revisar exactamente qué es lo que se requiere y qué uso se le dará, ya que la mayoría de las ocasiones los actores deben traerla consigo desde los ensayos hasta el momento de las presentaciones y en ocasiones el propio staff técnico y de producción es quien debe meterla a escena.

La utilería es comprada y adecuada al concepto de la obra, de requerirse algo muy específico y difícil de conseguir el propio staff de producción la elabora. Estos alumnos

además son responsables de guardar, cuidar y coordinar con los actores su entrada a escena.

**Piensa en mí con cariño,
al decir adiós.
Recuérdame en cada momento,
prométeme intentar.
Piensa en todo lo que compartí,
no pienses en lo que pudo ser.**

Charley Harty y Don Black, *El fantasma de la ópera*.
(Traducción libre de Sergio Villegas)

2.13 Publicidad

A partir del concepto de la producción artística (escenografía, vestuario y utilería), y teniendo como fuente de inspiración los logos de los montajes internacionales se genera un diseño original de la publicidad. Esta se realiza a través de carteles que se colocan en los pizarrones a lo largo de todos los edificios del campus, en medios digitales como: el Facebook, la página de Formación Cultural, correos electrónicos, etc.; y principalmente de persona a persona, ya que los alumnos y directores participantes son los principales promotores del espectáculo.

La venta previa de los boletos sirve para promover la asistencia al evento. Y es un termómetro que mide la cantidad de público que asistirá.

En cada función se reparten programas de mano que incluyen la imagen, la división de la obra en un acto o dos actos, los números musicales, los créditos a los directivos y equipo creativo, así como los nombres y roles de todos los alumnos participantes en el proyecto. Este programa es una guía para el espectador y un recuerdo muy apreciado para los involucrados.

Así mismo en el último semestre se realizan camisetas conmemorativas que se entregan a todos los alumnos, directores y proveedores participantes. Se les pide utilizarlas una semana antes del evento para promover estas últimas presentaciones.

**Amo los viajes ¿Quién no?
Y conocer lugares,
con sus manjares,
¿Poder ir a pasear es singular!
Amo los viajes, amo los retos,
amo cambiar.**

Stephen Sondheim , *Las ranas*.
(Traducción libre de Enrique Arce y Cristina Bringas).

2.14 Presentaciones

La directora del Departamento de Formación Cultural programa de dos a cuatro presentaciones por semestre durante año y medio. En las funciones los alumnos de manera autónoma demuestran lo aprendido en ensayos y encuentran nuevos significados de su actuación en la interacción con el público. Las funciones hacen que los alumnos aprecien el trabajo realizado anteriormente, ya que cada presentación es el resultado de un largo proceso de ensayos que sólo valoran hasta ser probado con el público.

Generan un sentimiento de satisfacción por el logro conjunto obtenido. El trabajo en equipo es fundamental, y de manera muy puntual se les hace ver su responsabilidad con sus compañeros. El trabajo conjunto de staff, músicos, bailarines, actores, cantantes, proveedores y directivos les hace valorar lo importante que es cada miembro sin importar lo pequeño que sea su participación, ya que todo contribuye para el logro general. La falta de cualquiera por insignificante que pueda parecer se nota y afecta al resto. Así es que los alumnos reafirman su compromiso para el proyecto y para con sus compañeros.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

El costo del boleto de entrada es prácticamente simbólico. Ya que el objetivo no es recuperar lo invertido, sino promover el teatro musical en la comunidad estudiantil del Tecnológico de Monterrey y de la ciudad de Querétaro. Así se tiene una muy buena afluencia de público a todas las funciones tanto de alumnos, profesores y directivos como de la comunidad de Querétaro. Muchos alumnos no tienen la oportunidad o la cultura de apreciar el teatro musical y el trabajo escolar que se realiza va generando en ellos esta semilla y se vuelve un referente importante. Este referente incluso lo llevan a su vida cotidiana. Por ello se cuida que todas las puestas en escena tengan un mensaje positivo que invite a la reflexión.

En la última función de cada semestre se despide simbólicamente a los alumnos que se gradúan en ese período, haciéndoles un reconocimiento público por su participación y entregándoles un ramo de flores. Este momento es sumamente valorado por los alumnos, ya que les marca el fin de su estancia en el Tecnológico de Monterrey y en específico la despedida de sus actividades escénicas. Cabe destacar que a los egresados se les permite continuar en los proyectos que iniciaron como alumnos, para que cierren el ciclo completo. Sin embargo algunos por cuestiones laborales o personales les resultan imposibles. Por ello el cierre en el semestre de su graduación es muy especial.

Las funciones sirven también como un medio para atraer posibles alumnos a participar en los montajes futuros. Todos los que audicionan se acercan por haber visto algún montaje o puesta en escena anterior. Inclusive hay quienes eligen al Tecnológico de Monterrey como opción para sus estudios profesionales por la posibilidad que tienen de participar en este tipo de eventos.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Buscando que función a función la puesta en escena mejore, realizamos breves sesiones de retroalimentación general a toda la compañía, directivos y staff. Se hacen comentarios respecto al ritmo, errores de participación en coreografías o actuaciones, mecanización de la interpretación, sincronización con la música, reacciones actorales ante las situaciones planteadas, errores en audio o iluminación, cambios de lugar o tiempo de escenografía o utilería, falta de algún elemento, etc. De ser necesario se programa un ensayo para trabajar con el director algún momento específico que haya fallado. Es importante que en estas sesiones se dé oportunidad a los alumnos de expresar su sentir y sugerencias respecto a la presentación.

**Y en la noche está ahí
la señal de mi amor
y la veo y no sé si sonreír o llorar
me recuerda que quiero abrazarla
y sentirla otra vez junto a mí.**

Stephen Sondheim, *Las ranas*.
(Traducción libre de Enrique Arce y Cristina Bringas).

2.15 Reflexión y Cierre del Semestre

Cada semestre se realiza una sesión de reflexión y cierre con los alumnos participantes del proyecto. Esta sesión se realiza de dos a tres días después de la última función. Y en ésta se busca que todos los alumnos participantes interioricen el aprendizaje adquirido durante todo el proceso y lo exterioricen ya sea en forma de una frase, una sola palabra, o a través del dibujo de un árbol.

Lo importante de este espacio es que los alumnos desarrollen la capacidad de auto-observarse y vayan adquiriendo mayor profundidad en sus comentarios. Al inicio es común que descubran valores de amistad, tolerancia y compañerismo, mientras que los

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

alumnos con más semestres de participación hablan sobre la dependencia del equipo, se vuelven como una familia, acentúan la necesidad de compromiso, el desarrollo de una mayor seguridad personal entre otras.

Como directores es muy importante escuchar sus opiniones y reflexiones, ya que retroalimentan el quehacer docente realizado. Y hacen ver aún áreas de mejora en el trabajo cotidiano con ellos. Por ello es importante que todos los directores y coordinadores asistan a esta reunión.

**¡Qué tal, somos las ranas! No digas más,
y aquí no hay intelectuales, mucho menos
tipos conceptuales, sólo ranas lindas, simples,
buenas y decentes que vivirán en el río y
nunca saldrán, con los cambios se agitarán.**

Gritarán un gran brek-kek-kek.

Stephen Sondheim, *Las ranas*.

(Traducción libre de Enrique Arce y Cristina Bringas).

2.16 Develación de Placa

Al término de la última función de la puesta en escena se hace la develación de una placa conmemorativa del proyecto. Esto surge como un rito que promueve la permanencia de los alumnos a lo largo de todo el proyecto ya que sólo aparecen los nombres de quienes permanecen el año y medio completo.

Esta placa es colocada en el pasillo que comunica los distintos salones de Formación Cultural, se coloca en este lugar para que los alumnos participantes en las distintas actividades culturales (talleres de baile, música, teatro, etc.) puedan motivarse a participar en este Grupo Representativo, el pasillo es llamado “de la fama” por los alumnos del área.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

El símbolo de la placa busca que los alumnos valoricen su trabajo y por ello en el rito de develación se invita a artistas profesionales (actor, bailarín, músico, director o dramaturgo) a compartir algunas palabras sobre la última función que el artista observa momentos antes. Este profesional genera en alumnos un reconocimiento adicional, y sus palabras estimulan en los alumnos el continuar en este tipo de montajes.

Al evento también asiste algún directivo del Campus, para quien se evidencia el aprendizaje y los valores adquiridos por los alumnos participantes. Genera admiración y promueve en la comunidad la continuidad de este tipo de eventos.

Hasta la fecha se han develado tres placas, en el capítulo tres, menciono quiénes fueron los artistas invitados y en qué obras.

**¡Aída! ¡Aída!
No pedimos más
que una vida de entrega y de trabajo.
Algo más sería mucho,
pues menos nos darás.
¡Aída! ¡Aída!
Tim Rice, *Aida*
(Traducción libre de Enrique Arce y Cristina Bringas)**

Capítulo 3: Montajes realizados del 2001 al 2012: Una Valoración Crítica.

En los más de doce años que he dirigido al Grupo Representativo de Comedia Musical del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, he tenido la oportunidad de presentar los siguientes montajes: *El fantasma de la ópera* (1995 – 1996) *Pippin* (2001 – 2002), *La mujer del panadero* (2003 – 2004), *Todo mundo chifla* (2005 – 2006), *Algo divertido pasó cuando iba al Foro* (2007 – 2008), *Aida* (2009 – 2010), y *Las ranas* (2011 – 2012).

Cada montaje ha tenido un proceso diferente, las generaciones van cambiando, los trabajos se han profundizado, los objetivos se hacen más claros, y el aprendizaje e interiorización de cada proyecto me ha permitido tener más experiencia, conocimiento, seguridad, confianza, capacidad de manejo de las diferentes áreas del teatro musical (actuación, producción, musicalización, baile); en fin, trabajar en equipo con mis compañeros directores y saber que en estos proyecto todos somos importantes me ha dado un crecimiento como directora de espectáculos estudiantiles, que me ha permitido moverme de trabajar exclusivamente por un espectáculo hacia buscar que a través del arte se logre un desarrollo personal de cada uno de mis alumnos, he podido así mismo desarrollar un proceso de montaje que me ha permitido delegar responsabilidades a mi equipo y trabajar coordinadamente. Describo a continuación la valoración de esta experiencia:

3.1 Procesos y Resultados

A continuación describo brevemente los procesos y resultados de los proyectos de teatro musical realizados bajo mi dirección del Grupo Representativo. Cabe aclarar que los montajes realizados en los talleres que tuvieron una duración de un semestre no se incluyen en este capítulo por ser estos un espacio de preparación para la siguiente puesta en escena, ya que para cada proyecto se cuenta con un gran porcentaje (mayor al 60%) de alumnos nuevos sin experiencia en el género. Este semestre de preparación permite evaluar las competencias de estos alumnos para soportar roles protagónicos ya que se busca elencos distintos que den a todos la oportunidad de vivir esta experiencia.

3.1.1 El fantasma de la ópera.²³

Se realizó este montaje de 1995 al 1996, haciendo una adaptación de la obra original de Gastón Leroux con música de Andrew Lloyd Weber. Esta obra narra la historia de Eric, compositor y arquitecto cuya deformidad física lo aleja de la sociedad y lo lleva a esconderse y aterrorizar la Ópera de París; por ello es conocido como el fantasma de la Ópera. Él prepara en canto a Cristina y desea que ella sea la solista en sustitución de la gran Carlota, pero el amor no correspondido de su musa lo hace cometer los más violentos crímenes.

El proceso fue realizado durante un año, con treinta y tres actores, cantantes y bailarines, doce alumnos de staff y tres músicos, en total cuarenta y ocho integrantes conformaban el montaje. El desafío en este proceso como directora general del proyecto fue

²³ El fantasma de la ópera, (*The phantom of the opera*) es una novela de Gastón Leroux de 1911, En México Raúl Astor realizó una adaptación teatral en 1976. En Londres en 1986 Andrew Lloyd Webber (autor de la música) junto con Charley Harty y Don Black, (autores de la dramaturgia) estrenaron la versión musical de esta obra, llegando profesionalmente a México hasta 1999.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

la conjunción de un equipo armónico de trabajo, ya que éste fue la primera obra de teatro musical del director de Formación Cultural, que en ese momento había, así como para los directores coreográfico y musical con quienes trabajé.

En este proceso nos enfrentamos a situaciones difíciles de resolver como la adaptación del texto, el diseño y producción de la escenografía (por ejemplo el candelabro, que fue realizado en madera con cucharas de plástico colocadas como si fueran piedras de ornamento, el espejo donde aparece el fantasma, en el cual se usó un vidrio polarizado que al reflejar la luz por la parte de atrás del escenario se proyectaba la imagen del fantasma y cuando la luz se reflejaba de frente se veía como un espejo normal, la góndola la cual era un carrito con ruedas, al cual se le colocó una estructura en madera para hacerla ver como un pequeño barco), el conflicto de integrar los distintos puntos de vista de los directores a cargo, las faltas de asistencia de los estudiantes (que por no ser profesionales deben dedicar tiempo a sus estudios), el cambio de roles protagónicos de un semestre a otro, el reto de adaptar al español las canciones de Webber, por mencionar algunas de las situaciones más apremiantes que se tuvieron en este montaje.

Cada circunstancia fue manejada en su momento, siempre bajo la línea de la institución y el resultado de este trabajo pese a las distintas dificultades, fue reconocido en el concurso de teatro de la zona centro del Tecnológico de Monterrey con los premios a la mejor puesta en escena, a la mejor producción y a la mejor actuación protagónica masculina y femenina.

Más allá de los premios y las presentaciones lo importante de este primer proyecto es que se conformó un grupo de alumnos interesados en el teatro musical, cuyo

compromiso fue determinante para llevar a cabo la obra, ya que se involucraron en áreas de la producción y adaptación de la misma.

Lamentablemente después de terminar este proyecto los desacuerdos profesionales con los directivos a cargo me llevaron a retirarme de esta institución por cuatro años y medio.

*3.1.2 Pippin.*²⁴

La nueva dirección del departamento de Formación Cultural me invitó a liderar nuevamente el grupo representativo de comedia musical. Siendo *Pippin* la obra seleccionada a trabajar del 2001 al 2002, del texto original de Roger O. Hirson con música de Stephen Schwartz, que narra la búsqueda de Pippin, hijo de Carlo Magno, por encontrar el sentido a su vida.

El proceso de montaje se realizó por primera vez en año y medio, con treinta y dos actores, cantantes y bailarines, veinticuatro alumnos de staff técnico, quince de staff de maquillaje y diez músicos, en total noventa y uno integrantes. El desafío principal de este proceso fue la conjunción armónica de un nuevo equipo de trabajo, debido a los cambios organizacionales (la incorporación de una nueva directora de Formación Cultural y a mi reingreso a la institución en la dirección general de Comedia Musical). Así tuve nuevos directivos y compañeros en la dirección coreográfica y musical.

A nivel personal implicó una preparación y estudio profundo de la obra, ya que desconocía hasta ese momento este musical. El reto del montaje fue comunicar el mensaje de una manera clara para el público ya que esta obra es una farsa que maneja el teatro

²⁴ El musical *Pippin* con texto original de O Hirson y música de Schwartz se estrena en Nueva York en el año de 1972. En México se produce este musical a nivel profesional en el año de 1974. (Emilio Méndez 375).

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

dentro del teatro, cabe destacar especialmente la gran dificultad que representó el montaje coreográfico por la complejidad de la técnica de Bob Fosse²⁵. El nuevo equipo experimentó y adecuó cada semestre la producción artística por ejemplo al principio el maquillaje eran rostros blancos, sin embargo se decidió cambiar a maquillajes más coloridos, los trucos de magia se fueron perfeccionando, etc. Por otra parte la duración de año y medio del proyecto permitió un aprendizaje y desarrollo más profundo de coreografías, desenvolvimiento escénico, de la interpretación musical sin embargo obligó a suplir a los alumnos que por razones de término de su carrera tuvieron que salir del proyecto.

Los retos de este proyecto rindieron frutos para los participantes a través de las presentaciones, las cuales estuvieron llenas al 90%, y con excelentes comentarios del público y de los directivos del Campus. Se participó en el concurso de teatro de la zona centro del Tecnológico de Monterrey, obteniendo el reconocimiento como mejor puesta en escena, premio a las mejores actuaciones masculina y femenina, a la mejor dirección musical, mejor dirección vocal y mejor escenografía.

Lo importante de este proceso fue el establecimiento de las políticas de duración de cada proyecto de teatro musical, se estableció la división de responsabilidades directivas, una sesión de retroalimentación al término de cada función, las juntas periódicas de organización y planeación, etc. Estas estrategias sirvieron como plataforma para desarrollar el proceso de montaje de teatro musical estudiantil el cual se fue consolidando a través de los siguientes proyectos y que describo a detalle en el capítulo dos.

²⁵ Bob Fosse, reconocido director, coreógrafo, bailarín, actor y escritor de películas y obras de teatro. De los pocos directores cuyo nombre es más grande que el de la estrella del espectáculo. Sus éxitos *Sweet Charity* (1966), *Pippin* (1972), *Chicago* (1975) y *Dancing* (1978) tuvieron más de 5.000 representaciones y ocho premios Tony.

3.1.3 La mujer del panadero.²⁶

Montaje realizado del 2003 al 2004, de la obra original de Joseph Stein con música de Stephen Schwartz, que narra cómo la necesidad común de tener pan transforma a todo un pueblo, quienes así encuentran su fuerza para mantenerse unidos.

En el proceso de año y medio participaron cuarenta actores, cantantes y bailarines, quince alumnos de staff técnico, once alumnos en staff de maquillaje, diez músicos y siete alumnos del club de guías y anfitriones, en total ochenta y tres participantes. El reto de este proceso fue el llevar a los alumnos a un nivel actoral más alejado de su realidad, ya que los personajes eran adultos con una problemática de monotonía, poder y adulterio. Para poder trabajarlos, se les solicitó a los estudiantes hacer “biografías” de sus personajes, siendo ellos mismos los que analizaban, construían y buscaban entender su rol, siempre bajo la orientación y cuidado de sus directores.

Este proceso permitió el desarrollo creativo al máximo de los directores involucrados ya que no se contó con ninguna referencia visual. Esto requirió una exploración continua que enriqueció la complejidad de la obra, la coreografía, la escenografía, y el desarrollo de los personajes se crearon de una manera conjunta y original. El proyecto fue muy satisfactorio para los participantes (demostrada en la retroalimentación interna), y la puesta fue premiada en el concurso de teatro de la zona centro del Tecnológico de Monterrey, obteniendo el reconocimiento como mejor puesta en escena, y los premios a la mejor actuación masculina, mejor dirección musical y vocal, mejor vestuario y mejor coreografía.

²⁶ La mujer del panadero, (*“The Bakers’s Wife”*) original de Joseph Stein, con música de Stephen Schwartz se estrenó en el año 1976 en Nueva York. Y en México nunca se ha puesto profesionalmente en escena.

3.1.4 Todo el mundo chifla.²⁷

Montaje realizado del 2005 al 2006, de la obra original de Arthur Laurents, música y letras de Stephen Sondheim, que narra la elaboración de un falso milagro (haciendo brotar agua de una piedra) lo que cuestiona al público sobre sus valores ecológicos y sociales, mostrando una crítica hacia la sociedad de consumo que explotan nuestros gobernantes.

Montaje realizado durante año y medio donde participaron treinta y ocho actores, cantantes y bailarines, diecisiete alumnos de staff técnico, quince alumnos en staff de maquillaje, trece músicos y trece alumnos del club de guías y anfitriones, en total noventa y seis integrantes.

La dificultad de esta puesta en escena fue comunicar lo más claro posible el mensaje de la obra, ya que incluso a los alumnos participantes les resultaba muy confuso el argumento. Por ello se necesitó trabajar de manera particular con cada uno de los actores para construir sus personajes y que entendieran sus objetivos, circunstancias y conflictos. El gran desafío de este proyecto fue hacer a los alumnos capaces de conectar con la demencia que muchos personajes requerían. El mensaje que se les reiteraba es lo relativo de la locura ya que ésta finalmente trae el orden y cordura a la obra, los locos resultan ser más cuerdos, de hecho son seres virtuosos, que presentan una crítica a los políticos, a la religión y a la sociedad.

²⁷ Todo mundo chifla, (*“Anyone can whistle”*) original de Arthur Laurents, con música y letras de Stephen Sondheim, su estreno en Broadway fue en 1964, teniendo sólo 9 presentaciones, ha tenido mayor éxito en su versión de concierto. Nunca se ha puesto profesionalmente en México.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Fue un proyecto muy difícil y aunado a que no se contaba con referencias visuales previas costó mucho trabajo motivar a los alumnos y que lograran el entendimiento del proyecto, ya que les afectaba no llegar a comprender desde el principio los alcances del mensaje. No fue sino hasta el final que comprendieron y lograron transmitir el contenido de la obra a la audiencia. Además fue un reto integrar a los nuevos compañeros a cargo de la dirección musical y vocal. No obstante el proyecto nuevamente permitió una exploración creativa para los directores y productores lo que consolidó el equipo de trabajo.

La dirección de asuntos estudiantiles del Tecnológico de Monterrey decide suspender los concursos de teatro a nivel nacional. Sin embargo para continuar con el intercambio de experiencias con otros Campus se realizó un viaje con los alumnos a ver el musical *Urinal* (“*Urinetown*”²⁸) del Campus Toluca. Este viaje sirvió como medio de integración para los alumnos quienes convivieron fuera de sus ensayos y presentaciones regulares.

3.1.5 Algo divertido pasó cuando iba al foro.²⁹

Montaje realizado del 2007 al 2008, de la obra original de Larry Gelbart y Burt Shevelove, música y letras de Stephen Sondheim, que narra los engaños y ocurrencias de Pseudolus, un esclavo romano para lograr que su amo le otorgue su libertad.

²⁸ *Urinal* (“*Urinetown*”) musical realizado con el texto original de Greg Kotis, con música de Mark Hollmann, letras de Mark Hollmann y Greg Kotis, se estrena en Nueva York en 2001. Estrenada por el Tecnológico de Monterrey Campus Toluca en 2006, adaptación y traducción del texto por Emilio Méndez.

²⁹ Algo divertido pasó cuando iba a al Foro, (“*A Funny Thing Happened on the Way to the Forum*”), musical original de Larry Gelbart y Burt Shevelove, con música y letras de Stephen Sondheim, se estrena en Nueva York en 1962. Se realiza profesionalmente en México la producción de este musical con el nombre de *Amor al revés es Roma*, en 1962, con el nombre de *Sucedió en Roma* en 1976, y con el nombre *En Roma el amor es broma*, en 1998.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Durante año y medio participaron cuarenta y dos actores, cantantes y bailarines, veinte alumnos de staff técnico y de producción, diecinueve alumnos en staff de maquillaje, catorce músicos y nueve alumnos del club de guías y anfitriones, en total ciento cinco participantes. El reto de este proceso fue potencializar en los alumnos su comicidad para que los personajes encontraran el ritmo natural de la comedia y pudieran contagiar al público haciéndolos cómplices de los malentendidos y enredos que el texto maneja.

Para profundizar en la obra les pedí a los protagónicos leer el Anfitrión de Plauto, uno de los mejores comediógrafos romanos, lo que les permitió ambientarse en la época. Justamente lo divertido de la obra, con la conjunción de un nuevo equipo de trabajo (se integraron nuevos directores en el área musical y vocal) y los miembros de la compañía, permitió que esta obra saliera sin grandes complicaciones más allá de pequeñas disputas de diseño y dirección (que se resolvieron a través de mesas de trabajo y discusión), el ausentismo de algunos alumnos (con quienes se habló sobre la necesidad de su compromiso), y el estrés propio de un montaje teatral.

Ésta es la primera vez que la dirección del departamento de Formación Cultural, decide celebrar el término del proyecto con la develación de una placa conmemorativa. Esta placa surge con el deseo de incentivar la participación durante los tres semestres de montaje y presentaciones de la obra. Por ello los directivos decidimos sólo incluir los nombres y funciones de quienes participaron durante todas las presentaciones. Esto fue un resultado benéfico, para lograr que no abandonaran el proyecto y que decidieran terminar el compromiso adquirido.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Los artistas invitados fueron Mauricio Salas³⁰ y Efraín González³¹, ambos jóvenes con experiencia en teatro musical, sus comentarios fueron muy valiosos a los participantes. Posteriormente, los directores organizamos una ceremonia sencilla para colocar la placa, en lo que hoy ya resulta el pasillo de los logros del departamento de Formación Cultural.

*3.1.6 Aida.*³²

Montaje realizado del 2009 al 2010, de la obra original de Linda Woolverton, Robert Falls y David Hwang, basada en la ópera de Verdi, con música de Elton John y letras de Tim Rice, situada en el antiguo Egipto, este musical narra el dilema de una princesa Nubia por liberar a su pueblo del dominio de los egipcios o luchar por su amor prohibido con un capitán egipcio. El resultado, una obra que demuestra que el amor trasciende cualquier época y lugar.

Se realizaron ensayos y presentaciones durante año y medio en los cuales participaron cincuenta y un actores, cantantes y bailarines, veintitrés alumnos de staff técnico, veinte alumnos en staff de maquillaje, dieciocho músicos y cuarenta y cinco alumnos del club de guías y anfitriones, en total ciento cincuenta y siete participantes, el cual resultó un aumento considerable de alumnos.

³⁰ Mauricio Salas, egresado del Tecnológico de Monterrey que ha destacado en musicales como *Amor Sin Barreras, Fama, Scrooge, Vaselina, Don Giovanni, José el soñador, Bésame mucho, Los productores, La Bella y la Bestia, No me puedo levantar, Dulce Caridad, Mentira y actualmente en Mary Poppins* etc.

³¹ El actor Efraín González, quien junto con Mauricio Salas dirige desde hace cinco años Artestudio, Ha participado en diferentes obras musicales como *Jesucristo superestrella, "Radio city`s Christmas spectacular, Expreso astral, Carita de ángel, Tom Sawyer*, entre otras.

³² *Aida*: Está basado en la ópera homónima de Giuseppe Verdi de 1871. La versión musical es de Linda Woolverton, Robert Falls y David Henry Hwang con música de Elton John y letras de Tim Rice, estrenó en Atlanta en 1988, en Nueva York se presenta del 2000 al 2004. Y no se ha estrenado profesionalmente en México, aunque a nivel amateur ha habido presentaciones en el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México y con la compañía de Artestudio.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Debido a que la directora coreográfica se integró desde el semestre previo del taller, su integración con el resto de los alumnos y directores fue muy armónica ya que así conoció de manera previa a una parte de los alumnos, e incorporó mi metodología de trabajo. Esta integración fue muy importante ya que este musical tiene mayores números de baile que involucran a la compañía completa. La obra requirió un mayor número de ensayos coreográficos que en los proyectos anteriores. En el trabajo actoral también fue muy importante, si bien el tema tratado es universal (imperialismo, triángulo amoroso, intereses del poder, esclavitud, sacrificio, etc.), tuve que investigar mucho sobre la mitología, historia y características propias de Egipto, buscando empapar a los alumnos de una cultura que en general se conoce de manera superficial. Trabajé mucho para llevarlos a la reflexión del valor de la libertad y del bien común sobre los intereses personales.

El reto de este proceso fue incluir a una compañía bastante numerosa, a pesar de los pocos personajes principales. La música y las canciones fueron un motivador importante para el grupo ya que a todos les encantaron por ser éstas de un género más conocido para los alumnos. En general la obra les era más cercana por el poco tiempo que tenía entre su estreno en Broadway y que recientemente la había montado el Campus Estado de México. El reto adicional fue conservar el espíritu creativo que siempre ha distinguido los montajes del Campus, no copiar (escenografía, pasos de baile, personajes, etc.) a pesar de tener referencias de montajes anteriores profesionales y amateurs. Se pidió prestado algo de la escenografía y vestuario del Campus Estado de México, sin embargo aunque la propuesta tenía ciertas reminiscencias o influencias a este montaje previo, se realizó de manera distinta por el material humano, la adaptación del texto, la dirección escénica y general, las

coreografías, la utilería, algunos vestuarios, e incluso la música ya que contábamos con otros instrumentos. Todo esto nos llevó a producir un montaje con su propia esencia.

El compromiso de los alumnos se puso a prueba cuando se tuvo que posponer un mes la primera temporada de presentaciones debido a la influenza que obligó a parar actividades a nivel nacional a finales de abril del 2009. No obstante el resultado de este proceso fue muy satisfactorio desde las primeras presentaciones se tuvieron llenos totales y el ambiente de trabajo muy armonioso, con pocas faltas de asistencias por parte de los alumnos, y su compromiso fue tal que se conservó el mismo elenco de personajes protagónicos durante todo el proyecto. La obra tuvo ocho funciones en el Teatro del IMSS con un aforo de 560 localidades.

Al término de la temporada se develó placa, asistiendo en esta ocasión Lisette³³ y Lizardo³⁴, ambos artistas de televisión y de teatro musical.

3.1.7 *Las ranas.*³⁵

Montaje realizado del 2011 al 2012, de la obra original de Aristófanes, basada en las adaptaciones de Burt Shevelove y Nathan Lane, con música y letras de Stephen Sondheim. Las ranas narra el viaje del semi dios Dionisio, quien junto con su esclavo

³³ Lisette: la comedia musical marcó su inicio artístico. Ha participado en *Calle 42*, *Perdidos en el espacio*, *Charlie Brown y sus amigos*, *Loco por ti*, *Mary Poppins*, *Fiebre del sábado por la noche* y *Ciudad blanca*, entre otras. Interpreta junto con el reconocido cantautor Armando Manzanero el tema de la telenovela “*Nada Personal*”. Realiza producciones discográficas e incursiona en diferentes ámbitos artísticos, como televisión, doblaje y cine.

³⁴ Lizardo: Destacado actor de comedia musical que ha participado en España en: *Los miserables*, *Quo vadis*, *El hombre de la Mancha*, “*Grease*”, *La Bella y La Bestia*, “*Happy end*”, “*Notre dame de Paris*”, *Zorba el griego*. En México: *Los miserables*, *José el soñador*, *Victor y Victoria*, *La novicia rebelde* y actualmente en “*Spamalot*”. Ha participado en diferentes telenovelas mexicanas, en la serie *Mujeres Asesinas* y en el cine.

³⁵ *Las ranas*, (“*The Frogs*”), basada en el texto original de Aristófanes del 405 a.C., la adaptación a comedia musical fue realizada por Burt Shevelove estrenada en la Universidad de Yale en 1974, adaptada posteriormente por Nathan Lane, en el año 2004, con música y letras de Stephen Sondheim, En México no ha sido presentada profesionalmente.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Jantias, deciden bajar al mundo del Hades a buscar la salvación del mundo en caos. Las ranas representan un obstáculo en su camino, ya que contagian a nuestros héroes de su conformismo y mediocridad.

Durante año y medio de trabajo participaron treinta y cuatro actores, cantantes y bailarines, quince chicos del equipo de nado sincronizado, (invitados a formar parte de las coreografías por esta única ocasión) veinticuatro alumnos de staff técnico y de producción, veinticinco alumnos en staff de maquillaje, once músicos y veinte alumnos del staff de sala, en total ciento veintinueve participantes.

Para este montaje se decide utilizar como escenario la alberca del campus, (Croquis en el anexo D) ya que la propuesta original de este musical fue realizada en un espacio similar de la universidad de Yale donde se incluyó números de nado sincronizado. Sondheim así lo había propuesto, aunque sus siguientes producciones se llevaron a cabo en distintos escenarios más tradicionales. Este lugar implicó en lo personal un reto muy importante, ya que se debieron resolver las dificultades de producción artística, audio, trazo, coreografías, actuación y el hecho de incluir nado sincronizado por primera vez en el campus. Debido a las condiciones del lugar se situó al público a lo largo de los veinticinco metros de la alberca, y el reto del montaje fue diseñar los diferentes espacios para las escenas alrededor de la misma. Fue muy complicado y se tuvieron que hacer constantes cambios de ubicación de las escenas actorales y coreográficas para asegurar que la mayoría de los espectadores vieran las coreografías y escenas completas y no solo fragmentos. Por esta misma razón a partir de la segunda temporada se colocaron pantallas que apoyaron la visión y permitieron apreciar con más detalle todas las escenas. Se utilizó una lancha, para

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

el traslado de los personajes principales desde el mundo de los vivos hacia los muertos, se incluyeron números coreográficos con nado sincronizado, y el apoyo de un experto por la dificultad que la microfónica inalámbrica y sonorización de los instrumentos implicaba en este lugar abierto.

Otro de los retos importantes de la obra fue transmitir el mensaje. Nuevamente para algunos alumnos resultó complicado entender la metáfora de las ranas y el cambio de actitud que se pide a los espectadores. Curiosamente la reflexión de trabajar por mejorar nuestra sociedad nos la propone Aristófanes desde la versión original de *Las ranas*, Esta misma esencia la mantienen Burt Shevelove y Natan Lane en la versión musical, ya que nuestra sociedad sigue atrapada en el individualismo, apatía e inercia social que en la obra simbolizan las ranas. Así es que la línea de la obra “Todos tenemos el gobierno que nos merecemos” confronta al público por la vigencia que aún se mantiene hoy en día.

El resultado de este proyecto fue muy satisfactorio, tuvo una excelente recepción por parte del público desde la primera temporada. Así que por primera vez el staff de sala limitó la entrada al público, por desbordarse la capacidad de asientos disponibles. En los siguientes semestres se duplicaron el número de funciones para cada temporada. La develación de la placa la realizó Marcia Peña³⁶, actriz actual de teatro musical, quien fuera nuestra directora vocal en proyectos anteriores.

³⁶ Marcia Peña: Licenciada en Música con terminal en canto por la Universidad Autónoma de Querétaro, ha sido docente en el Tec de Monterrey y actualmente en Artestudio., Ha participado en: “*Cats*” y “*Chicago*” (a nivel amateur), y profesionalmente en: “*La Bella y La Bestia*”, “*Dulce Caridad*”, “*La Bella Durmiente*”, “*Mamma Mía*”, “*La Línea de Coro*”, actualmente *Mary Poppins*, entre otras. Participó en la 3era. Generación del Reality Show: “*La academia*” de TV Azteca.

3.2 Aprendizajes de los Alumnos

“Las enseñanzas que dejas en cada uno de nosotros no se limitan a cuatro paredes, ni a un foro... traspasan el nivel escolar y son parte de nuestra vida.” Diana Hernández, actriz de *Todo mundo chifla* y *Algo divertido pasó cuando iba al foro*.

Reflexionando en todo el quehacer realizado en este tiempo, considero como fundamental para obtener un mejor resultado, la integración de un buen equipo directivo de trabajo. Esto implica tener a expertos en cada área que estén comprometidos con el proyecto formativo. Su cualidad principal debe estar en la docencia, no solo en su área artística. La comunicación entre directivos y alumnos debe ser siempre directa, franca y transparente para que el entendimiento común nos una como un equipo donde todos aprendemos de todos.

A lo largo de mi experiencia de más de doce años en el Tecnológico de Monterrey he visto pasar distintas generaciones y crecer a mis ex alumnos en distintas áreas de su desarrollo profesional. Algunos han optado por dedicarse profesionalmente al teatro en diversas áreas (docencia, teatro musical en el D.F., participación en grupos locales). Otros llevando la apreciación de las manifestaciones escénicas como un complemento de su vida personal.

A continuación comparto algunos de los comentarios que por escrito han realizado los alumnos durante la sesión de retroalimentación que se realiza semestre a semestre para evaluar sus aprendizajes. Estos testimonios por escrito son documentados y guardados como evidencias del valor formativo y la mejora continua. Algunos de estos comentarios pueden estar cargados de emotividad pero presentan en palabras propias de los alumnos lo que han vivido a través de la experiencia del teatro musical.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Al hablar de sus aprendizajes Ana Cecilia Gutiérrez, bailarina en *La mujer del panadero* comparte la importancia del modelo de vida que representan sus directores y compañeros:

“Algunas personas nos dejan enseñanzas que consciente o inconscientemente cargamos y cuando alguna situación se presenta, saltan, enriqueciendo y guiando nuestras acciones.”

Algunos comentarios como el anterior, hablan en general de la experiencia compartida, sin embargo me permití catalogar algunos de estos de acuerdo a los principales aprendizajes que reconocen haber adquirido a lo largo de su participación semestral.

3.2.1 Sensibilización y apreciación del arte escénico.

A pesar de que la ciudad de Querétaro es rica en producciones teatrales, (cada semana se pueden ver hasta diez montajes distintos en los diferentes espacios escénicos), no hay una costumbre generalizada por asistir al teatro, es una minoría de la población que de manera asidua acude a este tipo de eventos.

Así se observa que una gran mayoría de los alumnos que se acercan a participar en las actividades representativas no tienen un contacto previo con la experiencia escénica. Esto se descubre en el momento de la audición, cuando se les pregunta qué han visto de teatro y de musicales, y la mayoría responde que su experiencia se limita a los montajes producidos por el Campus Querétaro o en sus escuelas de procedencia.

Por ello para muchos alumnos, los musicales que monta el Tecnológico de Monterrey representan una experiencia de expresión nueva a través del arte y que los conecta con sus compañeros y profesores por el gusto generado por el teatro musical. Cito las palabras de Georgina Aranzabal, actriz de *La mujer del panadero* y *Todo mundo chifla*:

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

“En el tiempo que nos es prestado, la vida nos va poniendo a diferentes personas que nos tocan de forma diferente... Esto me ayudó a conocer y disfrutar de una de mis más grandes pasiones: el teatro musical”

El acercamiento a esta manifestación artística llena a los alumnos de nuevos aprendizajes sobre ellos mismos. Lo reconoce así Raquel Ortiz, actriz de *Aida* y *Las ranas*:

“Gracias por todo ese aprendizaje compartido, por llevarme de la mano en esta nueva y grata experiencia de vida llamada arte”.

Esta sensibilización ante la expresión artística es importante porque complementa el perfil integral del alumno que se busca en el Tecnológico de Monterrey, en palabras de David Silva, músico y actor de *Todo mundo chifla*, *Algo divertido pasó cuando iba al foro*:

“El arte me ayuda a saber quién soy, más a fondo, lo que hay atrás de ese estudiante de ingeniería que todos ven caminar por el Tec; saber que no sólo resuelve integrales. Que su vida, su existir se valora tanto en un cuaderno como en un escenario.”

Hay un impacto no solo en los que participan arriba del escenario, sino también en la comunidad estudiantil y empleados del campus que asiste como público. Para muchos las producciones musicales del Tecnológico de Monterrey es la única oportunidad que tienen de ver teatro musical. Así es que esta experiencia los marca e incita a participar posteriormente en ellas. Este es el caso de Elena Soto, staff técnico de *Aida* y *Las ranas* quien reconoce el impacto que le causó el primer musical que vio:

“La primera actividad extra-académica a la que me inscribí como estudiante del Tec fue Staff; atraída precisamente por la única comedia musical que vi, antes de si quiera decidirme a entrar al Tec (a los ocho años), y esa comedia fue *Pippin*. Claro que entonces yo nunca creí que fueran estudiantes, del profesionalismo que vislumbraba, ni mucho menos creí que fuera a ser parte de esa magia cuando yo no canto ni actúo y mucho menos bailo.”

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Así se ha ido generando una cultura por el teatro musical que va más allá de los alumnos actuales, maestros y empleados, abarca ex alumnos, amigos y familiares, de cuyo impacto poco conocimiento se tiene. Así lo asegura Karel Gutiérrez, actriz de *La mujer del panadero* y *Todo mundo chifla*:

“Conocí la pasión por el teatro y todo lo que conlleva (camerinos, vestuario, maquillaje, luces, sonido) todo para hacer de una noche algo mágico y espectacular... Mi prima asegura que *La mujer del panadero* marcó su infancia.”

3.2.2 Seguridad y confianza en sí mismos

Al ver una producción de teatro musical uno pensaría que todos los participantes son extraordinariamente atrevidos y seguros de sí mismos; ya que interpretar los diferentes roles, cantar en vivo y bailar implica un alto dominio de sí mismos. Sin embargo los alumnos que participan no necesariamente llegan con esta seguridad desarrollada. Una gran cantidad de alumnos llega al principio con una gran introversión, baja autoestima y con miedo a la interacción social y es a través de la dinámica en ensayos, en el reto que implica la actividad que se reconocen a sí mismos capaces de crear, de interactuar y desarrollan esta confianza y seguridad. Es determinante para ello la aceptación de sus compañeros ya que a pesar de las diferencias, se aceptan unos a otros, unidos el gusto por el logro del proyecto.

Muchos alumnos atraviesan momentos de inseguridad y es a través del grupo de Comedia Musical donde encuentran un espacio de reconocimiento y aceptación de sí mismos. Lo menciona Myrna Martínez, actriz de *Todo mundo chifla* al recordar su estancia en el grupo:

“La comedia musical se cruzó por mi camino cuando más lo necesitaba, me ayudó a crecer, a hacerme fuerte y sobre todo a aprender a disfrutar la vida, a jugar con ustedes y a divertirme en el escenario”.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

De igual manera lo reconoce Giovanna Becker, actriz de *Las ranas* cuando comparte su experiencia:

“Haber sido parte de *Las ranas* y haber podido ser Virila me ayudó a crecer, creer en mí misma y recuperar la seguridad en mí misma. Sé que este efecto se ha logrado en muchísimas personas que ha pasado por ese sótano.”

Participar por primera vez representa un reto personal, por la exposición que representa ante directores, compañeros y el público. Melissa Salame, actriz y bailarina de *Aida* y de *Las ranas* comparte cómo logró sobreponerse a ello:

“La primera vez que finalmente me decidí a pasar de las butacas al escenario, debo admitir que la parte de actuar me aterraba, pues siempre me consideré más bailarina que actriz. Hoy puedo decir que desafié mi miedo y aprendí a interpretar un personaje en el escenario. Y obtuve el arma más valiosa que puedo poseer: la confianza.”

Estos retos personales, representan así mismo gran satisfacción, por el desarrollo y logros personales alcanzados, lo cual expresa David López, actor de *Todo mundo chifla*:³⁷

“Todo este proceso fue muy enriquecedor, principalmente de manera interna, todo para mí fue un desafío de autoconocimiento y sobre todo de romper límites, creer que puedo hacer las cosas, abrirme con las personas, perder el miedo a creer, a dejar todos mis paradigmas atrás, por lo menos durante las dos horas de ensayo... Pero lo más importante es aprender a aprender sobre nosotros mismos... Ojalá cuando salga del Tec pueda seguir produciendo teatro o eventos culturales, aquí me siento entero. Gracias por ayudarme a redescubrirme.”

Existen nervios y un miedo generalizado al enfrentar la audición, lo impactante de este momento lo comparte Juan Carlos Huchín, actor y bailarín de *Todo mundo chifla*, *De Belén a Broadway*, *Algo divertido pasó cuando iba al foro* y *Aida* cuando menciona:

“Nunca voy a olvidar la primera vez que fui a una audición, el entrar a ese tan querido sótano, el sentir esos nervios, la inseguridad y el sentimiento de que seguramente estaba haciendo el ridículo es algo que seguirá por siempre en mi memoria, pero que con su apoyo nos fue inspirando, nos dio la confianza y nos ayudó a crecer...”

³⁷ Comentarios escritos durante la retroalimentación de *Todo mundo chifla*.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Así mismo los primeros ensayos son fundamentales para que el alumno decida integrarse al proyecto, lo menciona así Schell Marsch, bailarina del musical *Pippin*, en su carta del 3 de febrero del 2012:

“Me sentí fuera de lugar y aunque tenía muchas ganas de formar parte del grupo, casi me regreso a mi casa. Me acuerdo que me dieron la misma importancia que a los demás. Eso fue un alivio para mí. En muchas ocasiones puedo ser fuerte, pero en ese momento cuando me sentí más insegura, todos me ayudaron”

El desarrollo de seguridad complementa y potencializa a los alumnos participantes en cada una de sus diferentes profesiones, así lo afirma José Eduardo Guerrero, actor de *La mujer del panadero*, *Todo mundo chifla*, *Algo divertido paso cuando iba al foro*, *Aida* y *Las ranas*:

“Ahora el Ingeniero José Eduardo Guerrero es lo que es gracias a Dios, a mis padres, a mi entrega completa al escenario, al aprender, al compartir, el divertirse tanto haciendo el ridículo y el tener la oportunidad de ser un personaje y sobre todo la oportunidad del aplauso que te hace perder el miedo de ser tú mismo pero sobre todo, el miedo a ser autentico y multidisciplinario. Todo esto me lo ha dado el Tecnológico de Monterrey y Formación Cultural a través del grupo representativo de comedia musical.”

3.2.3 Desarrollo social.

Cada semestre se integran alumnos nuevos al Grupo de Comedia Musical, el cual está conformado por una gran mayoría de alumnos que repiten su participación a lo largo de varios proyectos. El grupo acepta incondicionalmente integrar a estos chicos nuevos, aceptando diferencias sociales, de orientación sexual, carreras, edades, habilidades, etc.

Sin embargo para algunos alumnos resulta difícil relacionarse con sus compañeros por su introversión, por su falta de disciplina y compromiso, o por su ego demasiado

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

elevado. Estos chicos representan un reto para los directores que deben cuidar su comportamiento y actitudes para su propio crecimiento personal y el impacto que generan en el ambiente del grupo. Algunos desertan, pero otros sí superan sus propias limitantes y logran desarrollar esta capacidad de integración social.

Los alumnos generan redes de apoyo y fuertes lazos de amistad con sus compañeros sin importar edad, procedencia, status social ni áreas de estudio, Lo afirma Claudia Árciga, bailarina de *Todo mundo chifla*:

“Aprendí de diversidad y tolerancia, porque a través de la comedia conocí a muchas personas diferentes, que de otra manera no hubiera conocido.”

Y lo confirma Bernarda Troccoli,³⁸ alumna ecuatoriana que participó como actriz de *Las ranas* cuando habla sobre su experiencia en este grupo:

“Me gustaría resaltar que es el montaje más grande en el que he estado y me sorprendió la atención que destinaron a los detalles logísticos. Cada momento fue de aprendizaje integral y la acogida que sentí durante todo el proceso fue muy enriquecedora”.

La amistad se genera a través de la experiencia compartida, de las anécdotas, y retos, como lo menciona Mónica Sánchez Kobashi, actriz y bailarina de *Pippin* y *La mujer del panadero*:

“Muchas de las experiencias vividas dentro y fuera del escenario, es quien me hace ser quien soy actualmente tanto en mi vida personal, como en la profesional. Gracias a la comedia musical tengo excelentes amigos, que siguen siendo parte de mi vida”.

Estos lazos son especialmente importantes para los alumnos foráneos quienes encuentran un círculo de apoyo importante al estar lejos de sus familiares. Lo comparte

³⁸ Bernarda Troccoli, llegó del Ecuador a realizar su semestre de intercambio académico, al Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, participó sólo el primer semestre dentro del grupo representativo de teatro musical, sus palabras nos fueron enviadas por correo electrónico el 5 de mayo del 2011.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Isabel Guevara, alumna oriunda de Michoacán que participó como actriz de *Aida* y de *Las ranas*:

“El estar sola, en otra ciudad y estado, no es nada fácil encontrar gente tan valiosa y saber con quienes puedes confiar... Me llevo grandes cosas, grandes amigos, personas maravillosas y anécdotas inexplicables, maravillosas.”

La amistad surge desde el primer semestre de participación, aún en el trabajo de los talleres de preparación como es el caso de Juan Pablo Ocampo, actor de *Aida* y *Las ranas*:

“Fue desde el principio en aquel pequeño taller de comedia donde presentamos obras cortas de Alejandro Licon, (creo que no pudo haber mejor introducción al mundo de la comedia) y el espectáculo que ese semestre, mi primero, donde también conocí a algunos de mis mejores amigos.”

Algunos ex alumnos recuerdan estos momentos como los mejores de sus vidas, como es el caso de Demetrio Morales, actor de *El fantasma de la ópera*:

“El caos emocionante que fue montar el fantasma... los mejores amigos que hice en el montaje, la música, el candil, la mascarada, los ensayos hasta altas horas de la noche, las risas, la dirección y el control que se tuvo de tanta gente y recursos. Sin duda, de las mejores épocas de mi vida.”

3.2.4 Trabajo en equipo.

Aunque en el Tecnológico de Monterrey la mayoría de las materias académicas tienen actividades en equipo, los alumnos aseguran que no interiorizan este concepto sino hasta que viven el proyecto escénico, ya que no es factible dividirse las tareas, ni compartir a destiempo o por separado la responsabilidad del proyecto. No hay papeles pequeños, la participación de todos y cada uno es importante, como lo dice César Ramos, actor de *Algo divertido pasó cuando iba al foro, Aida* y *Las ranas*, cuando comparte su experiencia en musicales:

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

“Ahí fue donde aprendí que todos somos importantes pero nadie es indispensable, aprendí que gracias al trabajo en equipo se logra lo imposible... con valores primordiales como el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la paciencia, la tolerancia, pero sobre todo el entusiasmo y las ganas de hacer las cosas porque nos gusta, porque es nuestra pasión.”

Trabajar en equipo implica valores importantes como el respeto propio y hacia los demás. Lo destaca así Eduardo Torres, actor y bailarín de *Las ranas*:

“Aprendí el respeto por mi trabajo y por el de los demás. Me enseñaron que el éxito está en entregarse por completo en todo lo que se hace. Lo que me ayudó a ser una mejor persona.”

Gisela Hernández, actriz de *Todo mundo chifla* reconoce que aun trabajando en equipo se debe visualizar los límites y cómo superarlos:

“Sobre el trabajo en equipo es importante decir que todos son vitales, que los momentos en los que alguien faltaba todo se venía abajo, hasta la moral, influyendo también que cada quien fuera responsable de su persona, de saber qué me toca, cuándo, cómo, con qué propósito. Es increíble la manera en que nos ponemos límites y cómo sin darnos cuenta el arte y el compromiso con los demás te van quitando esas cosas que limitan nuestro desempeño... Cada día me convenzo más de que el arte nos muestra lo más sublime del ser humano, a veces a través del caos.”

En palabras de Rubí Aglaé, bailarina de *La mujer del panadero* esta integración del equipo es similar a un acorde musical:

“Cuando un acorde musical es golpeado una cierta armonía se produce por la combinación de notas. Sin embargo, un acorde en el que una sola nota es incorrecta produce la discordia, la disonancia... Se ha creado en la comedia musical un acorde perfecto al tenernos en algún momento todos juntos, compartiendo experiencias, algunas con disonancia, pero la mayoría con perfecta afinación.”

El teatro musical implica una sinergia y colaboración entre los miembros del grupo cuyo compromiso impacta directamente en la calidad del proyecto. En palabras de Karla Paola Reyes, actriz y bailarina de *Pippin*, *La mujer del panadero* y de *Todo el mundo chifla*:

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

“Aprendí a reconocer que soy pequeña pero que un equipo sincero puede hacernos grandes. Aprendí que la dependencia no es una debilidad sino una fortaleza para unir personas, cadenas de amistad, y cuyo apoyo es fundamental para alcanzar retos”.

Así mismo los alumnos reconocen cómo afecta la actitud propia hacia el proyecto y hacia sus compañeros. Lo dice Ilse Cruz, actriz de *Todo el mundo chifla*:

“Al trabajar en equipo es importante ser empático puesto que el trabajo de otros se ve afectado por mi propio trabajo”

3.2.5 Decisión profesional.

Debido a lo enriquecedor que les resulta vivir la experiencia del teatro musical, de vez en cuando, alguno de los alumnos descubre que su verdadera vocación es dedicarse al teatro musical tanto arriba de un escenario como en alguna de las áreas de su producción.

Sin embargo siempre les exhorto a terminar sus estudios de sus diferentes carreras, ya que la profesión es muy difícil y se requiere de una gran cantidad de talento y estudios especializados en el área. Quizás en el montaje estudiantil puedan destacar en roles protagónicos, sin embargo en la vida profesional es mucho más complicado obtener el reconocimiento y una remuneración económica, si no se tiene una preparación adecuada.

Los proyectos no están encaminados a formar actores, sino a desarrollar habilidades personales y sociales que les ayuden en su proyección como profesionistas. Hay quienes después de graduarse deciden dedicarse profesionalmente al teatro musical, realizando estudios especializados en el área.

Como sería el caso de Ricardo Barrera, que actualmente forma parte de la compañía Sótano Teatro de la ciudad de Querétaro y como estudiante fue bailarín de *Pippin* y de *La mujer del panadero*, quien menciona:

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

“Hoy cuento ya más de cuatro años de estancia permanente en los escenarios queretanos. Y en esta decisión tan importante en mi vida mi experiencia en comedia musical sembró una semilla dentro de mi ser que crece cada día más y cuyos frutos son la creatividad y el amor por la escena”.

Para los alumnos no es fácil aceptar este cambio de rumbo en sus vidas, cuando la gran mayoría ya se encuentran estudiando profesionalmente una carrera. Decretarlo públicamente los enfrenta y marca profundamente. Así lo comparte Eduardo Siqueiros, ahora ya Ingeniero Mecánico, que se dedica a dar clases de teatro y como actor de grupos independientes; a nivel estudiantil fue actor de *La mujer del panadero*, *Todo mundo chifla*, *Algo divertido pasó cuando iba al foro*, *Aida* y *Las ranas*:

“Pude decretar en aquella retro del foro, que yo quiero vivir haciendo teatro... He crecido y madurado mucho por las oportunidades que tuve, por la paciencia y apoyo que siempre me han dado... y es esta pasión maravillosa la que ahora llevo tatuada en mi corazón”.

También comparte su pasión por el teatro musical Jimena Balderas, egresada de administración de empresas, carrera que combina dirigiendo el grupo de staff de maquillaje en el Tecnológico de Monterrey y que en su momento de estudiante participó como maquillista de *Pippin*:

“La mayoría de las veces sabes que te gusta algo y no es hasta que encuentras una inspiración, un empujoncito que te aclara la mente. Probablemente, si la vida no me hubiera puesto en este camino, me hubiera tardado en entender la magia del teatro. Gracias, por ser parte de este proceso que me llevó a descubrir mi verdadera pasión”.

Las experiencias vividas impulsan a muchos ex alumnos a prepararse en áreas artísticas, como es el caso de Jahel Corbán Caldera Mier, egresado de ciencias de la comunicación y que actualmente se encuentra estudiando en The American Musical and

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Dramatic Academy, en Los Ángeles, y que a nivel estudiantil participó como actor de *Todo el mundo chifla* y *Algo divertido pasó cuando iba al foro* quien afirma:

“Hoy en día mientras vivo mi sueño y aprendo más sobre estas artes siempre recuerdo lo vivido como un impulso a soñar y luchar por lograr mis metas.”

Para los ex alumnos es evidente la necesidad de capacitarse profesionalmente en el área teatral. Así lo menciona Guillermo Sánchez, egresado de ciencias de la comunicación y que actualmente se desarrolla en el teatro musical en la ciudad de México. A nivel estudiantil participó como actor de *Todo el mundo chifla*, *Algo divertido pasó cuando iba al foro*, *Aida* y *Las ranas*:

“Estando lejos y un poquito más inmerso en el mundo del teatro, agradezco infinitamente tantas enseñanzas; desde cómo trabajar en equipo, hasta el respeto con el que se debe subir a un escenario. Hoy estoy en el proceso de aprender más.”

3.3 La experiencia compartida con maestros y directivos.

Especialmente para el desarrollo de este informe académico, me permití solicitar a algunos de los directores y coordinadores una reflexión de lo que para ellos ha significado la experiencia de trabajo en proyectos de teatro musical dentro del Tecnológico de Monterrey. Los testimoniales completos se incluyen en el Anexo E.

A continuación comparto las tres principales ideas que expresaron mis compañeros y colaboradores sobre esta experiencia de trabajo:

3.3.1 El espíritu formativo de la actividad prevalece sobre el espectáculo.

Como director se debe tener muy claro que el objetivo de nuestra función en el Tecnológico de Monterrey es la formación de nuestros estudiantes. Y aunque como artistas nos podemos emocionar por el potencial que muchos de estos alumnos tienen, nuestra labor debe enfocarse a su desarrollo personal y no tanto al artístico. El Ing. Arturo Zepeda, director musical del Campus desde el 2004, expresa al respecto:

“Me percató también de la huella que dejan estas actividades en los estudiantes, a pesar que muchos no seguirán el camino profesional del arte, adquieren una serie de habilidades y competencias individuales, sociales y de equipo, que hacen una diferencia significativa en el campo laboral sin importar cuál sea éste... Es evidente el impacto que este tipo de proyectos genera en la vida profesional de los alumnos participantes”.

En los comentarios de mis colegas se enfatiza lo importante que es priorizar la formación de los alumnos y por ello se toman decisiones que benefician el aprendizaje aunque ello pueda traer un demérito del espectáculo. Nuevamente en palabras del Ing. Arturo Zepeda:

“El reto de trabajar a nivel estudiantil donde la prioridad es la formación de los alumnos y la calidad del trabajo queda en segundo término”.

Así es que se trabaja no buscando que el espectáculo sea perfecto, sino que los alumnos vivan la experiencia de plantarse sobre el mejor escenario posible (se contrata personal y equipo técnico de audio e iluminación profesionales). Las presentaciones plantean un objetivo y un reto en común a todos los que conformamos el equipo (alumnos, directores, coordinadores, staff, etc). Esto permite que se pongan en práctica las habilidades desarrolladas durante el proceso de ensayos. Independiente del desempeño en el espectáculo, cada alumno desarrolla competencias de adaptación, improvisación, de resolución de conflictos, consciencia del trabajo en equipo, confianza en sus compañeros,

etc. En palabras de Cristina Bringas, coordinadora de Producción Artística del 2006 al 2009, el espectáculo también es esencial para la formación de los alumnos:

“Al final del día, los aplausos y el espectáculo son esenciales para el crecimiento, pero más allá de esa experiencia (que es fundamental para completar el proceso de aprendizaje) es la preparación lo que realmente tiene importancia en los jóvenes que participan en comedia musical. Es ensayar, aprender, repetir, convivir, equivocarse. Cada ensayo es un reto e implica disciplina, amor, continuidad, esfuerzo, armonía, diálogo, disposición y valor.”

3.3.2 El trabajo en equipo directivo.

Los valores formativos y el ambiente de trabajo en equipo son cuestiones que se van conservando y generando a través de la propia dirección general de Formación Cultural. Gracias a esto se ha mantenido a través del tiempo y de los distintos cambios organizacionales. Lo menciona así la Ing. Juliana Hinojosa, directora coreográfica desde el 2008:

“El profesionalismo se transmite y nos da al equipo de trabajo y a los alumnos la confianza de concluir un proyecto exitoso en todos los sentidos. El éxito no sería posible sin un sólido equipo de trabajo y la colaboración del departamento de Formación Cultural que da importancia a las actividades artístico-culturales”.

Durante el proceso del montaje se le pide reiteradamente a los alumnos trabajar en equipo de manera coordinada, respetuosa, etc. Y para esto el equipo de coordinadores y directores tenemos que ser un ejemplo a seguir. Por lo que la comunicación, la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la coordinación de actividades son clave para lograr la sinergia del trabajo colaborativo que se requiere para cada proyecto. Así lo expresa el Ing. Arturo Zepeda, director musical del Campus desde el 2004 cuando menciona:

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

“Todo parte del equipo de trabajo, ya que para que los estudiantes puedan compenetrarse con esas competencias, el equipo directivo debe tener la fórmula correcta para transferirlas más allá de un buen espectáculo, más allá de la satisfacción del aplauso y más allá del resultado”.

Como directores no es tan sencillo lograr esta sinergia en el trabajo en equipo, ya que como profesionales tenemos diferentes experiencias y expectativas de lo que debe ser el teatro musical. Y en ocasiones se deben hacer cambios o adecuaciones que afectan lo ya trabajado o el desempeño de los alumnos. Y surgen efectivamente debates, discusiones, puntos de vista opuestos, que siempre se deben manejar y resolver en privado. Es importante que sea así para no causar divisiones o bandos entre los grupos. El reto del trabajo conjunto lo expresa Cristina Bringas, coordinadora de Producción Artística del 2006 al 2009, en el siguiente párrafo:

“La labor es conjunta, entre coordinadores, directores (escénica/general, vocal, musical), producción y staff (técnico, maquillaje, peinados, atención al público, vestuario, escenografía, etc.), directivos (del campus) y todos los alumnos involucrados en el proceso, que buscan –por un momento- un fin común, un objetivo compartido. Es difícil mantener la armonía y la comunicación fluida en grupos tan grandes, sin embargo, no es imposible, y menos cuando todos comparten el interés y el amor por la magia del escenario”.

3.3.3 La satisfacción por la labor docente.

Resulta en ocasiones sorprendente que profesionales expertos de un área prefieran trabajar en la docencia. Ya que esta actividad no está lo suficientemente valorada en nuestro país, e implica muchas veces una menor remuneración económica y el dejar a un lado el desempeño propio de la carrera profesional. Quienes nos dedicamos a la docencia encontramos un valor mayor, especialmente sentimos la trascendencia de nuestra labor en

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

el impacto que se logra al tocar la vida de los alumnos cada semestre. Ser hacedores de vidas e impactar en sociedad es lo que menciona la Ing. Juliana Hinojosa, directora coreográfica desde el 2008:

“Maestros que con sus conocimientos y amor por la docencia entregan cada uno lo mejor de sí mismos para colaborar con el objetivo meramente humano de ser mejores cada día y servir a su entorno”.

Impactar en la formación de los alumnos deja gran satisfacción personal, como lo menciona Cristina Bringas, coordinadora de Producción Artística del 2006 al 2009:

“Lo mejor es saber que colaboras con el crecimiento de personas, que al salir habrán recibido poderosos impactos de todo el entorno que los rodeaba, y que están modelados por su esfuerzo y por todos los aprendizajes posibles mediante las herramientas y espacios que –afortunadamente- pudieron tener”.

Leyendo los comentarios de los alumnos, me dan pauta para pensar que no he equivocado el camino, la verdad disfruto mucho trabajar con los jóvenes, alguna vez oí que cuando se puede marcar a una persona habrá valido la pena, somos hacedores de personas, no formamos actores, sino personas con una mejor calidad de vida, y por qué no, amantes del quehacer teatral, “calidad” porque el hecho de que a través de la experiencia compartida, los vemos abrirse camino para su realización personal, para ser seres profesionistas con retos que cumplir, metas que alcanzar, habrá valido la pena, hay que recordar que trabajamos con estudiantes de diferentes carreras, alumnos de bachillerato que están aún en busca de su propia realización, y que no es una escuela de teatro, para eso están los lugares adecuados para ello, sólo los apoyamos en su formación para ser mejores seres humanos, con capacidad de analizar su entorno real y transformarlo.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Aún recuerdo al maestro Enrique Ruelas, quien fue un gran ejemplo a seguir, con su pipa, su saco colgado sobre sus hombros, eso sí siempre de traje y corbata, sentado en una de las butacas del Teatro Fernando Wagner (espacio único con el que contábamos en la carrera de teatro) y que con grandes bocanadas de humo, nos hablaba del maravilloso mundo del teatro, que la carrera, era para formar docentes, lo decía con tanto respeto y cariño, que su amor a los escenarios y él como en su persona podía reflejarlo, y ese hablar lento pero firme, me dejó muchísimas enseñanzas, debo confesar que nunca pensé ser docente, mi meta fue ser siempre actriz, pero la vida nos ofrece los caminos y nosotros andamos en ellos, con la esperanza de encontrarnos, así fue que aun estando estudiando los últimos años de mi carrera, me enfrenté a la enseñanza, casi siempre como la mayoría de los que estudia una profesión, nunca pensando en que trabajaría frente a diferentes grupos, ni que me dedicaría el resto de mi vida a dar clases, hace 35 años que salí de la universidad, pero todavía sigo experimentando, el aprendizaje más grande me lo han dado: **mis alumnos.**

Conclusiones

Ser la directora del Grupo Representativo de Comedia Musical del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, ha significado una gran satisfacción, ya que el deseo y compromiso que muestran todos los involucrados por el logro de la puesta en escena, hace que las presentaciones sean de una excelente calidad para el nivel estudiantil con el que se cuenta. Al decir “excelente calidad” me refiero, a lograr un mejoramiento constante en los propósitos educativos, a cumplir con las metas señaladas y establecidas al inicio del proyecto y con base en la ideología institucional, y a que los procesos grupales sean congruentes con las expectativas señaladas para cada puesta en escena.

La función de mi docencia así como la dirección general y actoral en teatro musical es lograr que los alumnos adquieran aprendizajes significativos y formativos, para ello es necesario establecer vínculos para que les ayuden a trabajar y pensar por sí mismos, en fin que se desarrollen como personas capaces e independientes.

Para ello es necesario tener claro los objetivos de aprendizaje para que les sea significativo a través del trabajo grupal, un grupo es un conjunto de personas unidas por un objetivo común, y que se esfuerzan por lograrlo de una manera coordinada y comprometida, que se trabaje tanto operativa (cuando se está trabajando bien para el logro de los objetivos, cuando todos participan activamente) y afectivamente (cuando existe amistad y confianza entre ellos, cuando se conocen más profundamente), la utilización de la didáctica grupal a lo largo del proceso les darán las habilidades para el trabajo en equipo, para la elaboración en conjunto del montaje escénico, que sean analíticos, que tomen decisiones importantes en relación al proceso, para llegar a la meta: la puesta en escena.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

El proceso de montaje de teatro musical que como directora de teatro estudiantil he desarrollado durante mis treinta y cinco años de docencia se puede observar, dentro del Capítulo dos, en donde se hace una división de las diferentes etapas: Planeación, Audición, Montaje, Producción, Presentación y Cierre. Así que este informe académico podrá servir como una guía para todo aquel interesado en los montajes de teatro musical estudiantiles.

El participar en Grupos Representativos, es para los alumnos del Tecnológico de Monterrey, la oportunidad de ampliar horizontes, lograr metas, superar obstáculos, equivocarse, corregir, insistir, lograr y sobre todo aprender. Lo importante es que este tipo de experiencias fortalecen competencias para la vida.

Quiero resaltar que los montajes realizados, han sido propuestas creativas, nunca imitando a nadie, sí valerse de la idea original, pero lograr nuestra propia versión, así con el apoyo de los directivos, donde cada uno aporta el enriquecimiento para la puesta en escena, coordinadores, traductores, adaptadores y sobre todo los alumnos, hemos realizado nuestras propias puestas en escena: *No imitamos, creamos*. Esa es la frase que nos ha caracterizado, además no tenemos el nivel actoral, coreográfico ni musical, ni los grandes recursos para las grandes superproducciones, que se ven al interior del país, ni mucho menos en Nueva York o Londres, además recordemos que hablamos de teatro estudiantil y no el hecho por profesionales.

Así que la experiencia después de más de doce años ha sido cada vez más comprometida, responsable y llena de aprendizajes, a veces nos hemos equivocado, en otras hemos tenido aciertos, pero lo más importante es que en realidad disfruto el trabajo, alguien decía que cuando te gusta lo que haces y además te pagan por ello, es que ha valido la pena.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

El que algunos alumnos hayan elegido ser profesionales a través del teatro, porque de alguna manera les dimos un pequeño empujón, o porque les gustaba y sólo les faltaba vivir la experiencia para dedicarse a ello, o que se formen como espectadores del quehacer teatral, que se acerquen a él, que lo vivan, porque como siempre les digo: “Para hacer teatro hay que ir al teatro, no hay ni habrá otra forma de apreciarlo, sólo viviendo su magia, nos hará tener siempre grandeza de espíritu”. Todo ello hacen que todas las horas dedicadas a sacar cada proyecto, que la búsqueda de estrategias para renovarse, que encontrar los caminos posibles para el acercamiento a lo que cada obra exigía, fueron tiempos hoy gratamente ganados.

Anexo A: Intenciones, reglas de armonía y valores:

Programa de trabajo para el musical *Pippin*: Intenciones educativas:

- La Comedia Musical es uno de los géneros teatrales que más ayudan a los jóvenes que les gusta el teatro, ya que aparte de su preparación actoral tienen que trabajar en danza y canto y así se enriquecen corporal y mentalmente.
- Lo importante es formar a los jóvenes en un alto nivel educativo y artístico, así como comprometerlos con su propia realización.
- Lograr que sean líderes, seguros de sí mismos, creativos, innovadores, capaces de desarrollar cambios en su vida personal.
- Reafirmar su autoestima y autodisciplina, corregir conductas negativas y fortalecer las positivas para que su desarrollo como seres humanos se engrandezca cada vez más.
- Estimular su expresión artística y la apreciación de los valores en las obras teatrales.

Reglas de Armonía para el “*Collage de obras Musicales*”:

Valores del Grupo Representativo de Comedia Musical

Humildad	Responsabilidad	Coherencia
Amor propio	Tolerancia	Servicio
Respeto	Trabajo en Equipo	

Reglas de Armonía

- Vivir con plenitud la experiencia para aprender
- Ser puntual, respetando el tiempo de todos
 - Sólo tienes derecho a 4 faltas
 - El tiempo de tolerancia para llegar es de 10 minutos (ya con tu ropa de ensayo)

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

- Avisar con una hora mínima de anticipación si no vas a poder llegar al ensayo
- Agendar las fechas en las que no podrás asistir a ensayo por situaciones académicas
- Asumir el compromiso que elegí
- Tener una actitud creativa y propositiva
- Observar y escuchar activamente en los ensayos
- Respeto al trabajo, esfuerzo, forma de pensar de todos los que formamos la compañía
- Respetar las instalaciones (no dejar basura, no rayar en el corcho, no dejar olvidados objetos, cuida el equipo técnico, etc.)
- Revisar la calendarización de ensayos y adaptarse a los cambios del mismo

Presentarse con ropa de trabajo Pants deportivo o ropa de baile

Zapatos de jazz o tenis deportivos

Objetivos para el musical *Las Ranas*:

Valores del Grupo Representativo de Comedia Musical

Humildad	Responsabilidad	Coherencia	Tolerancia
Servicio	Respeto	Trabajo en Equipo	Ética

Reglas de Armonía

- Vivir con plenitud la experiencia para aprender
- Ser puntual, respetando el tiempo de todos
- Sólo tienes derecho a 4 faltas
- Tiempo de tolerancia para llegar: 10 minutos (ya con tu ropa de ensayo)
- Avisar con una hora mínima de anticipación si no vas a poder llegar al ensayo

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

- Para justificar una falta: enviar carta o justificante médico al coordinador y dar aviso a los profesores indicados.
- Asumir el compromiso que elegí con actitud creativa y propositiva
- Observar y escuchar activamente en los ensayos
- Respetar las instalaciones (no dejar basura, no rayar en el corcho, no dejar olvidados objetos, cuida el equipo técnico, etc.)
- Los alumnos que estén en músicos no pueden formar parte de compañía o coro
- Compañía presentarse con ropa de trabajo
 - Pants deportivo o ropa de baile (negro, gris o blanco)
 - Zapatos de jazz o tenis deportivos

Para acreditar el semestre necesito

- No tener más de 4 faltas
- Entregar las tareas asignadas
- Asistir a los ensayos pre-generales y general
- Cuidar Vestuario y Utilería de la obra
- Contestar la Encuesta de Evaluación.

Anexo B: Organización de Funciones Directivas:

Director de Formación Cultural. Es la persona que gestiona y administra los recursos humanos, técnicos, físicos y económicos disponibles para el proyecto con los administradores de la institución. Autoriza y facilita la selección de la obra así como las condiciones en las que será presentada.

Coordinador de Producción. Tramita los permisos de presentación de la obra seleccionada con las organizaciones de derechos de autor para su autorización de uso y pago de regalías, con las instituciones gubernamentales que autorizan la presentación del espectáculo en la ciudad así como el pago de impuestos correspondiente al ingreso de la taquilla, con la institución seleccionada para el uso del espacio teatral, etc. Se encarga de la producción artística, entendiendo ésta como la realización de escenografía, vestuario y utilería, Así como de la producción técnica que incluye las cuestiones de audio, iluminación, tramoya y efectos especiales. Estratégicamente es responsable de la comunicación entre los diferentes participantes del proyecto: alumnos, directores, técnicos, escenógrafo, vestuarista, etc.

Coordinador de Publicidad. Es la persona responsable de difundir las presentaciones de la obra dentro de la comunidad educativa. Para ello genera el diseño e imagen de la obra, cumpliendo los requisitos que el representante del autor y la propia institución exigen. Requisitos como: el uso de cierto logotipo de la obra, el tamaño del logo institucional en los impresos, los patrocinadores que deben o pueden incluirse, etc.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Se encarga de seleccionar las estrategias y los medios en los que esta imagen será difundida, así como de su impresión y colocación.

Dirección General. Es quien conceptualiza la obra a nivel general. Es la persona responsable de tomar decisiones que definen la creatividad del momento escénico. Es quien debe comunicar su visión al resto de los directores involucrados, transmitiendo lo que espera de cada uno de los momentos de la obra, así revisa avances, sortea dificultades y hace los ajustes necesarios en cuanto a producción, dirección, música, etc.

Dirección Actoral. Conceptualiza el diseño escénico en las partes actorales de la obra. Calendariza los ensayos. Trabaja con los alumnos las dimensiones del espacio físico temporal del proyecto, las emociones, corporalidad, textos y trazo escénico de cada personaje. Plantea a los alumnos un marco histórico desde el cual se les incentiva a desarrollar su propia visión del papel a representar y lo que comunica.

Dirección Coreográfica. Diseña los pasos de baile y las coreografías en función del mensaje que comunica cada momento de la obra. Su responsabilidad no se limita a los momentos donde hay música, sino que apoya al director actoral en la expresión corporal de los alumnos – actores durante toda la obra. Este trabajo requiere de una continua coordinación con el Director Musical, para que en los momentos de ensamble los números tengan la misma concepción, sincronización y ritmo.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Dirección Musical. Evalúa las capacidades musicales de los alumnos y en base a ello hace la adaptación de la música para los instrumentos con los que cuenta. Asigna canciones para su trabajo individual, las cuales monta y corrige durante sus ensayos. Debido a que la música juega un rol determinante en la puesta en escena, debe mantener una comunicación constante con los Directores Actoral, Coreográfico y Coral. De acuerdo a su avance, coordina ensayos de ensamble con los bailarines y cantantes.

Dirección Coral. Trabaja vocalmente con los alumnos las canciones de la obra y diseña las voces del coro y de los solistas dependiendo de sus capacidades y tesituras. Entrena a los alumnos para cantar en movimiento y transmitir la emoción y mensaje de cada canción. En constante comunicación con el Director Musical para los ajustes de las voces y los ensambles con la música.

Dirección de Caracterización. Diseña y prueba los maquillajes y peinados en función de los personajes, la conceptualización de la obra y del vestuario. Durante los ensayos pre-generales evalúa la funcionalidad de las diferentes propuestas y hace los ajustes necesarios. Calendariza las sesiones de prueba y maquillaje durante las presentaciones cuidando no interferir con los horarios de prueba de audio, ensayo vocal, etc.

Coordinación del Staff Técnico. Invita e involucra a los alumnos interesados en apoyar en la producción artística y técnica. Así coordina con los alumnos el diseño, la elaboración y el movimiento de la utilería y escenografía de la puesta en escena. Con base a lo existente en bodega y a las capacidades técnicas y artísticas de los alumnos, se reciclan o

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

compran algunos objetos y escenografía, e incluso si la elaboración es muy compleja se contratan especialistas en carpintería, herrería, etc. Durante las funciones apoya en el foro para cuestiones técnicas de audio, microfonía y tramoya.

Coordinación de Staff de Sala. Es responsable de la primera imagen que se llevan los asistentes del evento y de la institución. Para ello evalúa el espacio de acceso al teatro y en base a ello diseña la logística de entrada y salida del público. Coordina a los alumnos en las diferentes funciones de recepción, taquilla, atención de personalidades, entrega de programas, atención de sala, asignación de reservados, encuestas de satisfacción, etc.

Asistente Logístico y Técnico. Cumple con funciones de apoyo para los coordinadores de producción y publicidad. Así lleva las cartas necesarias a gobierno, el diseño de publicidad o de escenografía a los proveedores, compra objetos de utilería, etc. Es responsable de cotizar y solicitar la contratación de los proveedores técnicos así como los ingenieros de audio, iluminación y tramoya, en función de lo requerido para el montaje.

Debido a que los espectáculos se realizan cada semestre por una temporada corta, se contratan como proveedores de manera eventual al: *traductor del texto, traductor y adaptador de las canciones, vestuarista, escenógrafo, ingeniero de iluminación, ingeniero de audio y tramoyistas*

Anexo C: Ejemplo de uno de los calendarios a seguir:

CALENDARIZACIÓN DE ENSAYOS

Las Ranas

Agosto–Noviembre 2011

ES IMPORTANTE QUE SEPAS, QUE LAS SIGUIENTES FECHAS Y HORARIOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A CAMBIOS DEPENDIENDO DEL AVANCE DEL TRABAJO ESCÉNICO, SIN EMBARGO TRATAREMOS DE RESPETARLO AL MÁXIMO, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE TODOS. CONTINUAR UN PROYECTO REQUIERE UN GRAN ESFUERZO, DEDICACIÓN Y PACIENCIA, ASÍ QUE TE PEDIMOS NO FALTAR YA QUE SÓLO TENEMOS DOS MESES Y MEDIO PARA EL MONTAJE TEATRAL, ESTRENAREMOS LOS DÍAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE, DAREMOS CUATRO FUNCIONES (DOS POR DÍA) EN EL ÁREA DE LA ALBERCA. CHECA BIEN TUS HORARIOS, PORQUE MUCHOS DÍAS POR LO COMPLEJO DEL MONTAJE SALDREMOS A LAS 12 AM.

FECHA	HORA	¿QUÉ SE ENSAYA?	PERSONAJES
22 de agosto	9:00 PM 10:00 PM 11:30 PM	Coreografía: Trabajo de Baile Actuación y Coreografía: 1er. Acto Prólogo, Escena 1 Canción Invocación e Instrucciones para el Público. Págs.: 4- 13.	Coro y Nado sincronizado TODOS.
23 de agosto	9:00 PM 11:30 PM	Actuación: Escena 1, 2ª. Parte. Canción: Amo los viajes. págs.: 4- 26.	Jantias, Musas (Cali, Terpsi, Mel, Ura, Clío, Poli, Era, Tali, Eu), Dionisio, Heracles.
24 de agosto	9:00 PM 11:30 PM	Coreografía: Las Ranas	TODOS (Cuerpo de baile)
25 de agosto	9:00 PM 10:00 PM 11:30 PM	Actuación: Escena 2 Canción: Vístete bien. Págs. 26-32 Actuación: Repaso escenas 1, 2 y 3 Repaso canciones: Amo los viajes y Vístete bien. Págs.: 14-32	Jantias, Dionisio, Heracles, Musas y Esclavos. Musas, Jantias, Heracles, Dionisio y Esclavos.
29 de agosto	9:00 PM 10:00 PM 11:30 PM	Coreografía: Trabajo de Baile Coreografía: Amo los Viajes	Coro Jantias, Musas, Dionisio y Esclavos.
30 de agosto	9:00 PM 10:30 PM 11:30 PM	Actuación: Escena 3 y 4, 1ª. parte. Canciones: Amo los Viajes (Reprise) y ¡Súbanse! Págs.: 33 – 40. Actuación: Escena 5, En el Río Estigia. Canción: Ariadna. Págs. 41-47	Dionisio, Jantias, Musas, Hombre del letrado, Caronte, Ninfa y Señor Aguilera. Dionisio, Caronte y Jantias
31 de agosto	9:00 PM 11:30 PM	Coreografía: Vístete Bien	Jantias, Dionisio, Heracles, Musas y Esclavos.
1 de septiembre	9:00 PM 11:30 PM	Actuación: Escena 5, En el Río Estigia, 2ª. Parte Págs. 47 – 53.	Caronte, Dionisio y Jantias
5 de septiembre	9:00 PM 10:30 PM 11:30 PM	Coreografía: Las Ranas Coreografía: Las Ranas, Escena 5, 2ª. Parte Canción: Las ranas, Parte 3. Págs. 47 – 53.	Nado sincronizado Dionisio, Jantias, Caronte y Ranas (Sólo las que se citen, en su momento)
6 de septiembre	9:00 PM 12:00 AM	Corre 1er. Acto	TODOS *LUGAR ALBERCA.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

7 de septiembre	9:00 PM 11:30 PM	Coreografía: Himno a ¡Evoe!	Dionisio, Jantias, Ariadna, Musas y Coro de Dionisiacos.
8 de septiembre	9:00 PM	2º. Acto. Actuación: Escena 1, Entreacto, de vuelta en el Río Estigia. Págs. 54 – 56.	Jantias, Caronte y Dionisio
	10:30 PM 12:00 AM	Actuación: Escena 2, Canción Himno ¡Evoe! Parte 1- 2 Págs. 57 – 62.	Dionisio, Jantias, Ariadna, Musas, Coro de Dionisiacos.
12 de septiembre	9:00 PM	Coreografía: Trabajo de Baile	Coro
	10:00 PM 12:00 AM	Coreografía: Himno a ¡Evoe!	Dionisio, Jantias, Ariadna, Musas y Coro de Dionisiacos.
13 de septiembre	9:00 PM 11:30 PM	Actuación: Escena 3, Tocar la Puerta. Págs. 62 – 69.	Dionisio, Jantias, Éaco, Doncellas, Virila y Amazonas.
14 de septiembre	9:00 PM 11:30 PM	Coreografía: Hades	Plutón y Musas.
15 de septiembre	9:00 PM 10:30 PM	Noche en que se celebra el Grito de la Independencia (Ensayo especial sólo con personajes seleccionados)	Se avisará con anticipación quiénes asistirán.
19 de septiembre	9:00 PM	Coreografía: Trabajo de Baile	Nado Sincronizado.
	10:00 PM 11:30 PM	Coreografía: Hades	Plutón y Musas.
20 de septiembre	9:00 PM	Actuación: Escena 3, 2ª. Parte, Marcha de Éaco. Págs. 69 – 71.	Dionisio, Jantias, Éaco, Doncellas, Virila, Amazonas, Guardias y Plutón.
	10:30 PM 11:30 PM	Actuación: Escena 3, 3ª. Parte, Canción Hades. Págs. 71 – 77.	Plutón, Dionisio, Musas, Éaco, Jantias.
21 de septiembre	9:00 PM 11:30 PM	Coreografía: Las Ranas	TODOS (Cuerpo de Baile, Dionisio y Jantias).
22 de septiembre	9:00 PM	Actuación: Parábasis (Adaptación de la canción). Págs. 77 – 80.	Dionisio y Plutón.
	10:30 PM 11:30 PM	Actuación: Escena 4, Afuera del Palacio de Plutón. Págs. 81 – 82.	Jantias, Doncellas, Virila y Amazonas.
26 de septiembre	9:00 PM	Coreografía: Trabajo de Baile	Coro.
	10:00 PM 11:30 PM	Coreografía: Shaw	Shaw, Dionisio y Shavianos.
27 de septiembre	9:00 PM 11:30 PM	Actuación: Trabajo Actoral	Shaw y Shakespeare
28 de septiembre	9:00 PM 11:30 PM	Coreografías: Vístete Bien y Amo los Viajes	Dionisio, Heracles, Jantias, Musas y Esclavos.
29 de septiembre	9:00 PM 11:30 PM	Actuación: Escena 5, Shaw. Págs. 83 – 87.	Shaw, Dionisio y Shavianos.
3 de octubre	9:00 PM 11:30 PM	Coreografía: Las Ranas	TODOS (Incluye nado sincronizado).
4 de octubre	9:00 PM 11:30 PM	Actuación: Escena 5, 2ª. Parte, ¡Súbanse! Págs. 87 – 91.	Caronte, Dionisio, Shaw y Shakespeare.
5 de octubre	9:00 PM 11:30 PM	Coreografía: Himno a ¡Evoe!	Dionisiacos, Ariadna, Dionisio, Jantias, Musas.
6 de octubre	9:00 PM 11:30 PM	Actuación: Escena 5, 3ª. Parte, ¡Traigan sus escritos! Págs. 91 – 95.	Dionisiacos, Shavianos, Guardias, Árbitro, Musas, Shakespeare, Shaw y Dionisio.
10 de octubre	9:00 PM 11:30 PM	Coreografía: Repaso de todos los bailes.	TODOS. (Incluye coro y nado sincronizado)

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

11 de octubre	9:00 PM 11:00 PM	Actuación: Escena 6, Dionisio y Ariadna. Págs. 96 – 97.	Dionisio y Ariadna.
12 de octubre	9:00 PM 11:30 PM	Coreografía: Éxodo	Ariadna, Musas, Plutón, Jantias.
13 de octubre	9:00 PM 10:00 PM 11:30 PM	Actuación: Escena 7, Afuera del Palacio de Plutón. Canción: No Temáis. Págs. 98 – 100. Actuación: Escena 7, 2a. Parte, Haz teatro no la Guerra. Págs. 100 – 103.	Dionisio, Shaw, Shakespeare, Guardias, Árbitro, Dionisiacos y Shavianos. Jantias, Virila, Dionisio, Plutón, Shakespeare y Caronte.
17 de octubre	9:00 PM 11:30 PM	Coreografía: Instrucciones Finales para el Público.	Dionisio, Shakespeare y toda la Compañía.
18 de octubre	9:00 PM 11:30 PM	Actuación: Escena 8, Éxodo. Págs. 104 – 107.	Caronte, Dionisio, Shakespeare, Ariadna, Musas, Jantias y Dionisiacos
19 de octubre	9:00 PM 10:30 PM 12:00 AM	Coreografías: Invitación e Instrucciones para el Público y Instrucciones Finales para el Público. Corre el 2º. Acto.	TODOS: Salón de Comedia. TODOS *LUGAR ALBERCA.
20 de octubre	9:00 PM 12:00 AM	Actuación: Limpieza de Escenas del Primer Acto. Págs. 4 – 32.	Dionisio, Jantias, Heracles, Musas.
24 de octubre	9:00 PM 12:00 AM	Coreografía: Limpieza de Bailes : Las Ranas	TODOS.
25 de octubre	9:00 PM 12:00 AM	Actuación: Limpieza de Escenas del Primer Acto. Págs. 33 – 53.	Dionisio, Jantias, Musas (Chicas del coro), Hombre, Caronte y Señor Aguilera.
<u>26 de octubre</u>	9:00 PM 10:00 PM 12:00 AM	Ensayo de Ensamble Músicos, Coro, Compañía Salón de Músicos. CORRE 1ER. ACTO. Salón de Comedia	COMPAÑÍA, MÚSICOS, NADADORES, CORO Y STAFF. TODOS.
27 de octubre	9:00 PM 12:00 AM	Actuación: Limpieza de Escenas del 2º. Acto. Págs. 54 – 91.	Jantias, Ariadna, Musas, Caronte, Virila, Amazonas, Éaco, Dionisiacos, Plutón, Guardias, Shaw, Shakespeare, Doncellas y Shavianos.
31 de octubre	9:00 PM 12:00 AM	Coreografías: Limpieza de Bailes	TODOS.
1 de noviembre	9:00 PM 12:00 AM	Actuación: Limpieza de Escenas del 2º. Acto. Págs. 91 – 104.	Jantias, Ariadna, Musas, Caronte, Virila, Amazonas, Éaco, Dionisiacos, Plutón, Guardias, Shaw, Shakespeare, Doncellas y Shavianos.
2 de noviembre	9:00 PM 12:00 AM	Coreografía: Limpieza de Bailes.	TODOS. *LUGAR ALBERCA.
<u>3 de noviembre</u>	9:00 PM 10:30 PM 12:00 AM	Ensayo - Músicos y Bailes. CORRE 2º. ACTO. Salón de Comedia.	TODOS Y MÚSICOS. TODA LA COMPAÑÍA, STAFF CARACTERIZACIÓN Y TÉCNICO.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

7 de noviembre	9:00 PM 12:00 AM.	CORRE LA OBRA COMPLETA: ENSAYO PRE – GENERAL	TODA LA COMPAÑÍA, STAFF CARACTERIZACIÓN Y TÉCNICO. (VESTUARIO Y UTILERÍA).
8 de noviembre	9:00 PM 12:00 AM.	CORRE LA OBRA COMPLETA: ENSAYO PRE – GENERAL	TODA LA COMPAÑÍA, STAFF CARACTERIZACIÓN Y TÉCNICO. (VESTUARIO Y UTILERÍA).
9 de noviembre	9:00 PM 12:00 AM.	ENSAYO TÉCNICO Y GENERAL TUASISTENCIA ES SUMAMENTE IMPORTANTE,	TODA LA COMPAÑÍA. COMPAÑÍA (MICROS, MAQUILLAJE, PEINADOS PARA SU CARACTERIZACIÓN) STAFF DE MAQUILLAJE Y PEINADOS. (UTILERÍA Y ESCENOGRAFÍA) STAFF TÉCNICO Y MÚSICOS (SONORIZACIÓN).
10 de noviembre	9:00 PM 12:00 AM.	ENSAYO TÉCNICO Y GENERAL.	TODA LA COMPAÑÍA. *LUGAR ALBERCA.
11 de noviembre	TODO EL DÍA	MONTAJE DEL ESCENARIO EN EL ÁREA DE LA ALBERCA. ÚLTIMO ENSAYO GENERAL, RECUERDA QUE ES COMO SI FUERA UNA FUNCIÓN SÓLO QUE SIN PÚBLICO. (SE ENTREGARÁ UN HORARIO PARA QUE RESPETEMOS LA LOGÍSTICA DEL MONTAJE.)	TODA LA COMPAÑÍA. TU ASISTENCIA ES SUMAMENTE IMPORTANTE, COMPAÑÍA: (MICROS, MAQUILLAJE, PEINADOS, VESTUARIO Y UTILERÍA), MÚSICOS Y CORO: (SONORIZACIÓN) STAFF TÉCNICO: (ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA Y SONIDO) STAFF MAQUILLAJE Y PEINADOS (CARACTERIZACIÓN).
12 y 13 de noviembre		FUNCIONES 5:30 Y 8:30 PM.	ESTRENO Y FUNCIONES: SE LES ENTREGARÁ UN HORARIO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA, PARA ESTAR LISTOS Y CONCENTRADOS.
15 de noviembre	10:00 PM 12:00 AM.	RETROALIMENTACIÓN – SALÓN DE CONGRESOS.	TODA LA COMPAÑÍA.

ES IMPORTANTE QUE CONTESTEN LA ENCUESTA DEL SISTEMA DEL 17 AL 28 DE OCTUBRE (WEB) NO LO OLVIDES, ES UNO DE LOS REQUISITOS PARA CONSERVAR TU REPRESENTATIVIDAD, TAMBIÉN ASISTIR A LA RETROALIMENTACIÓN.

NOTAS IMPORTANTES: CUANDO NUESTRO DIRECTOR MUSICAL, ARTURO ZEPEDA Y NUESTRA DIRECTORA VOCAL, LUCÍA TAPIA, LO REQUIERAN, SE LES AVISARÁ PARA QUE SOLISTAS Y CORO SE INTEGREN CON LOS MÚSICOS EN SUS ENSAYOS.

PARA REALIZAR TEATRO ES IMPORTANTE VER TEATRO, ASÍ QUE CUANDO PUEDAS ASISTIR A: VÁMONOS AL TEATRO, TRATA DE NO FALTAR. POR OTRO LADO EL 27 Y 28 DE OCTUBRE MONTARÁ EL GRUPO REPRESENTATIVO DE TEATRO: “EL INSPECTOR” DENTRO DE NUESTRAS INSTALACIONES, ESPERAMOS TU PRESENCIA.

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

Directora de Formación Cultural: Lucy Subías
Coordinador de Grupos Representativos: Carlos Iván Álvarez
Directora Vocal: Lucía Tapia
Directora Coreográfica: Juliana Hinojosa
Director Musical: Arturo Zepeda
Directora General: Fátima Del Rosario

Anexo D. Ejemplo Croquis de Acomodo

Anexo E. Textos completos de algunos de los directivos que forman parte del equipo de trabajo.

Mi experiencia como Director Musical de Teatro Musical en el ITESM.

“Creo que lo fundamental en un emprendimiento de este tipo es el equipo de trabajo; hacer teatro musical tiene un importante número de implicaciones en cuanto equipo tecnológico, producción, espacios, personajes en escena, conjunción con música en vivo, etc. por lo que se vuelve sumamente relevante la sinergia entre todos esos elementos y sobre todo entre el equipo directivo (producción, coreográfico, actoral y musical) para que el resultado final sea el esperado.

Ahora bien como implicación adicional, realizar este tipo de montajes con estudiantes cuya formación formal no es artística, es decir, son estudiantes de ingenierías, licenciaturas y maestrías sin un vínculo directo con este tipo de formación, presenta otro tipo de posibilidades con las que para muchos formadores del arte es difícil lidiar; el enfrentarse con estudiantes que tal vez no se dediquen a esta disciplina, que tal vez lo hagan como hobby, que tienen una exigencia académica alta que no está en el arte, puede ser una barrera si no se sabe entrar en esa dinámica de proceso que difiere mucho de una academia de arte.

A lo largo de casi 5 años como asistente de dirección y 5 más como director musical me percato también de la huella que deja en los estudiantes, que a pesar de que muchos no seguirán el camino profesional del arte, adquieren una serie de habilidades y competencias individuales, sociales y de equipo, que hacen una diferencia significativa en el campo laboral sin importar cuál sea éste. Sin embargo, todo parte del equipo de trabajo, ya que para que los estudiantes puedan compenetrarse con esas competencias, el equipo directivo

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

debe tener la fórmula correcta para transferirlas más allá de un buen espectáculo, más allá de la satisfacción del aplauso y más allá del resultado.

Como en toda organización hay que lidiar con cuestiones administrativas, políticas, reglamentos, contratos, etc. que pueden o no ser de nuestro agrado, pero son parte también de la elección que tomamos al ingresar a un proyecto de estas características y formarán parte de la elección y compromiso que los estudiantes deberán tomar para pertenecer a este tipo de comunidades”.

Gracias

Arturo Zepeda Chehaibar

Centro Internacional de Investigación, Grupo Educare

Texto enviado por correo electrónico el 6 de julio de 2102.

Mi experiencia como coordinadora en el Tecnológico de Monterrey:

“Tras estudiar cinco años en el Tec, y después de un receso fuera del campus de un año, regresar como coordinadora fue un reto y una actividad que no hizo más que llenarme de satisfacciones.

En los tres años que estuve laborando en esa posición, descubrí desde otra perspectiva (con la experiencia de haber sido estudiante y haber decidido participar en esas actividades) la importancia y el impacto de estar en grupos representativos, específicamente en Comedia Musical.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Es impresionante ver crecer y madurar a los jóvenes. Primero llegan temerosos (no todos, pero es común), con habilidades y talento, pero la mayoría no ha desarrollado su verdadero potencial. Con los ensayos van puliendo sus capacidades y descubriendo sus límites, enfrentándose a sus miedos, probando los aplausos, persiguiendo sueños o buscando oportunidades.

Alumnos que están un semestre en Comedia Musical logran percibir los cambios en ellos, pero el verdadero impacto viene cuando ya han estado varios años en actividades. Al final de cinco años de trabajo (una carrera completa), tienen valores profundos, amor por lo que hacen, habilidades mejoradas (no sólo en el ámbito teatral, vocal o dancístico, sino a niveles más personales también), y una actitud ante la vida llena de seguridad y confianza, gracias a la cual saben que llegarán tan lejos como ellos quieran. La magia del escenario – envolvente y poderosa- los hará saber que pueden perseguir sus sueños y que todo es posible, así como es una realidad transformarse en el escenario y dejar que la música exprese mejor sus propios pensamientos.

El trabajo que se realiza desde la visión del coordinador es proveer los escenarios (literal y figurativamente hablando) ideales para que ellos tengan un espacio de crecimiento, es abrir los canales, buscar todas las posibilidades y hacerles ver, que si existe magia es porque ellos están ahí arriba creándola a cada palabra pronunciada y a cada trazo representado.

La labor es conjunta, entre coordinadores, directores (escénica/general, vocal, musical), producción y staff (técnico, maquillaje, peinados, atención al público, vestuario, escenografía, etc.), directivos (del campus) y todos los alumnos involucrados en el proceso, que buscan –por un momento- un fin común, un objetivo compartido. Es difícil mantener la

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

armonía y la comunicación fluida en grupos tan grandes, sin embargo, no es imposible, y menos cuando todos comparten el interés y el amor por la magia del escenario.

Al final del día, los aplausos y el espectáculo son esenciales para el crecimiento, pero más allá de esa experiencia (que es fundamental para completar el proceso de aprendizaje) es la preparación lo que realmente tiene importancia en los jóvenes que participan en comedia musical. Es ensayar, aprender, repetir, convivir, equivocarse. Cada ensayo es un reto e implica disciplina, amor, continuidad, esfuerzo, armonía, diálogo, disposición y valor.

Lo mejor de mi participación es saber que colaboras con el crecimiento de personas, que al salir habrán recibido poderosos impactos de todo el entorno que los rodeaba, y que están modelados por su esfuerzo y por todos los aprendizajes posibles mediante las herramientas y espacios que –afortunadamente- pudieron tener”.

Cristina Bringas Vélez

Coordinadora de Grupos Representativos y Producción Artística

2006-2009

Departamento de Formación Cultural

Dirección de Desarrollo Estudiantil

Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.

Texto enviado por correo el 9 de julio de 2012.

¿Cómo fue y es trabajar con los estudiantes del Tecnológico de Monterrey campus Querétaro en el campo de la Comedia Musical, logros y fracasos, aciertos y errores, etc?

“Hay tantos aspectos por analizar y decir dentro de una experiencia como docente en el grupo representativo de Comedia musical del ITESM campus Qro.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Una de las principales experiencias es el aprendizaje personal y el crecimiento, como docente y como ser humano; la filosofía y los objetivos que la institución transmite permean en cada uno de los alumnos y maestros que formamos el equipo de trabajo, el aprendizaje sin duda mayor que he tenido en estos casi 5 años de trabajo en esta institución como directora coreográfica del grupo, es principalmente el vivir muy cerca de una gran artista y maestra como lo es la maestra Fátima del Rosario, su seguridad y profesionalismo se transmite y nos da al equipo de trabajo y a los alumnos la confianza de concluir un proyecto exitoso en todos los sentidos.

Por otro lado estos logros y éxitos no serían posibles sin un sólido equipo de trabajo y colaboración del departamento de formación cultural que da una verdadera importancia en todos los aspectos a las actividades artístico-culturales y se fomentan y sustentan en la cantidad de alumnos y docentes que conforman este departamento; alumnos talentosos y apasionados, dedicados y responsables que cada día encuentran en éste y otros espacios una educación integral. Maestros que con sus conocimientos y amor por la docencia entregan cada uno lo mejor de sí mismos para colaborar con el objetivo meramente humano de ser mejores cada día y servir a su entorno”.

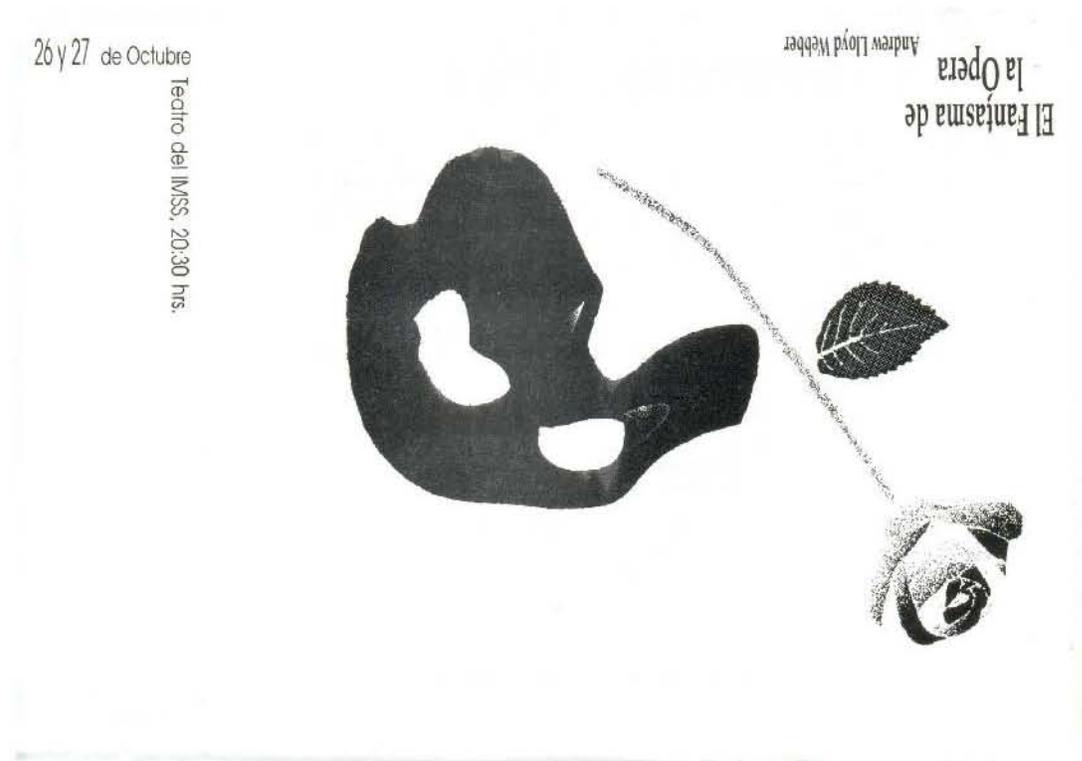
Juliana Hinojosa

Lic. En docencia del arte.

Dir. Coreográfica Gpo. Representativo de Comedia Musical ITESM campus Qro.

Texto enviado por correo electrónico el 10 de julio de 2012.

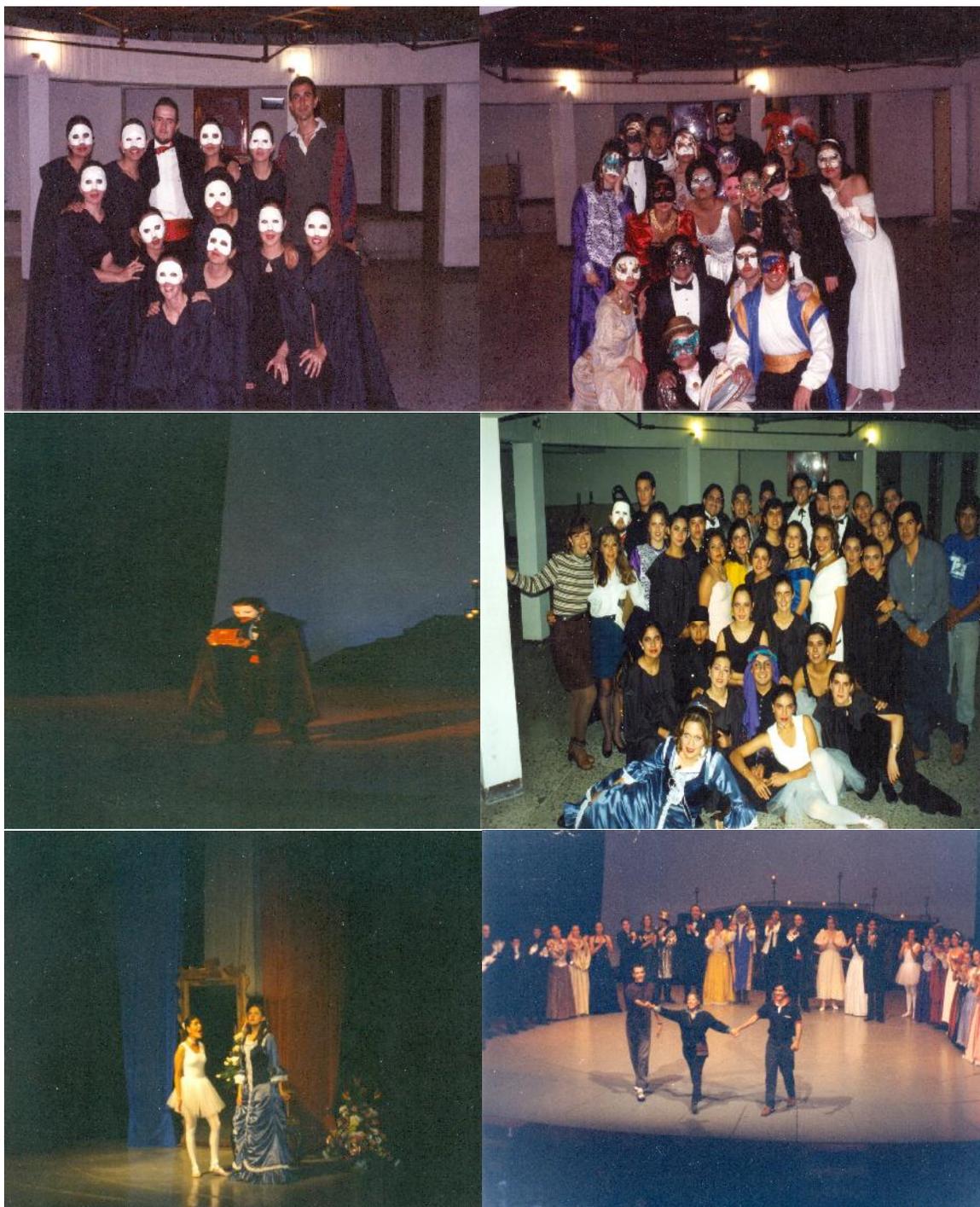
Anexo F. Programas de mano y fotos

Apoyo Técnico:	Gerardo Rodríguez Luis Castañeda		
Adaptación de libreto:	Ma. José de la Torre Sergio Villegas Fátima del Rosario		
Traducción y Adaptación de canciones:	Ma. José de la Torre Sergio Villegas Fausto Cerca	Iluminación:	Gustavo Silva
Diseño de Máscaras:	Virginia Galván	Musicalización:	Manuel de la Torre Fernando Díaz Peón
Patrocinios:	Esther Carcone	Obertura y finale:	Cortesía de Odisea Producciones Federico Chávez
Utliería:	Jéssica Martínez Sergio Villegas Gabriela Sarabia	Adición y Masterización:	Music Express Federico Chávez Fausto Cerca
Vestuario:	Norma Chirinos Hortencia Jaime	Dirección Coreográfica:	Pablo Aguilar
Escenografía:	José Ignacio Martínez	Dirección Musical:	Fausto Cerca
Sonido:	Pablo Aguilar	Dirección General:	Fátima del Rosario
Diseño Escenográfico:	Fátima del Rosario	Producción:	Depto. de Formación Cultural., ITESM CQ

Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.

PIPPIN

el musical

quiéndicequelavidaesperfecta,lavidanoestatro

Autor: Roger O. Hirson **Música y letra:** Stephen Schwartz
Adaptación: Francisco Dávila LCC **Adaptación Musical:** Alfonso Sánchez
Traducción: Carmen Herrera de Grossi

Dirección General: Fátima del Rosario

Dirección Musical y Vocal : Paolo Grossi
Dirección Coreográfica: Alma Rosc Martín

PIPPIN es presentada bajo acuerdo especial con MIT; todo el material
autorizado para las funciones fue proporcionado por ellos mismos.

REPARTO

Pippin	Francisco Dávila Acosta LCC
Narrador	Pedro Miguel Rosaldo LEM
Fastrada	Alicia Garrías LCC
Carlo Magno	Arturo García LCPF 01 /Eduardo Herrera ARQ
Catalina	Laura Salgado LEM
Luis	Erick Ruiz Lang LAE
Bertha	Adriana Salgado LIN
Mariscal	Ricardo Velázquez IEC
Cortesana	Schell Marsch IIA /Mónica Sánchez Kobashi LCPF
Campesino	Jaime Hernández PBL
Revolucionaria	Xóchitl López LAE
Revolucionaria	Mónica Sánchez Kobashi LCPF
Revolucionaria / noble	Karla Reyes LIN
Pueblo / policía	Mary Carmen Ruiz IIS
Pueblo	Ricardo Barrera LEM

STAFF

Jefa de Staff: Araceli Roldán ARQ

Itzel Flores IIA
Jean Remi López IEC
Juan Carlos Jiménez IIA
Allán Niño IIA
Sergio Antonio Estrada ARQ
Fernando Ramírez ISC
Daniel González IIA
Donato Simón IIS
Amaya Cevallos IIA
Jorge Carlos García IEC
Reverencia Aleja IAP
Rubén Zamora IIA
Enrique Arce Gómez LEM
Génesis Montesinos LCC
Oscar Guerra ISE
Joaquín Paulín ISC
Alberto García LCPF
Alejandro Villameal IFC
Christian Contreras López IMA
Juan Antonio Jiménez ISE
Jorge Herbert IIS
Martha Román LEM
Jorge Osvaldo Duarte LCPF

STAFF DE MAQUILLAJE

Coordinación: Karla Maldonado LCC01

Gabriela García LEM
Débora Sánchez LCC
Diana Soriano LIN
Daniela Juárez LEM
Adriano Rodríguez LCPF
Jimena Balderas LAE
Esther Juárez LEM
Elizabeth Herrejón LEM
Nancy González LEM
Fabienne Marcellin IIA
Silvia Cervantes LAE
Coral Puon LCC
Paloma Pérez LEM
Tzitzí Martínez LSC

Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

El Tecnológico de Monterrey a través de su Departamento de Formación Cultural, presenta

MUJER DEL PANADERO

Libreto Original: Joseph Stein
Música: Stephen Schwartz

Dirección General: Fátima del Rosario
Dirección Coreográfica: Alma Martín
Dirección Musical: Francisco Flores
Dirección Coral: Marcia Peña

Basada en la película "La Femme du Boulanger"
de Marcel Pagnol y Jean Giono

Adaptación en español: Enrique Arce
y Cristina Bringas

25 y 26 de febrero de 2008
Teatro del IMS
Función 20:30 hrs
Cooperación \$ 30.00

FORMACIÓN CULTURAL

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

**El Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro a Través de
su Departamento de Formación Cultural Presenta:**

la comedia musical

Todo el mundo chifla

Dirección General: Fátima del Rosario
Dirección Musical: Mario Guzmán
Dirección Vocal: Lucía Tapia
Dirección Baile: Alma Martín

27, 28 y 29 de abril
20:30 hrs.
Teatro del IMSS

Libreto de: **Arthur Laurents**
Música y letras de: **Stephen Sondheim**
Traducción y adaptación:
**Enrique Arce LCC'03, Cristina Bringas LCC y
Rodrigo de la Isla ARQ**

Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.

EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS QUERÉTARO
A TRAVÉS DE SU DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CULTURAL PRESENTA:

ALGO DIVERTIDO PASÓ CUANDO IBA AL FORO

UNA COMEDIA MUSICAL

DIRECCIÓN GENERAL: FÁTIMA DEL ROSARIO
DIRECCIÓN COREOGRÁFICA: ALMA MARTÍN
DIRECCIÓN MUSICAL: ARTURO ZEPEDA
DIRECCIÓN VOCAL: LAURA RENTERÍA
DIRECCIÓN PERCUSIONES: ROMÁN JUÁREZ

MÚSICA Y LETRA: STEPHEN SONDHEIM
LIBRETO: LARRY GELBART Y BURTH SHEVELOVE

15 Y 17 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN 20:00HRS // FUNCIÓN 20:30HRS
TEATRO DEL IMSS// COOPERACIÓN \$40 PESOS
BOLETOS EN TAQUILLA Y EN LAS OFICINAS DE FORMACIÓN CULTURAL

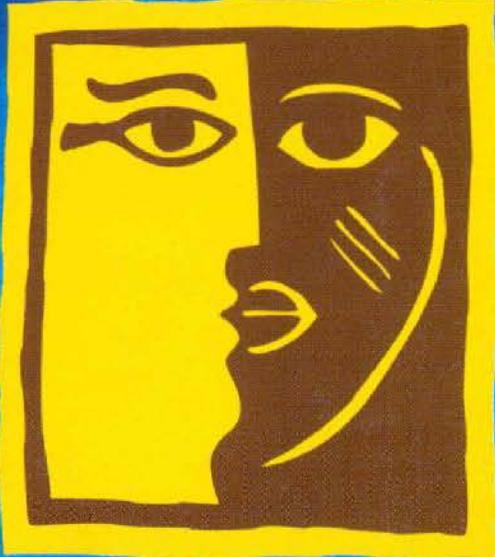
16 DE NOVIEMBRE
FUNCIÓN EXCLUSIVA PARA EX-Á-TECS Y CANDIDATOS A GRADUARSE.

Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.

EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS QUERÉTARO A TRAVÉS
DE SU DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CULTURAL PRESENTA

ELTON JOHN & TIM RICE'S

AIDA
THE TIMELESS LOVE STORY

MÚSICA DE **ELTON JOHN** LETRAS DE **TIM RICE**

CON LIBRETO DE
**LINDA WOOLVERTON and ROBERT FALLS
& DAVID HENRY HWANG**

Traducción y Adaptación: Enrique Arce

Dirección General: Fátima del Rosario Dirección Vocal: Laura Rentería Dirección Coreográfica: Juliana Hinojosa

Dirección Musical: Arturo Zepeda Dirección Percusiones: Román Juárez

18 de febrero 2010 Recepción 20:00 hrs Función 20:30 hrs
19 de febrero 2010 Recepción 17:30 hrs Función 18:00 hrs
19 de febrero 2010 Recepción 20:30 hrs Función 21:00 hrs

Teatro del IMSS

Boletos en las Oficinas de Formación Cultural
o en Taquilla el día del evento
Cooperación \$ 40 pesos

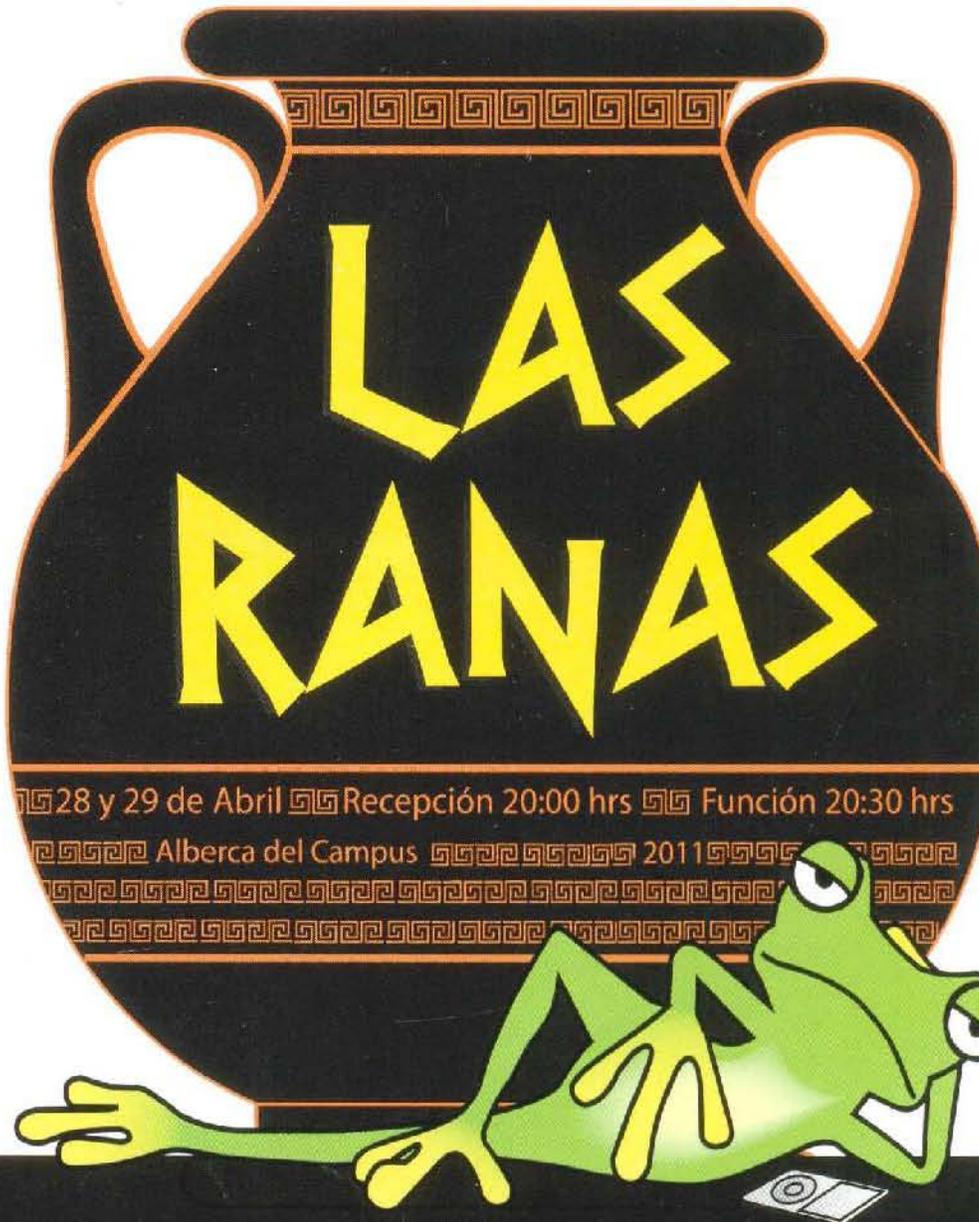
Mayores informes en formacion_cultural.qro@itesm.mx teléfono: 238 3316

Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS QUERÉTARO A TRAVÉS DE SU
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CULTURAL PRESENTA LA COMEDIA MUSICAL

Dirección General FÁTIMA DEL ROSARIO

Dirección Musical ARTURO ZEPEDA

Dirección Coreográfica JULIANA HINOJOSA

Dirección Vocal LUCÍA TAPIA

Dirección de Percusiones ROMÁN JUÁREZ

Dirección Nado Sincronizado ELIZABETH CERVANTES y JUAN CARLOS ÁGUILA

Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.

Bibliografía

- Arroyo, R., y Córdoba, A. (2009). *Técnicas Didácticas*. Diplomado Desarrollo de Habilidades para la Docencia. Querétaro, México.
- Bayón, P. (2003). *Los recursos del actor en el acto didáctico*. España.: Editorial Ñaque.
- Blimling, G. (1989). *The resident assistant . Applications and strategies for working with college students in residence halls*. Dubuque, Iowa, U.S.A.: Kendall / Hunt.
- Beverido, F. (1997) *Taller de Actuación*. México: Editorial Escenología.
- Boal, A. (1980) *Teatro del Oprimido/2, ejercicios para actores y no actores*. México: Editorial Nueva Imagen.
- Callo, L. D. (2010). *La Formación del proyecto de vida grupal a través del Trabajo grupal en la educación*. El Trabajo grupal en una Institución Educativa.
- Chickering, A.W. & Reisser, L. (1993). *Education and Identity* (2nd ed.). San Francisco, California. U.S.A.: Jossey Bass.
- Coutiño, S. (2011, febrero). Indicadores de evaluación del Campus Querétaro, Semestre agosto-diciembre 2010. *Asamblea General del Campus Querétaro*. Tecnológico de Monterrey, Querétaro, Qro., México.
- Decroly O. (2008). *Curso Diseño curricular nuevo para una sociedad nueva*, p.7
- Délors, J. (1996). La Educación Encierra un Tesoro. Unesco. Santillana. Barcelona.*
- Dirección de Asuntos Estudiantiles. (2010). *Informe anual 2009*. Monterrey, México: Tecnológico de Monterrey.
- Eines, J. (2008). *El actor pide*. España: Editorial Gedisa.
- Eines, J. (2005). *La Formación del Actor*. España: Editorial Gedisa.
- Ewen, D. (1968). *Historia del Teatro Musical de los Estados Unidos*. México, Compañía General de Ediciones S. A. México.
- Formación Cultural. (2005). *Estructura organizacional*. Manual. Querétaro. México: Tecnológico de Monterrey.
- Gallart, M. A. y Jacinto, C. (1995) *Boletín de la Red Latinoamericana de Educación y Trabajo*. CIID-CENEP, año 6, núm.2, México.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

- Gelbart L. y Shevelove, Música Sondheim S. (1962). *Algo Divertido Pasó Cuando Iba al Foro*. Traducción y Adaptación Enrique Arce, Letras Enrique Arce y Cristina Bringas. Querétaro. México. 2007. (Original en inglés, 1962).
- Hirson O. R., Música y Letra Schwartz, S. (1972). *Pippin*. Traducción Carmen Herrera. Adaptación Francisco Dávila. Querétaro, México, 2001. (Original en inglés, 1972).
- Kuh, G.D. (2009). *Understanding campus environments*. En McClellan, G.S., Stringer, J., & Associates (Eds.), *The handbook of students affairs administration* (3rd ed., pp. 59 - 79). San Francisco, California. U.S.A: Jossey-Bass.
- Leroux G. (1910) *El Fantasma de la Ópera*. Adaptación María José de la Torre, Sergio Villegas; Fausto Cerda y Fátima del Rosario. Querétaro, México, 1995. (Original musical en inglés, 1986)
- Laurents A. Música y Letras Sondheim S. (1964). *Todo Mundo Chifla*. Traducción y Adaptación Enrique Arce y Cristina Bringas. Querétaro, México, 2005 (Original en inglés, 1964).
- Méndez E. (2006) *De Broadway a la ciudad de México: medio siglo de musicales, cambios en su producción y exhibición*. Tesis UNAM. México D.F.
- Programas de mano y fotografías de las obras de teatro montadas con el Tecnológico de Monterrey.
- Revista Repertorio #15, *La música y el teatro* (1990, Julio/Septiembre) Universidad Autónoma de Querétaro, p. 30.
- Stein J. Música Shwartz S. (1976). *La mujer del panadero*. Traducción y adaptación Enrique Arce y Cristina Bringas. Querétaro, México, 2003. (Original en inglés, 1976).
- Shevelove B. y Lee N. Música y Letras Sondheim S. (2004) *Las Ranas*. Traducción y Adaptación Enrique Arce y Cristina Bringas. Querétaro. México. 2011. (Original en inglés, 2004).
- Stanislavski, K. (1971) *El arte escénico*. México.: Editorial Siglo XXI.
- Stanislavski, (1984) *Creando un Rol*. Querétaro, México. Editorial UAQ,
- Tecnológico de Monterrey. (2005). *Misión 2015*. Monterrey, México.
- Testimonios de los estudiantes, directivos y coordinadores.

*Teatro musical en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro: Complemento
Formativo en Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.*

Universidad Marista. (2008). *Diseño curricular nuevo para una sociedad nueva*. Curso profesores. Querétaro, México.

Villegas, E. (2001). *Caras y Gestos*. Teatro para adolescentes. México. Editorial Lectorum.

Woolverton L. Falls R. y Hwang D. H. Música John E. (1999). *Aída*. Traducción y Adaptación Enrique Arce, Letras Cristina Bringas y Enrique Arce. Querétaro. México. 2009. (Original en inglés, 1999)