

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

MI EXPERIENCIA COMO ACTOR EN LA COMPAÑÍA DE TEATRO
DE LA POLICÍA FEDERAL

INFORME ACADÉMICO POR ACTIVIDAD PROFESIONAL

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

PRESENTA:

JUAN RICARDO RODRÍGUEZ GARCÍA

ASESOR:

LIC. ROSA MARÍA RUIZ RODRÍGUEZ

SINODALES:

LIC. HÉCTOR ÁNDRES BERTHIER SEVILLA

LIC. HERBERT JOSÉ RONALDO VALES

MTRO. BENJAMÍN GAVARRE SILVA

LIC. OSCAR MARTÍNEZ AGÍSS

MÉXICO D.F.

06 MARZO 2015

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.

Agradezco y dedico este trabajo a:

Mi mamá Martha García, papá Juan Rodríguez y hermanos Daniela, Fanny y Alberto por creer siempre en mí y en mis sueños, brindándome siempre su apoyo, por todo, muchas gracias.

A mis amigos y familiares por estar siempre presentes en cada paso avanzado, ocupando siempre una butaca en el teatro, por su interés, gracias.

A mi asesora Rosa María Ruiz por su guía y apoyo.

A los maestros: Héctor Berthier, José Ronaldo Monreal, Benjamín Gavarre y Oscar Agíss por su tiempo y consejos para este trabajo.

A mis entrañables profesores: Juan Gabriel Moreno, Natalia Traven y Carmen Mastache quienes indirectamente me hicieron más fuerte para seguir adelante.

A los compañeros y amigos que estuvieron y a los que seguimos caminando juntos como parte de la Compañía de Teatro de la Policía Federal, sin ustedes este trabajo no sería posible, por todo lo que hemos vivido y por su infinita pasión, gracias colegas.

Y a la UNAM por regalarme grandes momentos y experiencias que sólo se pueden vivir ahí.

Índice

Introducción.	5
Capítulo 1 Policía Federal.	8
1.1 Vinculación a través de la música, la cultura y el arte.....	12
1.2 Prevenir, una manera de atender a la sociedad.....	14
1.3 Qué es el área de Vinculación a través de la música, la cultura y el arte.....	17
1.4 Atendemos a la sociedad, nuestra arma, el teatro y la música.....	22
Capítulo 2 Función de la Compañía de Teatro en la Policía Federal.	26
2.1 Origen de la Compañía de Teatro de la Policía Federal.....	27
2.2 El teatro como herramienta de proximidad social.....	29
2.3 La producción que necesita la Compañía de Teatro de la Policía Federal.....	30
2.4 Cómo está conformada la Compañía de Teatro de la Policía Federal.....	33

2.5 Herramientas para prevenir, informar y atender a la sociedad.....	36
2.5.1 Obras de teatro.....	37
2.5.2 Sketches y cuentos breves.....	49
Capítulo 3 Mi experiencia en la Compañía de Teatro de la Policía Federal.....	56
3.1. Proceso de trabajo en el montaje: <i>Me gustas cuando callas</i>	60
3.2 Metodología en el montaje: <i>Me gustas cuando callas</i>	66
3.3 Proceso de trabajo en los cuentos de la Compañía de Teatro de la Policía Federal.....	76
3.4 Metodología: narración oral.....	77
3.5 Proceso de trabajo en los sketches de la Compañía de Teatro de la Policía Federal.....	86
3.6 Creación del sketch “Miss Bárbara”.....	86
Conclusiones.....	89
Bibliografía.....	95

Introducción.

La vida me proporciona emociones, circunstancias, referentes, arte e incluso me permite fantasear a partir de ella. Es así, como mi propia perspectiva ante el mundo se combina con mi cuerpo y creatividad, tomando lo que necesito en ese momento para interpretar y cautivar al espectador. De esta manera, yo actor, sirvo de puente para que el teatro se comunice con la sociedad.

...con soltura de lengua... Ni manotees así acuchillando el aire; puesto que aun en el torrente, la tempestad, y por mejor decir el huracán de las pasiones, se debe conservar aquella templanza que hace suave y elegante la expresión. A mí me desazona en extremo ver a un hombre muy cubierta la cabeza con su cabellera, que a fuerza de gritos... desgarran los oídos del vulgo rudo que sólo gusta de gesticulaciones insignificantes...Yo mandaré azotar a un energúmeno de tal especie...^Ø

Cómo olvidar estas palabras “shakespeareanas” transmitidas en boca del mejor maestro de actuación, Hamlet, las frases de mis profesores en la carrera: “mete la panza”, “puedes perder tu tiempo, pero el mío no”, “aprieta el asterisco” y muchas que me vienen a la cabeza y que ahora en mi vida profesional son la base para hacer de la mejor manera mi trabajo. Tengo la oportunidad de pertenecer a la Compañía de Teatro de la Policía Federal, una compañía que tiene como prioridad prevenir a la sociedad a través del teatro.

El teatro es un histrión cuando se trata de reflejar a la sociedad en todas sus formas posibles, mostrando así, una ficción en la que el espectador se ve identificado, ya que, de alguna manera forma parte del referente social en el que vive, pues no son ajenos a tal acontecimiento.

^Ø Shakespeare William, *Hamlet*. P.p.84

Los acontecimientos reales adquieren una mayor pertinencia debido a que con ellos surgen preguntas pero no siempre recibimos respuestas, la injusticia, corrupción, violencia y demás sucesos que se muestran aparentemente de forma objetiva día a día en las portadas de los periódicos, noticiarios de televisión y ahora en la internet repercuten inevitablemente en la educación familiar y es en este núcleo donde se toman las precauciones necesarias, sin embargo, la familia representa sólo una mínima parte de la sociedad con la que nos relacionamos diariamente y aun así puede estar el peligro dentro de ésta. La familia es donde inicia nuestra formación como seres sociales y a veces afortunadamente como seres “precavidos”.

En este informe intentare expresar mi experiencia en tres años como actor de la Compañía de Teatro de la Policía Federal, cómo el ser un estudiante de la Carrera de Literatura Dramática y Teatro me permitió descubrir y desarrollar mis herramientas corporales, vocales y emocionales, y qué metodología decidí aplicar de acuerdo a las necesidades del montaje o actividad escénica que se me solicitó.

Es importante mencionar el área que coordina todo un departamento de cultura, integrado principalmente por la Sinfónica de Alientos de la Policía Federal, “Los dragones de la federal” es el nombre del grupo de mariachi, y la compañía de teatro de dicha institución, qué objetivos tienen y cómo la música se convierte en un elemento vital dentro de esta muy particular propuesta, así, como la historia y funciones de tan distinguidas agrupaciones.

La Policía Federal decide a través de esta compañía de teatro, prevenir a la sociedad, pues a diferencia de la música, el teatro tiene el poder de la palabra, del mensaje; el objetivo, la misión y sus características son las que me rigen directamente para realizar una tarea muy singular. Las circunstancias en las que la compañía se ejecuta influyen en mi yo actor, proporcionándome nuevos conocimientos y poniendo a prueba los ya adquiridos en la carrera, los cuales en

su mayoría fueron adquiridos y ejecutados en un teatro, es decir, en ese espacio hecho exclusivamente para la labor escénica, y hoy en día, me permito decir, eso es un lujo para el artista que desea comunicarse a través de un montaje teatral.

El público de la Compañía de Teatro de la Policía Federal al que nos dirigimos, es variado, nuestro espectador no es aquel que se dispone, aquel que pagó por asistir a una representación, es más a veces si quiera han visto un montaje teatral, por el contrario, es aquella sociedad que nos mira con recelo, que nos cuestiona, reclama, exige y quizá tampoco me ve como un actor, sino, como un policía más. Esto nos obliga a mí y al resto de los integrantes de la compañía de teatro a realizar un trabajo distinto, una labor de la que hablaré y de la cual me siento orgulloso.

La Policía Federal apuesta por el arte como una nueva estrategia para combatir los conflictos de una sociedad cansada de la inseguridad y la violencia.

*El heroísmo del artista...
Es simplemente ofrecer a los hombres
una visión diferente y grandes verdades.®*

® Stanislavski, Konstantín. *Ética y disciplina*, p.p. 106

1. POLICÍA FEDERAL.

En el año 2010 pasé de ser un alumno a un egresado de la carrera de Literatura Dramática y Teatro, fue un paso que di con mucho temor, pues de alguna manera dejaba esa zona cómoda que me daba la escuela, en ese momento resonaban en mi mente las palabras de una maestra del primer año de la carrera que decía que cuando terminó la Licenciatura, lo único que quería era regresar. Sin embargo, con miedo y todo, pasaron seis meses para decidirme y empezar a realizar los famosos “casting”, y con mucha suerte e inevitablemente, por no decir casualidad, llegué a la audición de la Compañía de Teatro de la Policía Federal. Después de un largo proceso de selección de más de 150 actores y actrices, quedamos siete y con estos se completaría la plantilla de la compañía. Confieso que no tenía idea de qué compañía de teatro era, ni la magnitud de ésta, pero no pasaría mucho tiempo para darme cuenta que entraba a un lugar muy particular y peculiar, bueno ¿una compañía de teatro en la Policía Federal?

Entré a la Policía Federal en el año 2011 y menciono en principio el nombre de la institución y no el de teatro, porque así era, es decir, de ahora en adelante me convertía en un policía – actor, un policía con estudios profesionales de teatro que utilizaba esas herramientas para ayudar a la sociedad y llevar acabo el objetivo de la Secretaría de Seguridad Pública, secretaría que en el año 2013 con el cambio de sexenio y la llegada de una nueva administración, pasaría a ser la Comisión Nacional de Seguridad.

La **Comisión Nacional de Seguridad** es: “la dependencia de la Administración Pública Federal que tiene por objeto preservar la libertad, el orden y la paz públicos; así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas a través

de la prevención en la comisión de delitos. “¹ La cual se divide en tres Órganos Administrativos Desconcentrados: Policía Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social y Servicio de Protección Federal.

Policía Federal.

Misión. Prevenir y combatir la comisión de delitos, en apego al marco jurídico, con personal comprometido y calificado, en coordinación con los tres órdenes de gobierno que privilegie la participación ciudadana, para salvaguardar la integridad y derechos de las personas e instituciones, mediante programas y acciones desarrollados con esquemas de inteligencia y tecnología de vanguardia, que den confianza y certidumbre a la sociedad.

Visión. Ser una Institución comprometida con la sociedad en la prevención del delito y combate a la delincuencia, que preserve la integridad y el patrimonio de las personas, la paz y el orden públicos, así como el Estado de Derecho, cuya actuación este apegada a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, con pleno respeto a los derechos humanos.²

Lamentablemente aún nos toca vivir en una sociedad cansada de convivir en una atmosfera de incertidumbre, miedo y angustia dónde pareciera que se pretende erradicar el peligro con más peligro, dejando así, una huella quizá

¹ Comisión Nacional de Seguridad. Última modificación: 15 de abril del 2013 por: Dirección General de Comunicación Social. WWW.CNS.GOB.MX. Consultado el día 20 de marzo 2014

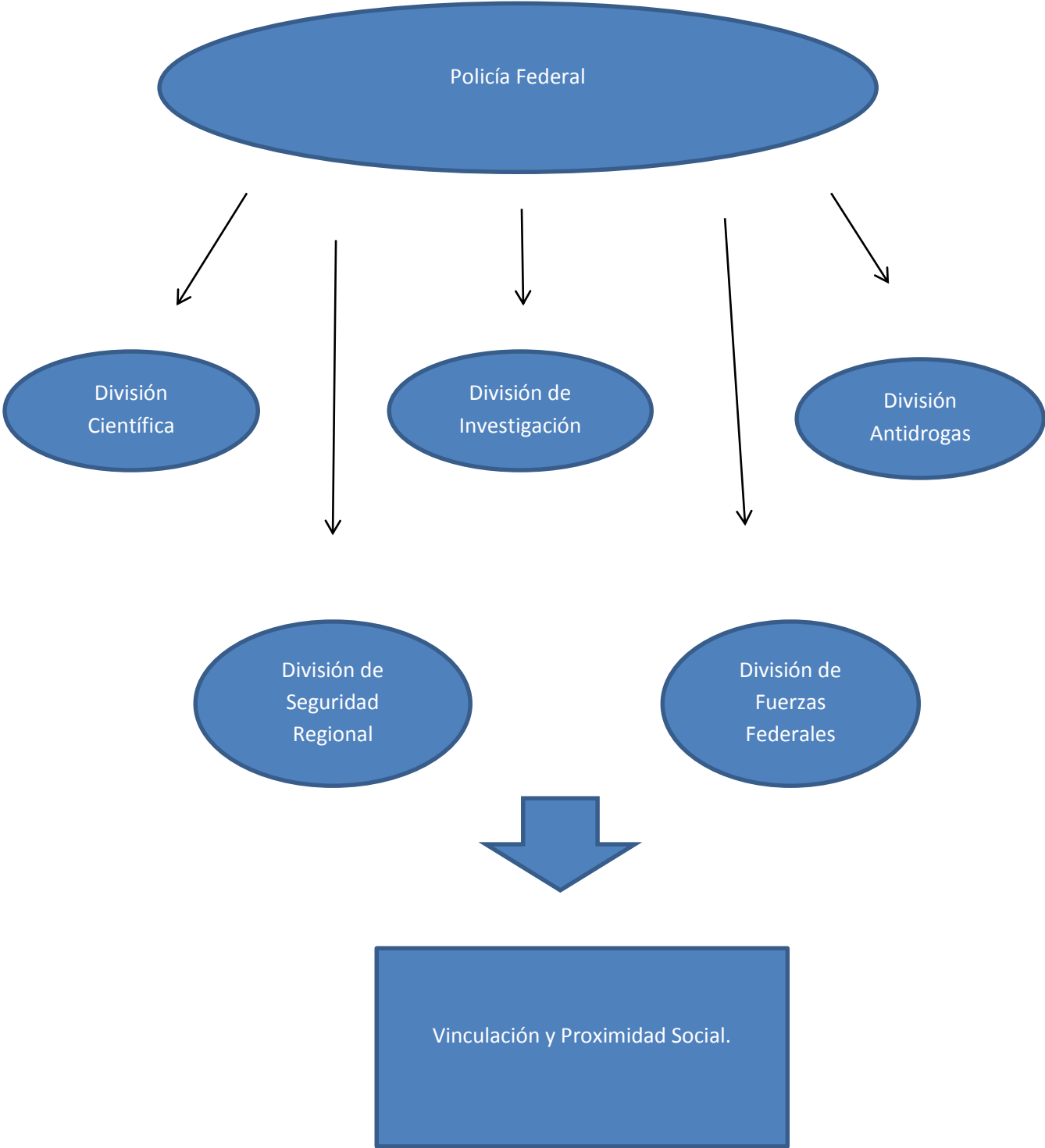
² Ibídem

imborrable en la memoria del individuo. La institución día a día se actualiza y se enfrenta ante nuevos conflictos, la extorsión, el narcomenudeo, el secuestro, son sólo algunas situaciones que lamentablemente se viven día a día dentro del país; penosamente la internet es sólo un ejemplo de cómo en la actualidad a través de las redes sociales y diversas formas son un medio para delinquir y ser víctima de fraudes, “hackeo” o abuso sexual, un medio que de igual manera es utilizado de forma ilegal a veces con un paso adelante. Por esta razón dentro de la Policía Federal, en su búsqueda diaria por salvaguardar el orden público, se toma la decisión de crear nuevas estrategias, las cuales dejan fuera las armas, la violencia y recurren a una herramienta muy particular para lograr y complementar su objetivo.

Es éste Órgano Administrativo Desconcentrado quien a través de su premisa “Proteger y servir a la comunidad” se apoya de sus distintas áreas para informar, prevenir y llegar a la sociedad de una manera más amable y humana.

Para llevar a cabo su intención con respecto al vínculo social, la Policía Federal a través de sus cinco divisiones aporta de una forma dinámica y pedagógica información sobre la estructura de ésta y de cómo se persigue el delito. Cómo cada una de éstas tiene una responsabilidad distinta y cómo trabajan en conjunto para llevar a cabo la seguridad de la comunidad.

Las Divisiones de la Policía Federal trabajan en conjunto con el área de vinculación y proximidad social para dar a conocer su labor a la sociedad.

Pero, ¿Cómo se lleva esa información a la comunidad? Pues dentro de muchos otros esquemas sobresale el Museo de la Policía Federal, el cual lleva a cabo actividades permanentes las cuales incluyen dinámicas en las que el visitante obtiene pistas para resolver un caso, estos con distintos niveles de dificultad. De esta manera, el visitante conoce el objetivo de las Divisiones y cómo cada una de éstas tiene una tarea específica.

Sin embargo, nunca es suficiente, es por ello que la Policía Federal también decide realizar una mezcla que quizá sea heterogénea para algunos, una unión entre la Policía y el Arte. La Policía Federal en su búsqueda por recuperar la confianza del individuo, crea el área de vinculación y proximidad social, la cual se apoya en la cultura buscando así, consolidarse como el área de Vinculación a través de la música, la cultura y el arte.

“Proteger y servir a las personas y a la sociedad en su integridad física, derechos y bienes, salvaguardando las libertades, el orden y la paz pública.”³

1.1. VINCULACIÓN A TRAVÉS DE LA MÚSICA, LA CULTURA Y EL ARTE.

En el año 2011 la Secretaría de Seguridad Pública decide estructurar y darle nombre a sus programas artísticos y deportivos, formando el Departamento de Fomento Cultural y Deportivo, integrada por actividades deportivas lideradas por profesionales en la materia, La Sinfónica de Alientos de la Policía Federal y La Compañía de Teatro de dicha institución.

³ Campaña Nacional de Prevención contra el Delito Cibernético. Pp.3

En diciembre del año 2013, como he mencionado, se forma la Comisión Nacional de Seguridad liderada por el Comisionado Manuel Mondragón y Kalb quién propone una nueva estrategia para prevenir el delito. Es así, como a la llegada de nuevas autoridades conocemos a la Doctora Nora Frías Melgoza, Titular de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional de la Comisión Nacional de Seguridad y el Titular del Centro Nacional de Atención Ciudadana, Federico Ernesto Robles Cázares, quienes nos hacen saber el agrado e interés que tienen por estos grupos artísticos, de los cuales ya se tenía conocimiento, por ende desean que la parte cultural sea “la punta de lanza” para la formación de su nuevo esquema, además, de la integración de un elemento más, el grupo de mariachi “Los Dragones de la Federal”.

En la búsqueda de un área que tenga como meta promover la cercanía de la Policía Federal y la sociedad, surge el interés por estos grupos artísticos, porque ahora se pretende fomentar los temas de seguridad pública a través de ellos. Así, lo que antes era tan sólo un esbozo, pasa a ser el cuerpo del área de Vinculación y Atención Social y, con este nuevo esquema, dignificar la labor policial.

Los objetivos del programa de vinculación y atención social son:

- Fortalecer un esquema de corresponsabilidad social en el mejoramiento de la seguridad pública y contribuir a mejorar favorablemente la percepción social sobre el desempeño de la Policía Federal.

- Cambiar la percepción de la sociedad civil por medio de la corresponsabilidad entre ciudadanía y la Comisión Nacional de Seguridad.
- Recuperar la confianza y respeto hacia la institución.
- Fortalecer y dignificar el trabajo de la Policía Federal ante la sociedad civil.⁴

El esquema tiene la capacidad de extenderse a nivel nacional y dar continuidad a la propuesta de mostrar las actividades de la Comisión Nacional de Seguridad por medio de la realización de reuniones de vinculación con las organizaciones empresariales y civiles, instituciones educativas para informar y difundir el funcionamiento de la estructura de ésta; dar a conocer las políticas de nuestra institución y el proceso que se le da a la denuncia relacionada con la seguridad pública; la organización de foros y conferencias sobre los temas prioritarios con respecto a la seguridad y la promoción de las distintas actividades y presentaciones artísticas.

1.2 PREVENIR, UNA FORMA DE ATENDER A LA SOCIEDAD.

A veces la sociedad piensa que sólo con mandar a los integrantes de la familia a la escuela cumplen con toda su responsabilidad con respecto a ellos, nada más falso que esto.

⁴ Programa de Vinculación y Atención Social.

La familia es la base y a la vez la punta de la pirámide:

La familia es la célula básica y fundamental de nuestra sociedad; es una organización con reglas y valores donde se desenvuelven los miembros o personas que la componen... En una palabra, es el espacio donde nos formamos para ser individuos y a relacionarnos socialmente... y adquirir las primeras herramientas que regirán nuestra conducta como ciudadanos socialmente responsables.⁵

Es la familia, la principal proveedora de educación, la que nos marca límites y nos enseña nuestros derechos y obligaciones, es la que rige nuestro comportamiento y personalidad. Por ello es muy importante que la educación no se delegue completamente al maestro, pues su concepto de educación seguramente se rige bajo otras características.

Hoy en día, el peligro se encuentra en cualquier lugar, las situaciones que se presentan salen de nuestro alcance, pues la delincuencia nos ha desarmado para combatirla. Es por ello que la Policía Federal decide no solo combatir el delito, sino, también prevenirlo. Según el manual del multiplicador de la Secretaría de Seguridad Pública, prevenir es: “anticiparse a los hechos delictivos antes de que estos sucedan; lo cual significa que puedo actuar antes de que se cometa un ilícito o conducta antisocial.”⁶ Es decir, nos adelantamos a los acontecimientos y si no, adquirimos los conocimientos para resolver situaciones desfavorables que puedan llegar a terminar con nuestra vida o la de un ser que cuente con nuestra estima.

⁵ Campaña Nacional de Prevención contra el Delito Cibernético pp. 9

⁶ Ibídem pp. 9

Para ello es necesario conocer tres términos: delito, factores de riesgo y factores de protección.

Delito: es el acto u omisión sancionado por las leyes penales; sus consecuencias implican un daño, o ponen en peligro la vida, la integridad corporal o las posesiones de una persona o de la sociedad en su conjunto.

Factores de protección: son elementos y / o situaciones que apoyan el proceso de formación de la persona para evitar conductas delictivas, violentas y / o adictivas.

Factores de riesgo: Son elementos y/o situaciones que provocan efectos nocivos en la conducta de una persona.⁷

Adquiriendo el conocimiento de los factores de riesgo y protección de tu colonia, o situaciones como una extorsión telefónica, delito cibernético, secuestro y demás circunstancias; puedes evitar o prevenir acciones delictivas por parte de terceros.

La familia es un factor determinante para llevar a cabo esta tarea, para educar y enseñar, que el uso indebido de las redes sociales, el teléfono celular o proporcionar cualquier dato personal, por mínimo que sea a desconocidos hoy por hoy nos puede poner en riesgo. Como he mencionado es en el núcleo familiar donde el individuo se desarrolla en confianza y transmitir estos conocimientos educan y forman a un ser precavido, a un individuo que debe aprender cómo y con quién relacionarse.

⁷ Ibídem pp. 9

La Policía Federal realiza actividades donde la familia puede orientarse sobre estos temas, pues el objetivo principal es fomentar la prevención del delito, proporcionando información, estrategias y alternativas para saber manejar estas situaciones, invitando a la integración, comunicación y responsabilidad familiar.

La institución construye una nueva estrategia, un esquema en el que la información llegue de una forma distinta, entretenida, divertida y cultural. De esta manera, la Policía Federal proporciona herramientas, quizá que gran parte de la sociedad desconocía, pero que ya había pasado por ese tipo de situaciones.

1.3 QUÉ ES EL ÁREA DE VINCULACIÓN A TRAVÉS DE LA MÚSICA, LA CULTURA Y EL ARTE.

Esta área surge a partir de la necesidad de acercar a la sociedad con la Policía Federal mostrando un lado distinto al ya conocido. Se busca la consolidación de un área de proximidad social que muestre que la institución no debe ser sinónimo de represión, por el contrario, esta es una institución que se abre a posibilidades y estrategias distintas, pues la orden es: servir a la sociedad.

El objetivo del área de vinculación a través de la música la cultura y el arte es:

Crear espacios de vinculación entre la ciudadanía y la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la música, la cultura y el arte, que permitan generar, confianza, cercanía, mostrar la parte humana de la Policía Federal, dignificar la imagen y promover el respeto por la Institución, así como

fomentar el conocimiento directo de la actuación policial y servicios que están a disposición de la sociedad.

La Policía Federal es una corporación profesional especializada, en este momento se hace necesario mostrar que tiene la intención de tener una cercanía con la sociedad, fomentar el conocimiento de sus actividades y la forma en que opera entre la población, para que de esta manera sirva como mediador y surja un vínculo armonioso de comunicación y confianza entre la gente y la institución, pues la tarea es tan grande que urge que ambas partes formen una mancuerna.

Para ello se realizan diversas acciones como: actividades culturales, recorridos dentro de las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal, visitas al museo de la institución y actividades para el fortalecimiento de factores de protección y riesgo en materia de seguridad. Aquí las actividades y los objetivos que me proporcionó el área de vinculación y proximidad social:

1. Recorrido “Un día con tu policía federal en el Centro de Mando”.

Objetivo. Mostrar las instalaciones, sistemas, equipamiento, personal y divisiones que conforman a la Policía Federal, como parte de las labores de difusión de la profesionalización de la institución.

2. Recorrido sabatino “Un día con tu policía federal Centro de Mando”.

Objetivo. Actividades de proximidad social, que permitan a la ciudadanía mostrar formas para disminuir factores de riesgo en materia de seguridad personal y social, cercanía con las divisiones que constituyen la Policía Federal.

3. Recorrido “Un día con tu Policía Federal complejo constituyentes”.

Objetivo. Promover la función de la Policía Federal dignificando su imagen, dando a conocer sus actividades mediante demostraciones y visita a sus instalaciones, para recuperar la confianza y cercanía con la sociedad.

4. Visita al Museo de la Policía Federal y recorrido por el Museo de sitio de la ex hacienda de Belén.

Objetivo. Dar a conocer la historia del surgimiento de la Policía Federal y su contribución a la sociedad para la dignificación de la labor policial.

5. Acciones para el fortalecimiento de factores de protección en materia de seguridad.

- Medidas preventivas para evitar ser víctima de secuestro.

Objetivo. Prevenir el secuestro a nivel nacional informando a la población sobre medidas de autoprotección, así como fomentar los canales de denuncia.

- Medidas preventivas para evitar ser víctima de extorsión.

Objetivo. Prevenir la extorsión a nivel nacional informando a la población sobre medidas de autoprotección, así como fomentar los canales de denuncia.

- Taller factores de protección “En el uso de los medios electrónicos”.

Objetivo. Brindar elementos que permitan disminuir los factores de riesgo niños, niñas y adolescentes mediante la difusión de medidas de seguridad y el buen uso de los medios electrónicos.

- Rally aprende a cuidarte.

Objetivo. Que niños, niñas y adolescentes conozcan los delitos de: maltrato infantil, abuso sexual y narcomenudeo, así como algunos riesgos que existen al navegar por internet, con el propósito de evitar ser víctimas de estos delitos e identificar las instancias de apoyo para su atención.

- Factores de protección para evitar el acoso sexual.

Objetivo. Brindar herramientas necesarias que ayuden a las comunidades escolares a identificar los factores de riesgo y resolver las situaciones de acoso escolar sin el uso de la violencia.

- Seguridad Comunitaria.

Objetivo. Proporcionar a los participantes elementos teórico – prácticos y habilidades que le permitan establecer una coordinación con los diferentes actores sociales a fin de realizar trabajos comunitarios para el fortalecimiento de los factores de protección en su comunidad.

- Factores de protección para evitar diferentes tipos de violencia.

Objetivo. Comprender el fenómeno de la violencia para prevenir conductas antisociales y/o delictivas, contrarrestando los factores de riesgo e implementando factores de protección a través de la cultura de la legalidad al identificar los tipos y modalidades de la violencia en el noviazgo y familiar, a fin de promover relaciones sanas, basadas en el respeto y la confianza.

- Modelos de proximidad social.

Objetivo. Proporcionar elementos teóricos y herramientas metodológicas de los modelos de policía de orientación comunitaria; a fin de facilitar mecanismos de comunicación, convivencia e intercambio entre la policía y la comunidad.

Ilustración 1. Recorrido "Un día con tu policía federal en el centro de mando".

Las actividades que brinda la Policía Federal van dirigidas alumnos, padres de familia, maestros, público en general e incluso a elementos de la institución. Cada una lleva a cabo un itinerario que a manera de receta de cocina concluyen hasta cumplir con la misión.

No obstante, la institución decide ir más allá. Apoyándose en el teatro y la música, se da cuenta que la cultura es un motor que hace más digerible toda esa

información, que el teatro y la música por esencia son vehículos de información, identificación y sensibilización social. Así, la Policía Federal adquiere nuevas armas para ella desconocidas o desvaloradas, pero que le abren una nueva brecha para aproximarse a la sociedad de una forma muy distinta a las ya probadas.

1.4 ATENDEMOS A LA SOCIEDAD, NUESTRA ARMA, LA MÚSICA Y EL TEATRO.

La Policía Federal abre las puertas a la música y al teatro, y los enfila dentro de sus agrupamientos policiales para lograr el mismo objetivo pero no por el mismo camino. Apoyándose en tales agrupaciones artísticas, la gente empieza a conocer un nuevo trabajo por parte de la Policía Federal, ahora es el turno de ver que ésta no sólo se dedica al combate del delito, sino también le interesa crear un acercamiento, dar a conocer las actividades de ésta y crear un vínculo que muestre el lado humano de un policía que toca el corno, la flauta, que canta, así como un actor policía, y con estas armas crear una relación lo más estrecha posible entre la institución y una sociedad en la que quiere fomentar la prevención.

La Sinfónica de alientos integrada por 54 músicos y liderada por el Director Luis Manuel Sánchez han recorrido con su música casi toda la República Mexicana, presentándose en recintos privilegiados como la Sala Netzahualcóyotl, el palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, así como en diversos teatros, plazas públicas y auditorios escolares, siempre con la encomienda de proteger y servir a la comunidad.

“Los Dragones de la Federal”, es el nombre del grupo de mariachi. Juan Ramón Soto, su director, es el encargado de dirigir y llevar de la mejor manera posible estos sonidos autóctonos por todo el país. “Los Dragones de la Federal” surgen en la Policía del Distrito Federal y en el año 2013 se integran con la nueva administración a la Policía Federal. Aunque su carrera dentro de la institución es menor, su enorme talento los ha posicionado rápidamente como un grupo sólido integrado por 17 músicos que se han presentado en poco tiempo en varias plazas públicas dentro del país, así como en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.

Sinfónica de Alientos de la Policía Federal.

Objetivo: La Sinfónica de Alientos de la Policía Federal tiene como objetivo, ofrecer a la sociedad un perfil más humano, cordial y dignificante con respecto a la labor policial.

Mariachi “Dragones de la Federal”.

Objetivo: El mariachi “Dragones de la Federal” tiene como objetivo, ofrecer a la sociedad un perfil más humano, cordial, que recupere la confianza y dignifique la labor policial a través de la música vernácula mexicana y así fortalecer el sentido de pertenencia y cohesión social.

El tercer y último grupo es la Compañía de Teatro de la Policía Federal, la cual gracias al poder de la palabra que tiene la hace única y diferente a los demás grupos artísticos. La compañía de teatro tiene la cualidad de comunicarse y aunque los otros dos grupos lo hacen a través de la música ésta lo hace a través del mensaje. El mensaje dota a la compañía de teatro de una tarea específica, ¿Cuál? La de prevenir, la de vincular a la Policía Federal con la comunidad, la de

transmitir toda la información necesaria para que el individuo conozca cómo actuar ante los riesgos que se le puedan presentar.

La música y el teatro buscan aquella parte humana que en la batalla se ha perdido, el arte sirve de puente para la reconciliación entre la población y la policía. Hoy por hoy el país vive una situación de desconfianza, desilusión, y una falta de interés hacia el policía, vemos a éste como un individuo autoritario, deshonesto, falso, tirano, y demás adjetivos que no son del todo gratuitos. No lo estoy suponiendo, al final de cada función se entregan encuestas en las que el niño o adulto responde a preguntas cómo; ¿Qué opinas que la Policía haga este tipo de trabajo? ¿Has vivido este tipo de situaciones? A lo que ellos con toda esa voz de coraje escriben: “Sí, pero nunca vienen”, “Que se preocupen más por la seguridad” “Uno les llama y no llegan hasta que ya se fueron los rateros”. “Nunca hacen nada”, “Ellos son la mafia” pero también mencionan: “Felicidades, que bueno que previenen de esta manera”, “vengan más a nuestra escuela” y “yo de grande quiero ser policía”, y aunque por obvias razones los comentarios de desaprobación para con el policía son negativos, sabemos que la situación puede cambiar.

El área de vinculación y proximidad social realiza su función de la mejor manera posible, las tareas de prevención que realiza la música y el teatro son aplaudidas al final de cada función, siempre con un dejo de sorpresa, pues no es común que la seguridad confíe en la cultura para realizar su labor.

Así, la Comisión Nacional de Seguridad encomienda una tarea esencial al artista, en él se apoya para recuperar esa confianza perdida y pedir ayuda, pues no se podría recuperar la seguridad sin la cooperación de la población, después de todo

el teatro es el reflejo de la sociedad y éste se realiza cuando el actor y el público trabajan en conjunto.

“No te decepciones si ves policías deshonestos, no son todos, son más los buenos”⁸

⁸ Carta ganadora del primer lugar Escrita por la señora María Guadalupe Romero Serrano para su hijo, el suboficial Guillermo Manuel Ramírez Romero. Última modificación: 15 de abril del 2013 por: Dirección General de Comunicación Social. WWW.CNS.GOB.MX. Consultado el día 29 de marzo 2015.

2 LA FUNCIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE TEATRO EN LA POLICÍA FEDERAL.

“Eloisa: ¡Sí hija, este es el mundo! Pero hay que conocerlo para defendernos de él.”

Las palabras que el dramaturgo Sergio Magaña plasma en su obra *Los motivos del lobo*, son el resultado de como una nota periodística que aparece publicada a mediados del siglo XX influye en el dramaturgo mexicano y escribe en 1965 la obra teatral. El teatro se relaciona con la sociedad y muestra al espectador, de una forma sutilmente entretenida, un tema con el cual se identifique. Hay temas que no pierden su actualidad e importancia aunque pase el tiempo porque subrayan acciones significativas que trascienden su época.

Sergio Magaña dice de su obra teatral: “Lo que yo digo en *Los motivos del lobo* es que para salvar a tus hijos del mundo cruel y espantoso en el que vivimos, no los aisles, porque quedan indefensos: es necesario que tus hijos se traten con los monstruos de la calle, y se perviertan, y finalmente se logren salvar”.⁹

La sociedad no puede vivir encerrada, el miedo que vivimos al salir de casa es inevitable, pues el peligro está latente, conocemos las causas de tales consecuencias, sin embargo, es necesario que ante tal situación conozcamos los riesgos a los que estamos expuestos y tomar nuestras precauciones. Que mejor que utilizar la cualidad que tiene el teatro para tal tarea, exponer un conflicto en el cual se muestre una decisión que pueda o no terminar en tragedia, para que la gente pueda tomar una mejor decisión o tomar sus precauciones.

Así, se pretende que el teatro de la Policía Federal llegue al espectador de una forma didáctica. Pretende siempre mostrar los resultados de nuestros actos, cómo el uso de todo tipo de estupefacientes, tiene consecuencias en nuestra vida, la apatía por la educación escolar, el *bullying*, la extorsión, el alcoholismo, así como

⁹ Zelaya, Leslie, et al. *Una mirada a la vida y obra de Sergio Magaña 1924-1990*, pp. 13

el peligro que podemos correr al cruzar la frontera americana de forma ilegal, éstas son sólo algunas circunstancias nada ajenas a nosotros, pues ante la situación del país quedamos expuestos y saber tomar una buena decisión o saber cómo reaccionar ante una desafortunada situación, siempre nos lleva un paso adelante.

A través del teatro se envía información al público, de esta manera se inicia una estrategia para evitar ser víctima del delito, prevenir la drogadicción, fomentar valores, prevenir conductas antisociales y demás situaciones, porque de esta forma esas herramientas que bien podrían llegar por medio de una conferencia, incluso por una muy buena información que aparezca en un tríptico, no hay seguridad de que será leído, inclusive una plática que a veces, tan sólo con el nombre, puede causar apatía entre los jóvenes; toda esa información es más digerible a través del teatro, en un mensaje entretenido, divertido y quizá subliminal para el espectador. Es en la risa, el llanto, el aplauso, donde se percibe que la información ha llegado al espectador y ha cumplido con la misión de transmitir por medio de mensajes entretenidos y divertidos ciertas consideraciones para su seguridad. Esta ha sido la respuesta que nos permite conocer que nuestro trabajo no ha sido en vano; que nuestras obras teatrales han llevado esa información de una manera didáctica, entretenida y tangible.

2.1 ORIGEN DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO DE LA POLICÍA FEDERAL.

La Compañía de Teatro de la Policía Federal se creó en el año 2001, la integraban 10 actores a cargo del director teatral Gerardo Sama, juntos crearon el montaje *Alguien va a cambiar*, el cual alcanzó las 1100 representaciones en una gira por toda la República Mexicana. Es hasta el año 2007 cuando logró sumar 9 actores y un subdirector a la plantilla, todos, pasaron a formar parte directamente de la institución, pues hasta este momento sólo trabajaban por honorarios, logrando

así, la consolidación de la parte teatral, esta vez bajo la dirección del Lic. Eduardo Saíd, egresado de la UNAM, es él quien dirigió, coordinó y apoyó los montajes: *Trampa en el viaje*, *Familias Familiares* y *Regina y Sabina en el País de las Anfetaminas*, ésta bajo la dirección de Atahualpa Palacios, subdirector de la compañía, dichos montajes hasta el año 2014 se siguen presentando esporádicamente. El director Eduardo Saíd dejó la batuta al Director Carlos Corres quien tuvo un breve paso por la compañía, pero sobresale su montaje *Sueño de una Noche de Verano*, el cual se estrenó en la sala Ollin Yoliztli con música en vivo por parte de la Sinfónica de Alientos de la PF y una breve gira con gran éxito. Es en el año 2011 cuando la compañía de teatro quedó a cargo del director de teatro Juan Moran Gómez, es él quien además de la parte didáctica- preventiva, impulsó la parte cultural realizando montajes como: *Los entremeses*, *Mucho Ruido y Pocas Nueces Y Cuento de Navidad*, se realizaron funciones en el teatro “Julio Castillo”, Teatro “Jiménez Rueda” y el Teatro de arquitectura “Carlos Lazo” además de auditorios diversos en los estados de Guadalajara y Chiapas por mencionar algunos. En el año 2013 la dirección la tomó el hasta ese momento subdirector Atahualpa Palacios egresado de la Lic. Literatura Dramática y Teatro, es él quién en un periodo de bajo presupuesto se enfrentó a una tarea difícil, la de dirigir, escribir, actuar e incluso producir, no obstante, logró un gran trabajo y escribió y dirigió los montajes: *Me gustas cuando callas e Historia de un Nerd*. Es en el año 2013 cuando la compañía de teatro da un giro, integrando y dando más peso a la creación de sketches y cuentos breves. Surgieron nuevos proyectos por parte de una administración que trae consigo distintos objetivos para la labor de la Compañía de Teatro de la Policía Federal.

2.2 EL TEATRO COMO PROXIMIDAD SOCIAL.

A través de la Compañía de Teatro de la Policía Federal se busca acercar a la sociedad con la institución y por medio de la cultura recuperar su confianza, llevándoles información, promoviendo la prevención del delito por medio de obras teatrales y buscando un vínculo por ambas partes.

Desde hace más de 15 años varios países como Francia, Colombia, Chile, España y otros, han encontrado en el perfil del policía de proximidad social, una herramienta más contundente para detener la delincuencia. El policía de proximidad social tiene la encomienda de mantener una comunicación cercana con la comunidad y atender sus necesidades con respecto a la seguridad. La Policía Federal decidió seguir ese modelo y aunque éste perfil tiene menos de 10 años en nuestro país, el proyecto sigue creciendo, pues ha encontrado en él, la mejor manera de recuperar la confianza en la sociedad mexicana.

Un artículo periodístico realizado por “El sol de México” en el año 2008 publica:

La Policía de Proximidad Social ha permitido a países como Chile que su policía sea conocida por sus bajos niveles de corrupción, o Colombia que, con la transformación cultural que llevó a cabo en sus cuerpos policíacos, bajó sus índices de criminalidad, y recupera poco a poco la confianza de la ciudadanía en su policía.

Para la institución policíaca, en todo el mundo, la policía más importante es la Policía de Proximidad Social, y en México es la policía que tiene más abandono estructural, financiero y en sistemas de operación.¹⁰

Además menciona cómo la implementación de este método de proximidad en la policía de Colombia, después de una depuración, transformó y ejerció un cambio importante dentro del pensamiento social en los 90 y como consecuencia una disminución considerable dentro del crimen organizado. La Policía Federal, hoy en día, no está alejada del tema y le ha dado mayor peso a esta área policial.

2.3 LA PRODUCCIÓN QUE NECESITA LA COMPAÑÍA DE TEATRO DE LA POLICÍA FEDERAL.

La Compañía de Teatro de la Policía Federal, tiene la capacidad de presentarse en cualquier espacio. La escenografía para todo montaje siempre ha sido pensada con estas cualidades, es decir, es mínima, de fácil transportación y básica, pero no por ello resulta mediocre, si bien, siempre que se tiene la oportunidad de presentar los montajes en teatros o auditorios se aprovechan todos los recursos técnicos que estos espacios proporcionan, como luz, ciclorama, piernas, y demás, estos elementos no son indispensables para la labor de la compañía pues desde el proceso de montaje estas situaciones se resuelven para hacer nuestra labor más práctica ante cada circunstancia de trabajo.

La compañía de teatro siempre apoyada y producida por la Policía Federal tiene la capacidad de viajar por todo el interior de la República mexicana, el objetivo es llegar de momento a todos esos lugares donde el delito ha causado estragos,

¹⁰ "Organización Editorial Mexicana". El sol de México, 12 de octubre 2008. www.seguridaddbc.gob.mx. Consultado el día 17 de julio del 2014.

como Guerrero, Michoacán, Sonora, Chiapas, Tijuana, Tamaulipas, Guadalajara, Guanajuato y demás estados. De esta manera podemos llegar a los pueblos más escondidos de los estados, aquellos lugares que quizá por su ubicación resultan presa fácil de la delincuencia y mejor aún, aquellos lugares donde jamás han visto teatro.

Es muy emocionante ver cómo la gente, en especial de los pueblos, se identifica con la situación que les presentamos por medio del teatro, entre nuestros montajes hay uno que aborda la situación de los mexicanos que quieren pasar a EUA de forma ilegal, es importante ver como el tema les llega emocionalmente, porque es ahí cuando sabemos que algo se cuestionan, es en ese momento que hacemos conciencia de nuestra labor y nos damos cuenta que algo hemos logrado. Recuerdo cuando al final de la obra que aborda este tema llamada: “Trampa en el viaje”, se les dijo a los más de 250 alumnos de una primaria de la ciudad de Chilpancingo del estado de Guerrero: “Levanten la mano cuantos de ustedes tienen un familiar en EUA” Y la subieron más de 230 alumnos. El impacto para nosotros fue muy fuerte, la labor que tenemos y el compromiso era muy grande, de nuestra parte, y de la Policía Federal.

Esa es la función de proximidad de la Compañía de Teatro de la Policía Federal, prevenir por medio del teatro, un teatro que salta del edificio teatral y lleva sólo lo necesario, lo esencial para poder ser visto de forma gratuita en todo lugar que lo necesite, pues nuestro objetivo principal no es impresionar con grandes producciones, sino, atender con un montaje que recurre a lo fundamental para enviar un mensaje de prevención a quien según la Policía Federal con ayuda de sus enlaces y representantes escolares lo necesite.

Así, nosotros, la compañía de teatro, esperamos que el público se identifique y que a través de la risa o el llanto nos muestren que están atentos a la función, porque de esta manera sabremos que escucharon, que quizá se identificaron y ojalá la función les haya dejado algo, una enseñanza que lo lleve a tomar decisiones ante una situación similar, además, se reparten encuestas entre los alumnos, para saber su opinión sobre el mensaje que abordamos con la obra teatral. Buscamos que el teatro que hacemos tenga una función en la sociedad más allá de dar sólo entretenimiento, porque los temas que abordamos pueden ser determinantes en la vida de cualquier individuo si las decisiones son tomadas a la ligera.

Ilustración 2. Función de “Mucho Ruido y Pocas Nueces” en el teatro “Julio Castillo”.

2.4 CÓMO ESTÁ CONFORMADA LA COMPAÑÍA DE TEATRO DE LA POLICÍA FEDERAL.

El área de vinculación a través de la música la cultura y el arte, pone en la compañía de teatro un objetivo muy importante para llevar a cabo su misión, además de la música, el teatro es la base dentro de sus mecanismos de vinculación. La información proporcionada por el área indica que el objetivo de la Compañía de Teatro de la Policía Federal es:

La Compañía de Teatro tiene como objetivo, orientar y sensibilizar a la población a través de las artes escénicas como obras de teatro, sketches y cuentos breves, que brinden a la población de una forma amena, factores de protección para evitar caer en conductas antisociales y/o ser víctimas del delito.

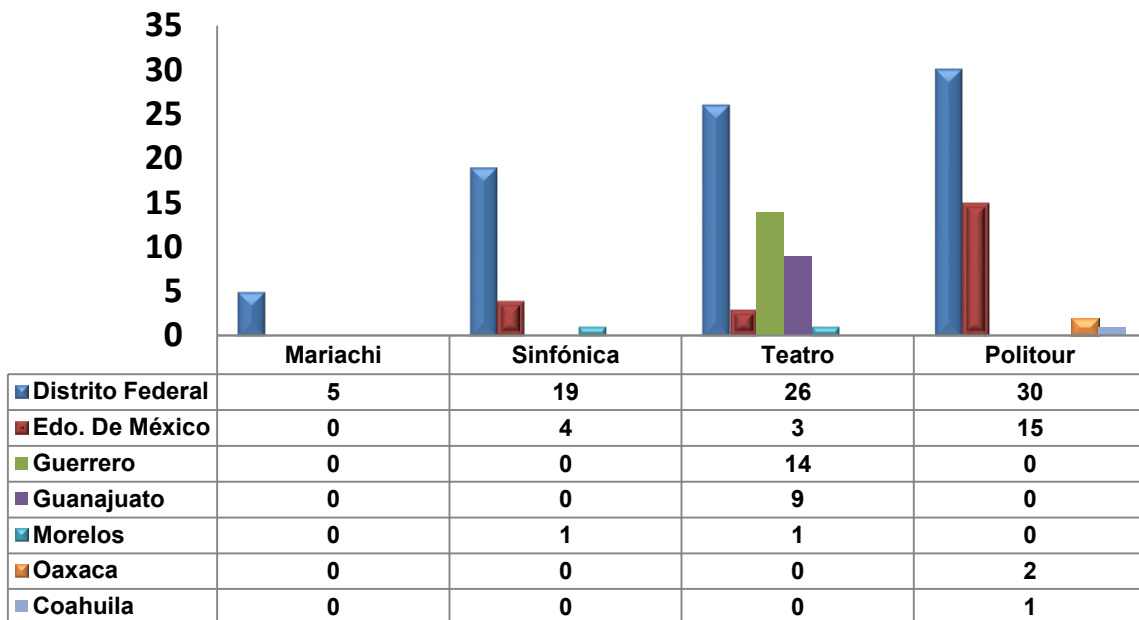
La Compañía de Teatro de la Policía Federal está integrada por diecinueve actores, diez actrices y nueve actores, un subdirector y un director. En total la conforman veintiún integrantes todos egresados de distintas escuelas de teatro, como El Instituto Andrés Soler, la Escuela Nacional de Arte Teatral, Casa Azul y El colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. No obstante, al entrar a la Policía Federal pasamos a ser parte de la misma institución, es decir, dentro de ella somos “Suboficiales” que tienen la tarea de prevenir y hacer una labor de vinculación a través del quehacer teatral. La mezcla es muy peculiar, pues sí, somos actores que laboramos para la institución, pero en ocasiones tenemos que ser partícipes de los eventos de ésta, como “El día del policía”, “El desfile del 16 de septiembre” etcétera. Y aunque nuestra participación en estos eventos es como policías, nunca tenemos las mismas actividades que un policía federal, como desfilar o cualquier otra actividad que

corresponde a ellos, pero si portamos en estas ocasiones especiales “el traje de gala” de la institución, nuestra participación es como presentadores o a veces simplemente presencial.

La compañía de teatro ha recorrido gran parte de la República Mexicana, al igual que la sinfónica de alientos y el grupo de mariachi, aunque, éste último en menor medida. La compañía de teatro siempre ha tenido una mayor actividad y es que gracias a su dinamismo, practicidad y el poder del mensaje ésta siempre ha podido llegar a cualquier lugar, pues una de sus grandes características, como lo he mencionado, es su capacidad para adaptarse, de esta manera, la compañía de teatro hace más fácil el acercamiento para con el adolescente, el niño y la sociedad en general.

“La demarcación con más presentaciones es el D.F. con 80 seguido por el Estado de México con 22 presentaciones”

Con las gráficas proporcionadas por el área de Vinculación a través de la música la cultura y el arte, podemos apreciar que la labor de la compañía de teatro siempre ha tenido mayor actividad de vinculación y es que ésta ha ido creciendo año con año encomendándosele cada vez más un mayor número de tareas y un mayor peso. Lamentablemente los cambios de autoridades siempre han minado el proceso y el avance logrado, en el año 2011 y 2012 la compañía de teatro realizaba hasta más de 200 funciones al año por todo el país, sin embargo, con la llegada de un nuevo esquema nuestra actividad ha disminuido pues todo se encuentra en un proceso de cambio, no obstante, la situación no nos ha detenido y seguimos acercándonos a más personas cada día. Los veintiún creadores escénicos que integran a la Compañía de Teatro de la Policía Federal realizan su

trabajo con gran pasión, pero no todo es tan fácil pues como en casi todos lugares su mayor obstáculo es la producción, la falta de espacios y diversas situaciones de las que quizá ningún “teatrero” se salva, pero tal vez esta compañía es la muestra de que el teatro sólo necesita un poco de apoyo para lograr grandes cosas, pues qué es el teatro, sino, un sinónimo de comunicación que puede lograr grandes cambios en el público.

2.5 HERRAMIENTAS PARA PREVENIR, INFORMAR Y ATENDER A LA SOCIEDAD.

En la Compañía de Teatro de la Policía Federal han pasado muchos actores que han aportado diversas herramientas y conocimientos para el crecimiento de ésta. Hasta el año 2013 los montajes habían sido la carta de presentación de la compañía, contaba con cuatro montajes principales que recorrían el país y se presentaban según la necesidad del lugar, a finales de ese año el director Atahualpa Palacios propone el proyecto de “los cuenta cuentos” y a finales de éste con la llegada de otro esquema las nuevas autoridades plantean una nueva forma de representación los “sociodramas”.

En la trayectoria de la compañía de teatro sobresalen cinco montajes: *Regina y Sabina en el País de las Anfetaminas*, *Trampa en el Viaje*, *Familias Familiares*, *Historia de un Nerd* y *Me gustas Cuando Callas*.

2.5.1 OBRAS DE TEATRO.

Regina y Sabina en el País de las Anfetaminas.

Regina y Sabina pertenecen a distintas clases sociales a lo largo de sus vidas veremos cómo sus decisiones las han llevado a enfrentarse al mundo del narcomenudeo. Las consecuencias de sus acciones, una vida de excesos y aparente libertad, son ineludibles y desembocan en un futuro oscuro del cual no siempre existe salida.¹¹

Escrita por Atahualpa Palacios, la historia toma personajes de la historia “Alicia en el país de las maravillas”, esta obra hasta el año 2013 ha tenido más de 150 funciones, logró un fuerte impacto en el Instituto Politécnico Nacional, con una temporada de casi seis meses, recorrió casi todas las escuelas del IPN a nivel medio superior y superior, además de diversos estados. El montaje fársico es dirigido principalmente a jóvenes, pero es importante que los padres también la observen, pues muestra como el apoyo económico no es suficiente para guiar a los integrantes de la familia.

¹¹ Sinopsis tomada de la carpeta de *Regina y Sabina*.

Ilustración 3. Función de “Regina y Sabina en el País de las Anfetaminas” en el estado de Guerrero.

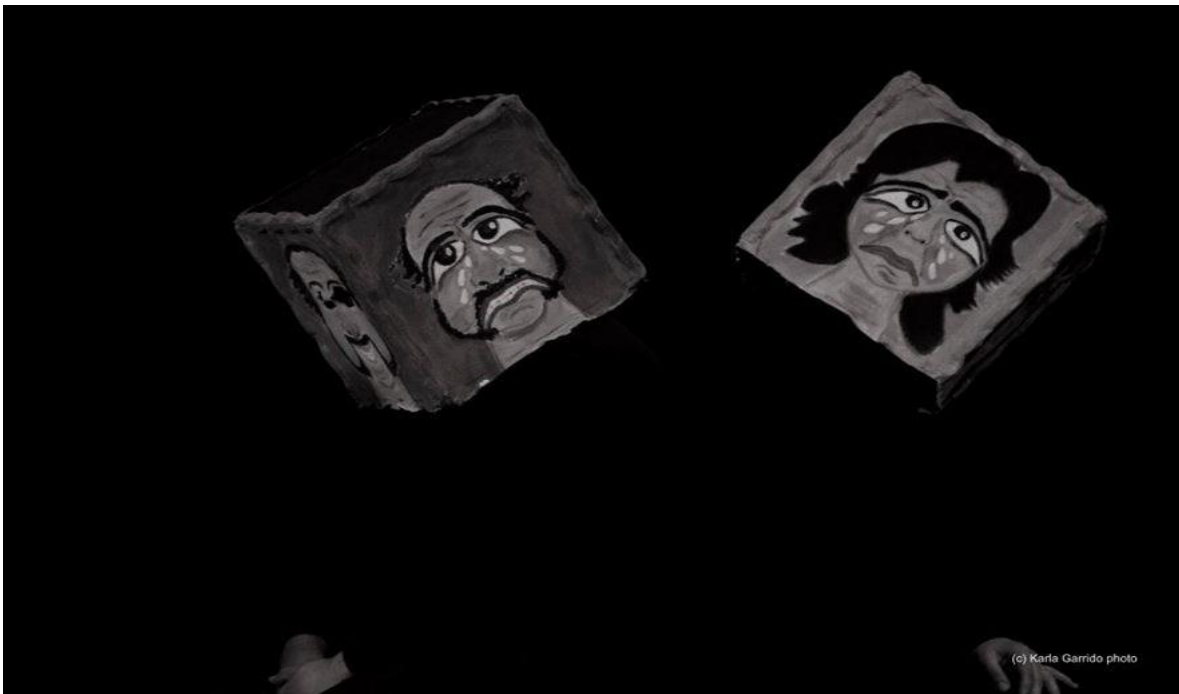

Ilustración 4. Función de “Regina y Sabina en el País de las Anfetaminas” en el Instituto Politécnico Nacional.

Previenen con obra violencia y adicción

Luis Meza

Además de vigilar caminos, la Policía Federal auspicia una compañía teatral, no con agentes, sino con actores profesionales que se dedican a recorrer el País con obras didácticas.

Una prueba de ello se pudo ver este miércoles en los jardines del hotel Hotsson, donde la agrupación presentó "Regina y Sabina en el país de las anfetaminas", una alegoría para adolescentes y adultos que aborda el problema de las adicciones y que llama a la comunicación e integración familiar como antidoto.

La pieza, original de Atahualpa Palacios y dirigida por Juan Morán Gómez, se presentó ante cerca de medio centenar de espectadores, en una función organizada por la sección 72 de la CROC, como parte de las Jornadas de Prevención del Delito y Consumo de Drogas de esta organización.

El montaje es uno de los cuatro que conforman el repertorio de la compañía, integrada en 2010 y cuyos espectáculos están enfocados a difundir de manera amena y divertida actitudes preventivas ante la far-

macodependencia, el alcoholismo, la violencia familiar y el acoso escolar o bullying

La Policía Federal también cuenta con un coro y un ensamble de alientos, de tan buen nivel que el año pasado participaron en el montaje de "La ópera de tres centavos" con el solistas ensamble de Bellas Artes que se presentó en el Teatro del Bicentenario.

Otra escena del montaje de la Compañía Teatral de la Policía Federal.

"Regina y Sabina en el país de las anfetaminas". / Foto: Luis Meza

Ilustración 4. Función de "Regina y Sabina en el País de las Anfetaminas" en el Estado de Guanajuato.

Trampa en el Viaje.

Ramiro y Rita son dos jóvenes hermanos que escapan de su hogar para cruzar la frontera buscando una vida mejor. En el camino conocen a Mariana, una atractiva mujer que engancha, con la ayuda del Coyote, a los dos jóvenes para transportar droga. Ramiro cruza la frontera para entregar el paquete, mientras Rita permanece secuestrada como garantía. La migración y el narcotráfico convergen para llevar a los dos hermanos a un final inevitable.¹²

El texto de esta obra llega a la compañía a partir de un concurso que realiza el departamento de cultura, en el cual se convoca a dramaturgos interesados en participar con un texto teatral de prevención, a cambio se realizaría el montaje de la obra y se proporcionaría una remuneración económica. Este drama dirigido por el director de T. V. y teatro, Eduardo Said, egresado del colegio de teatro de la UNAM, se ha presentado principalmente en provincia, donde el tema sobre “el sueño americano” es más radical. El montaje está planteado para un teatro arena, lo que facilita su presentación en espacios abiertos.

¹²¹² Sinopsis tomada de la carpeta *Trampa en el viaje*.

Ilustración 5. Función de “Trampa en el Viaje” en el estado de Sinaloa.

Ilustración 6. Función de “Trampa en el Viaje” en el estado de Guerrero.

Ilustración 7. Función de “Trampa en el Viaje” en el Corral de la Compañía Nacional de Teatro en Taxco, Guerrero.

Ilustración 8. Función de “Trampa en el Viaje” en el Corral de la Compañía Nacional de Teatro en Taxco, Guerrero.

Historia de un Nerd.

Benito es un adolescente que se la pasa creando historias imaginarias junto a la chica de sus sueños, Rebeca, a quién tendrá que salvar del popular y malvado de la escuela, Jhonny, un joven inmiscuido en el narcomenudeo que pretende aprovecharse de ella. Pero antes, Benito tendrá que enfrentar Ninjas, Zombies, y múltiples maleantes con la ayuda de sus dos mejores amigos, Damián y Diana.

Autor, Atahualpa Palacios. Este montaje surge a partir de la necesidad de tener dentro del repertorio de la compañía un montaje que tocara el tema de bullying y narcomenudeo en las escuelas, éste se ha presentado con gran éxito en diversos estados en el interior de la República así, como en el D. F. *Historia de un Nerd*, se apoya en la comedia para abordar un tema que hoy en día urge atender y prevenir.

Ilustración 9. Función de "Historia de un Nerd" en el Instituto Politécnico Nacional, D.F.

Ilustración 10. Función de "Historia de un Nerd" en el auditorio del IMJUVE, D.F.

Ilustración 11. Función de “Historia de un Nerd” en el auditorio del IMJUVE, D.F.

Ilustración 12. Función de “Historia de un Nerd” en el estado de Guerrero.

Me Gustas Cuando Callas.

Fernanda y Diego son una pareja que nos muestran una radiografía de su relación a lo largo de diez años de historia entre ellos, misma que es contada en dos tiempos distintos y nos muestra como sus sueños e ilusiones se confrontan con los problemas de su realidad y con el alcoholismo que parece distanciarlos cada vez más de lo que esperan el uno del otro.¹³

Atahualpa Palacios escribe esta obra, según el autor utiliza el poema de Pablo Neruda para inspirarse y escribir esta aparente historia de amor. El montaje se realiza con 4 actores, es el único montaje de la compañía dirigido exclusivamente a adultos y aunque con mucho menor número de representaciones, ha tenido la oportunidad de presentarse en lugares específicos fuera del D. F. con gran éxito.

Ilustración 13. Función de “Me Gustas Cuando Callas” en el auditorio del Centro de Mando de la Policía Federal.

¹³ Sinopsis tomada de la carpeta *Me gustas cuando callas*.

Ilustración 14. Función de “Me Gustas Cuando Callas” en el auditorio del Centro de Mando de la Policía Federal.

Ilustración 15. Función de “Me Gustas Cuando Callas” en el auditorio del Centro de Mando de la Policía Federal.

Familias Familiares.

Polito es un niño que emprende un viaje en busca de una familia perfecta, en éste vivirá aventuras y tendrá la fortuna de convivir con familias muy distintas a la suya, lo que lo hará preguntarse si en realidad existe la familia perfecta o sólo es cuestión de ver que cada familia es distinta y eso la hace perfecta.

Este texto de Edgar Chías dirigido por Eduardo Said tuvo una importante gira en los Centros de Readaptación Social y en las Islas Marías. El impacto de *Familias Familiares* como cabeza de este proyecto en el que se pretendía sensibilizar a los reos a través del teatro, fue tal que se quiso crear una compañía de teatro sólo para esta labor, pero lamentablemente nunca se concluyó.

Ilustración 16. Función de "Familias Familiares" en el estado de Zacatecas.

2.5.2 SKETCHES Y CUENTOS BREVES.

Las autoridades que toman el mando en 2013 traen un proyecto que se ejecutó en el Distrito Federal, en el cual los policías se acercaban a la sociedad y la prevenían por medio de “sociodramas”, representaciones en las que se abordaban temas de prevención para la sociedad, este proyecto quiso aplicarse a la compañía de la Policía Federal, sin embargo, propusimos algo más dinámico y de alguna manera más complejo, fue así, como surgieron los sketches. Los sketches abordan un conflicto, principalmente de extorsión, pero también se toca: secuestro, delito cibernético y cobro por derecho de piso. Los sketches surgen a partir de la improvisación, plantean una situación sencilla que se resuelve con “la denuncia al 088”, es a través de la comedia como se abordan estos temas con una duración máxima de 10 minutos. Así, estas situaciones que hoy en día son conocidas de forma personal por la sociedad, son presentadas de forma divertida.

La Policía Federal a partir del 2013 crea la línea única para dar seguimiento a la denuncia, la cual además de proporcionar ayuda y atención puede ser hecha de forma anónima. El 088 es el número de Centro de Atención del Comisionado, a partir de mayo del 2014 cambia de nombre al de Centro Nacional de Atención Ciudadana. De esta manera los sketches tienen la función de fomentar la cultura de la denuncia, una cultura perdida ante una sociedad cansada de promesas, cansada de llamar a una línea telefónica que promete dar una solución que nunca llegará, no obstante, con esta línea nacional y a través de estas pequeñas representaciones la institución pretende recuperar la confianza y recuperar la cultura por la denuncia. Los sketches que iniciaron con esta labor son: *En pedacitos*, *Ring ring*, *La bruja peluda*, *El huarache veloz*, *Miss Barbara*, *Ballying*, *Sin palabras*, *Web cam*. La improvisación es sólo la base de estos pues utilizan distintas técnicas como: la pantomima, el teatro de títeres, la farsa o el teatro

objeto para llevarse a cabo y de esta manera pueden abordar un solo tema con distintas herramientas.

Ilustración 17. Función del sketch “En pedacitos” en el Claustro de Sor Juana, D.F.

Ilustración 18. Función del sketch “Ring Ring” en el estado de México.

Ilustración 19. Función del sketch “La Bruja Peluda” en León, Guanajuato.

Ilustración 20. Función de “Ring Ring” en el estado de México.

Ilustración 21. Función del Sketch “La Bruja Peluda” en el estado de Guerrero.

Ilustración 22. Función del sketch “En Pedacitos” en el estado de México.

Los cuentos nacen como un espectáculo para pequeños grupos en lugares poco apropiados para una función de teatro, por ejemplo: albergues, salones de escuelas de nivel básico etc. Pues carecían en su mayoría de un lugar amplio para llevar a cabo una función de teatro. La compañía de teatro encontró en un cuento la solución para llegar a esos lugares íntimos, fue necesario adquirir nuevas herramientas y para ello se tomó el curso de “narradores orales” impartido por Beatriz Falero.

La nueva administración quería llegar a más personas lo más rápido posible y fue tanto el gusto por los cuentos que le puso gran atención a estos, impulsando funciones de cuentos por el país. El proyecto de las nuevas autoridades pedía dividir a la compañía en grupos de 3 a 4 actores que se presentaran en distintos lugares contando cuentos, ya que, era una forma de llegar a más personas.

Los cuentos fomentan valores familiares, su objetivo es prevenir y combatir las conductas antisociales. Algunos cuentos son: *Rabito gris*, *El hada fea*, *El increíble niño come libros*, *El niño cola de león*, *El sartenazo*, *Endunda*, *La bondad de Tomasito*, *Panchita panchera*, *El vejete en la luna* y *Toto y Capone*.

Ilustración 23. Función en el estado de México del cuento “Toto y Capone”.

Ilustración 24. Función en el estado de Tijuana del cuento "Tomasito, el ratón".

Ilustración 25. Función en el estado de Guerrero del cuento "La Mentira".

Ilustración 26. Función en el Museo de la Policía Federal del cuento “La Mentira”.

Ilustración 27. Jornada “Un día con tu policía” en el estado de Tijuana.

3 MI EXPERIENCIA EN LA COMPAÑÍA DE TEATRO DE LA POLICÍA FEDERAL.

Al salir de la carrera lo único que tenía era miedo, la etapa de estudiante era una zona comfortable. Hice teatro fuera de la facultad desde la mitad de la carrera, aquel teatro que se realiza, recibes una remuneración económica a cambio y que por tal característica algunos lo llamamos “profesional”. Fue en el último año de la carrera cuando en la clase de Actuación VIII impartida por la Lic. Carmen Mastache, tome conciencia de todos mis logros, pero también de mis carencias, la columna vertebral de esa materia fue un proyecto teatral que concluía con la realización de una temporada fuera de la facultad. Para ello era necesario buscar un texto, un productor, un director y por supuesto actores comprometidos, fui el único de la materia que tomó el compromiso solo y vaya que tropecé hasta caerme y levantarme varias veces, no obstante, aquel proyecto, *Los invasores* de Egon Wolf, se realizó con mucho esfuerzo en una corta temporada en el foro de Danzite de Coyoacán. ¿Un proyecto autogestivo, otra vez? No. Fue muy complicado y esa fue mi respuesta a corto plazo, no obstante, de alguna manera había recibido una formación educativa en la que se incitaba a producir mi propio trabajo, pues es muy complicado formar parte de esas grandes producciones o de aquellas famosas compañías a las que todos queremos pertenecer. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Tantas dudas me venían a la cabeza, pero un día dejé de hacerme tantas preguntas y como buen teatrero accioné.

Me enteré de la convocatoria que abría la Compañía de Teatro de la Policía Federal por medio de una red social, en realidad todo parecía fácil, el único requisito era entregar papeles personales y una entrevista, pero en realidad, eso no era ni el primer filtro. La audición consistía en presentar dos monólogos, uno de comedia y otro de tragedia, de ahí sólo se iba a seleccionar a 3 actrices y 1 actor para completar la plantilla, sinceramente, de entre casi 150 actores y actrices

nunca pensé en quedarme... y no me quedé. No fui el actor que aceptaron, pero fui de los últimos tres actores de los cuales lo seleccionaron, para nuestra fortuna el otro compañero que no fue seleccionado y yo, fuimos llamados y contratados, pues un par de semanas después quedaron libres dos plazas para actores y así, me integré a esta compañía.

La Compañía de Teatro de la Policía Federal, forma parte de dicha Institución, al ser parte de ésta, no bastaba con presentar una audición satisfactoria y haber concluido los estudios correspondientes, sino, tendría como cualquier policía, presentar los exámenes de “control y confianza”, exámenes que consisten en: pruebas toxicológicas, exámenes médicos, una prueba psicológica de más de 500 preguntas y una entrevista, un estudio socioeconómico y el examen poligráfico, éste último para mí será inolvidable. Vaya que es complejo, pero el mal sabor de boca terminaría al ver una bodega llena de vestuarios, escenografía y sobre todo laborar y compartir el escenario con grandes actores de una experiencia y formación distinta, además, en el año 2012 la Policía Federal construiría un teatro dentro de sus instalaciones en Iztapalapa, sí que somos afortunados.

Los 20 creadores escénicos se convirtieron rápidamente en mi segunda familia, la experiencia de trabajar con ellos es satisfactoria, comemos, viajamos y dormimos; pasamos mucho tiempo juntos, inevitablemente surgen conflictos, a veces, una mala función se convierte en la gota que derrama emociones entre nosotros, pero también sucede lo contrario, somos la compañía que previene por medio del teatro en toda la República Mexicana y nadie más tiene esa misión, la responsabilidad que adquirimos es grande pero es reconfortante saber que estar mucho tiempo fuera de casa y pasar largas horas en carretera transportando teatro alcanza un valor único.

La compañía de teatro ha tenido la oportunidad de ser guiada por grandes directores, diseñadores, talleres, entrenadores, maestros de vocalización y coreógrafos. Esto ha enriquecido gratamente a los integrantes obteniendo siempre un buen resultado en escena, la compañía ha recibido muchos reconocimientos, incluso en el año 2012 es reconocida con una condecoración al mérito social por parte de la Policía Federal y entregada por el en ese momento Presidente de México.

Mi experiencia en la compañía ha sido de aprendizaje, siempre renovándose con nuevos proyectos y nuevos obstáculos, apoyada por una institución que se preocupa por la cultura, impulsa y apoya la labor artística aun cuando su objetivo primordial no es ese.

Decidí realizar un reporte de mi labor profesional y concluir con tres tipos de presentaciones, la compañía da función de obras teatrales, sketches y cuentos breves, elegí uno de cada uno para mostrar la forma en la que abordamos los montajes y cómo llegamos al resultado logrado, abordaré la dinámica de trabajo del equipo y cuáles fueron las herramientas que utilicé para llegar al objetivo que se me exigía como actor de la Compañía de Teatro de la Policía Federal.

En mi último año como estudiante, aun me surgían muchas dudas, no terminaba por hacer consiente un camino concreto para realizar mi trabajo, tenía tantos conocimientos, embarradas de técnicas de distintos maestros algunas se contradecían y otras se complementaban. Cuando vi el trabajo de la actriz Carmen Mastache en teatro me pregunté inmediatamente ¿cómo podía adquirir tal presencia en escena?, ¿cómo ella había logrado adquirir ese estado emocional? ¿Cómo construyó al personaje? en fin ¿Cuál era su método? Sabía que estaba con la maestra indicada, era una actriz activa, formaba parte de la Compañía

Nacional de Teatro, sin embargo, mis dudas no fueron respondidas en su momento. El objetivo de la profesora con respecto a la materia era que yo terminaría de estructurar mi propio método, ella creía que ya no era tiempo de adquirir más información, sino, con la ya obtenida construir mi propia forma de trabajo, encontrar qué sí y que no me sirve como actor.

Lentamente todo fue cobrando sentido, después de todo, esos métodos aparentemente tan distintos buscan el mismo objetivo, buscan verdad, buscan comunicación, buscan teatro. Y aquellos ejercicios vocales y corporales como: las clases de danza, pantomima, canto, “acrobacia”, expresión verbal; fueron sólo algunas herramientas para desarrollar y empezar a reconocer el cuerpo como mi instrumento de trabajo, formando un cuerpo moldeable y nutrido para las distintas necesidades escénicas, después de todo, todas invitan a conocer más el cuerpo.

Los ejercicios no son más que apoyos... El entrenamiento es una técnica, un medio y no un fin; no basta rezar para creer. La singularidad del actor siempre tiene la última palabra. La realización rigurosa de los ejercicios puede desembocar sólo en una ejecución apurada si falta el talento, es decir, una manera única de avenirse con las técnicas. Los medios no valen más de lo que vale el artesano; exigen de su parte un suplemento de creación. Y el talento no tiene recetas aplicables en toda circunstancia. Acompaña primero a un individuo activo en su trayecto. Antes de formar a un actor, debe formar a un hombre.¹⁴

Ese último año escolar era sólo el inicio de un proceso que se encuentra en constante desarrollo, la etapa como estudiante me enseñó que a partir de que elegí ser actor tenía que entrenarme constante y profundamente en todos los sentidos pues sólo viviendo adquiriría más herramientas para realizar mi labor. Poco a poco se iban aclarando mis dudas, había comprendido que aquellas clases teóricas y ejercicios realizados aparentemente sin sentido en realidad tenían otro

¹⁴ Muller, Carol. *El training del actor*. Pp. 159

objetivo y no era el de actuar, aún no era momento, todavía había que romper varias capas para llegar a ello, pero sí serían un gran apoyo para la labor escénica, fui siendo consciente de ello y el por qué la intención de estructurar mi propia técnica.

¿Qué se aprende más allá de la técnica? El actor se descubre en ella, aprende a conocer mejor su cuerpo y sus bloqueos, explora las leyes del movimiento (equilibrio, tensión, ritmo) e intenta siempre extender sus límites... Este aprendizaje pasa por un conocimiento del cuerpo propio y sus límites, por supuesto, con el fin de extenderlos, pero también pasa – sobre todo – por un trabajo sobre sí mismo.¹⁵

Comprendí que era necesario tener un método de trabajo base, éste con respecto de lo que a mí como actor me funciona, el cual, se iría modificando dependiendo de la labor y los objetivos del montaje; con esto se abrirían un mayor número de posibilidades y de esta manera aprovecharía las herramientas adquiridas como estudiante del colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM

3.1 PROCESO DE TRABAJO EN EL MONTAJE: *ME GUSTAS CUANDO CALLAS.*

El montaje *Me Gustas Cuando Callas*, fue escrito y dirigido por Atahualpa Palacios, director de la compañía hasta diciembre del 2013, es un drama que lleva por título el nombre del poema de Pablo Neruda, y por el cual casualmente se conocen los personajes: Fernanda y Diego. Fernanda y Diego son una joven pareja enamorada, llena de sueños, pero débiles de carácter, sus decisiones los convierten en una pareja monótona, mediocre, estancada; insatisfecha del tedio

¹⁵ *Ibíd*em pp. 29

en el que viven, son incapaces de hacer nada por modificarlo. Diego es ocioso, alcohólico, establecido en su zona de confort; por otro lado, Fernanda es productiva, trabajadora, confronta a su pareja quién deja sólo en promesas cualquier forma de cambio, pues éste significaría trabajar y “limitar su creatividad”, proyectando de esta manera su postura ante la vida, formando así, un vínculo con los problemas económicos, los cuales, pretende olvidar a través del alcohol.

La acción la llevan cuatro personajes: Fernanda y Diego de 20 años y Diego y Fernanda de 40 años. De forma paralela, las dos épocas se muestran en el primer departamento deteriorado que como dos jóvenes enamorados rentaron, pero en el cual se quedaron para toda la vida.

El director eligió a 4 actores y 4 actrices para formar dos repartos, pues la obra sólo necesita 4 integrantes que lleven el rol de Diego y Fernanda de 20 y Diego y Fernanda de 40 años, estos dos elencos alternarían funciones o se presentarían en lugares distintos. La creación del montaje se llevó a cabo durante 3 meses en ensayos de 4 horas, 3 veces por semana, divididas entre los dos elencos. Iniciamos con el trabajo de mesa, en éste se descubrieron los objetivos de la obra en general, de la escena, los personajes, el subtexto, los caracteres y poco a poco se despejaron las dudas, en realidad, apenas empezaba el arduo trabajo para desmembrar la historia, era el momento de escuchar al director y su perspectiva, pero sabía que las verdaderas dudas surgirían inevitablemente en la práctica.

“El director ha de imaginarse todo el futuro espectáculo;... Más esta preparación no significa que el director ha de atar su voluntad artística a los intérpretes... ha de colocar al actor en unas condiciones tales que éste, al

sentir la gran responsabilidad personal del papel, se vuelva activo al máximo.”¹⁶

De esta manera se nos iban revelando las intenciones con respecto al montaje, pero aún faltaba debatir nuestro punto de vista y confrontar el conocimiento e investigación con respecto al tema del alcoholismo así, como las anécdotas e información que compartieron algunos compañeros actores ajenos al montaje, pero como parte de la compañía apoyaban en lo que pudieron, lo cual enriqueció el trabajo.

En las primeras lecturas coincidíamos en que los personajes tenían una situación cíclica, es decir, dentro de su cotidianeidad venía un conflicto que se exacerbaba con el alcoholismo, lo padecían y tomaban conciencia del error, pero al final optaban por cambiar nada, regresando así, al mismo punto. Inmediatamente vendrían dudas ¿Qué género era? ¿Cómo asignaría los personajes, si no nos parecíamos físicamente? Nos quedaba claro el tono cotidiano de la obra, con respecto al género lo más parecido era una pieza, sin embargo, para el director no era sobresaliente. Explicó que en cuanto a los actores nunca intentó que se parecieran, por el contrario, esto iba a enriquecer el trabajo actoral pues a través del carácter, gestos, movimientos, palabras y acciones llegaríamos a unificar el comportamiento de los personajes, además, la intención no era crear 4 personajes, sino 2, sólo que en distintos momentos de vida, aunque sí, en una circunstancia más deplorable, mostrando en cada etapa una transición que serviría para exponer cómo sus acciones y decisiones determinaron su situación. Para ello fue necesario que los actores abordáramos bajo la misma lupa al personaje y era importante conocer la perspectiva del actor que iba a construir el mismo personaje pero en distinto tiempo.

¹⁶ Knébel, María. *El último Stanislavsky, análisis activo de la obra y el papel*, pp. 15

Empezamos nuestro trabajo de investigación, era importante conocer a fondo la enfermedad del alcoholismo, pues ésta era el detonante durante toda la obra. Conocimos las etapas de esta enfermedad y sus posibles consecuencias dentro del núcleo familiar y su entorno social, nos dimos a la tarea de visitar centros de doble A así, como de escuchar las situaciones de gente que se relaciona cercanamente con un alcohólico, siempre tratando de ir más a fondo. Algunas veces resolvían nuestras dudas y complementaban nuestro trabajo y otras veces daban pie a más preguntas. Sin embargo, se dio prioridad al texto, coincidía con esta forma de trabajo, pues éste era nuestra única herramienta real de la cual obtendríamos todas las posibilidades de expresión, sé que es necesario tener conocimientos externos, pues son vitales para la creación, pero, las acciones del personaje están en el papel y de ahí derivará la construcción de éste, de aquí deben surgir las dudas concretas, las cuales una vez que hayan sido respondidas ayudaran a tener un monólogo interno claro que derivará en el movimiento orgánico sobre la escena.

Las sesiones de 4 horas se dividían en 30 minutos de calentamiento, 30 minutos dedicados a un ejercicio de exploración propuesto por el director, 1 hora de improvisación y 2 horas de trabajo directo con el montaje. Cada 20 días se realizaba un avance con público, éste lo observaba la gente de oficina, un público muy generoso y que además se identificaba fácilmente porque el personaje de Fernanda era una secretaria, dicha presentación la realizaba el elenco que había logrado un mayor avance dentro de los ensayos. Esto nos animaba a ser más disciplinados y éticos con nuestra labor, ambos elencos queríamos que vieran nuestro trabajo, aquel avance se convirtió en un premio. Claro que a veces mi elenco perdía, pero esto nos orillaba a hablarlo y cuestionarnos qué había fallado, ¿puntualidad? ¿Responsabilidad? ¿Disciplina? ¿Compromiso? Eran puntos esenciales para una compañía profesional, lo curioso era que las cuestiones caían sobre actores con trayectoria, eso fue para mí, un aprendizaje mayúsculo, pues era un espejo en el que definitivamente no me quería reflejar con el paso del

tiempo. Por otro lado, resultó muy interesante ver el proceso del otro elenco, conforme avanzaba su trabajo se iba construyendo una obra muy distinta a la nuestra, a pesar de que ambos habíamos trabajado sobre la misma base la esencia que le daba cada quién nos permitía aprender del otro, entonces me cuestionaba: ¿Desde qué punto llega a esa emoción? ¿Cómo está abordando la relación con el otro personaje? La percepción era muy distinta, pero eso hacía más interesante mi trabajo y el de los compañeros, comprendí que aunque habíamos partido de la misma base, la propuesta del personaje e incluso los errores durante los ensayos suelen ser impulsos orgánicos que funcionan y aportan una peculiaridad al carácter del personaje, estos fueron sólo algunos puntos que van moldeando el trabajo de cada actor, dándole particularidad al trabajo creativo de éste y crear un personaje único.

Para mostrar nuestra concepción del personaje el director nos sugirió como primer ejercicio llevar fotos y una canción que desde nuestro punto de vista caracterizaran al personaje y mostraran como se veía físicamente y otra más que expusiera la forma en la que concebimos la relación de la pareja dependiendo del momento de vida que nos correspondiera. Me apoyé en imágenes que mostraran un hombre intelectual, el director me sugirió un estilo “hipster”; con respecto a la pareja, me apoyé en imágenes que mostraran a una pareja feliz y donde siempre estuviera presente el alcohol.

En un segundo ejercicio se pidió elegir una canción y mostrar durante el tiempo de ésta, la relación que tiene el personaje con el alcohol. Durante el ejercicio mostré al personaje de Diego festejando – tomando – sintiéndose culpable y pidiendo perdón, esto lo repetí tres veces aumentando la cantidad de botellas, con ello traté de simbolizar las consecuencias de sus acciones. Estos ejercicios ayudaron a observar la perspectiva que el compañero tenía sobre el personaje, al finalizar lo abordábamos directamente con dudas (si las teníamos), sobre su ejercicio, de

esta manera nos orientábamos y modificábamos o complementábamos nuestros puntos de vista tratando de unificar y así crear a Diego y Fernanda.

Ya en los ensayos realizábamos ejercicios de improvisación en los que trabajamos la relación de los personajes, la relación con el espacio, la relación con el alcohol, los ademanes que el personaje podría tener, todo a partir del objetivo principal de la escena, todavía sin el texto aprendido, buscando fluidez y espontaneidad dándole veracidad a la acción. Señala el texto *Sueño de pasión* que: “La improvisación da lugar a un proceso de pensamiento y reacción y también ayuda al actor a descubrir la conducta lógica del personaje en lugar de sólo ilustrar el significado obvio de las palabras.”¹⁷ Era importante encontrar la verdad en nuestras palabras y con ello en las acciones del personaje, por eso éstas se realizaban cuando aún el texto no estaba aprendido, pero teníamos clara la razón, el objetivo de la escena y la línea de acción, con ello la tarea escénica cobraba sentido. Abríamos un espacio para comentarios sobre nuestras sensaciones y finalmente un momento de relajación y concentración personal para iniciar con el montaje e incluir todo lo explorado en los ejercicios anteriores.

¹⁷ Strasberg, Lee, *Un sueño de pasión*, pp. 119

Ilustración 28. Ensayo de la obra “Me gustas cuando callas”.

3.2 METODOLOGÍA EN EL MONTAJE: *ME GUSTAS CUANDO CALLAS*.

¿En qué herramientas apoyarme para este montaje? ¿Cómo abordar este texto relista? ¿Cómo interpretar un personaje caracterizado por la enfermedad del alcohol? Fueron las primeras preguntas que me realicé. Diego es ocioso, alcohólico... era momento de ir construyendo el personaje en escena, un personaje alcohólico, recordé a una profesora que mencionó: “El objetivo del borracho no es caerse, sino, mantenerse de pie”. Las palabras adquirirían sentido, considero que el “cliché” de la interpretación de un borracho es aquel que le

cuesta trabajo hablar y que parece que a cada paso quiere caerse y quizá, después de todo, lo que lo hace común es la falta de veracidad.

Decidí apoyarme en “El método” de Lee Strasberg, éste método lo conocí durante el curso de Actuación V y VI, impartido por la profesora Natalia Traven, creí que las herramientas proporcionadas por este curso me servirían de mucho para crear un personaje realista y con esto de ninguna manera quiero decir que el método sólo sirva para este tono. ¿Por qué éste y no otro? La forma en la que la profesora Natalia Traven imparte el curso es excelente, fue la primera vez que comprendí un camino para realizar mi objetivo, había conocido antes otras técnicas de trabajo, no obstante, fue hasta este momento que la teoría quedaba clara complementándose con la práctica, realmente comprendí los ejercicios e hice consciente el resultado.

Lee Strasberg se apoyó en las teorías de Stanislavsky para elaborar “El método”, el maestro ruso sostenía que la relajación y la concentración de la atención eran claves para llevar a cabo la tarea escénica. Una vez que el actor se encuentra alerta, es decir, mantiene su herramienta de trabajo, el cuerpo, dispuesto y ha educado y desarrollado los sentidos a través de la imaginación, éste adquiere la capacidad de reaccionar ante estímulos ficticios.

Durante el proceso de creación, Lee Strasberg agrega los conocimientos de su maestro, el actor Richard Boleslavsky, él y la actriz Maria Ouspenskaya dirigieron el American Laboratory Theatre donde Strasberg se desempeña como estudiante y es en 1931 cuando se forma el Group Theatre en Norteamérica dirigido por Lee Strasberg, Harol Clurman y Cheryl Crawford y junto con varias personalidades como Stella Adler, Uta Hagen, Sandford Meissner aportaron valiosas herramientas

para el crecimiento y consolidación de lo que se conoce como “el método” de Lee Strasberg.

“El método”, tuvo grandes avances durante la época en la que Lee Strasberg fungió como director de teatro, el contacto directo con actores le permitía explorar, crear, aplicar y obtener nuevas opciones hasta obtener el resultado deseado en un determinado montaje. Es este contacto y su vínculo con toda la parte dramática teórica y práctica como logra desarrollar su propio método; el método en el que el actor ha aprendido a educar, utilizar y recrear sus vivencias y creatividad para obtener un trabajo actoral óptimo.

Me apoyé principalmente en cuatro premisas de “El método”. En el capítulo de *Sueño de Pasión*: “Frutos del viaje, Técnicas para la formación del actor”, Lee Strasberg resalta 4 puntos: relajación, concentración, memoria sensorial y memoria emocional. Sobre estas elabora ejercicios indicando no sólo lo que se debe hacer, sino, como hacerlo; estos apuntan a disminuir la tensión, desarrollar la imaginación, impulsan la creatividad y en su conjunto logran que el actor estimule la emoción a voluntad a través de sensaciones provenientes de una vivencia real.

La relajación libera tensión, Strasberg la describe como el cúmulo de tensión innecesaria, aunque él mismo reconoce que ésta es imposible de eliminar por completo, el actor debe aprender a manipularla para que la expresión en todos sus sentidos fluya y le permita realizar su labor, pues obstaculiza la expresión del actor física, mental y emocional. Como estudiante de actuación escuché un sinnúmero de veces que el actor tiene que volver a aprender a caminar, hablar y más, pues nuestra labor es extraordinaria, la forma en la que nos conducimos normalmente quizá no sea la indicada para la escena, además, hemos adquirido un

condicionamiento corporal, vocal y emocional por el mundo que nos rodea, de alguna manera, estos hábitos cotidianos resultan un estorbo para el desenvolvimiento escénico del actor, y lamentablemente suelen ser llevados a escena sin nada que ver con el personaje; el cuerpo, es la única herramienta para nuestra tarea por ello necesitamos educarlo. Para ello, Lee Strasberg propone un ejercicio que consiste en sentarse en una silla, hacer consiente las tensiones en el cuerpo, centrar la atención en éstas y mover lentamente cada parte, de forma muy específica, esto es fundamental, “el objeto del movimiento es conectar el cerebro con las distintas partes del cuerpo para verificar su estado y luego le indique al músculo o nervio en cuestión que se relaje”¹⁸ señala que hay que tener especial atención en las sienes, el caballete de la nariz, la zona de los ojos, el mentón, la zona dorsal, lumbar, y la nuca; pues éstas según él, son focos de tensión que evitan directamente la relajación mental y al no existir ésta, será más complicado llegar a una relajación física; para relajar estas partes basta con centrar la atención en ellas y moverlas ligeramente sin llegar al masaje. Strasberg señala que durante el ejercicio es probable surjan emociones que quizá obstaculicemos creando más tensión en lugar de liberarlas, para lo cual sugiere, estas sean exteriorizadas a través de un sonido desde el pecho: ¡Abbb! Y continuar con el ejercicio, pero si aún no siente una liberación sugiere otro sonido más fuerte: ¡Ja! Lo cual permitirá una mayor expresión.

El segundo punto es la concentración, para lo cual si ha logrado relajar el cuerpo física y mentalmente será más fácil atender algo específicamente. Strasberg establece que el actor debe comenzar con recrear sensorialmente objetos que utiliza en la vida cotidiana y ser consiente de como intervienen los sentidos e identificar las reacciones, para después recrearlos en la escena.

¹⁸ ibídem pp. 158

La concentración es vital para que el actor lleve a cabo todas sus tareas escénicas, la atención de éste se divide entre indicaciones, movimientos, texto, etc. Strasberg desarrolla una serie de ejercicios expuestos en *Sueño de pasión* que ayudan a desarrollar la concentración del actor. “El objeto de los ejercicios de concentración es preparar al actor para crear y recrear cualquier objeto o grupo de objetos que se combinan en un suceso para estimular la vivencia necesaria de su personaje”¹⁹

Para desarrollar la concentración y la imaginación a través de los sentidos, Strasberg se apoya en ejercicios de “memoria sensorial”, estos consisten en recrear objetos imaginarios. Como primer ejercicio sugiere realizar una acción con el objeto real, como tomar una bebida por la mañana y hacer consiente todas las sensaciones que esto implica, es decir, la temperatura de la bebida, la textura del recipiente, el peso, el olor etc. y después recrear sin el objeto las sensaciones implicadas. Strasberg desarrolla una sucesión de ejercicios que exigen un mayor trabajo de concentración por medio de un mayor estímulo sensorial utilizando sólo la imaginación. Strasberg señala: “No se trata de imitar la manera como se realiza estas actividades habituales sino de desarrollar la capacidad de recrear mediante la memoria sensorial, los objetos con que realizan estas tareas.”²⁰ Los ejercicios van de algo particular a más, como recrear el dolor en una parte del cuerpo hasta recrearlo en distintas áreas del cuerpo o evocar un objeto al mismo tiempo, así hasta que llegue el momento de mezclar varias evocaciones en un mismo ejercicio, como tomar un café y escribir una carta y de esta manera registrar la sensación asociada con ello.

Según Lee Strasberg la memoria se divide en: memoria mental, memoria física y memoria afectiva. La primera aborda el recuerdo, la segunda la manipulación de

¹⁹ *Ibíd*em pp. 163

²⁰ *Ibíd*em pp. 166

los músculos y la tercera: "... consta de dos partes la sensorial y la emocional. La memoria afectiva es el elemento básico para revivir y por consiguiente crear una vivencia autentica sobre el escenario. Función tras función el actor repita no sólo las palabras y los gestos aprendidos durante los ensayos, sino, también el recuerdo de la emoción, que llega a través de la memoria del pensamiento y la sensación."²¹

Lee Strasberg, tenía claro que las emociones no se pueden controlar, sin embargo, se encontraba curioso de aquellos actores que lo dejaron sorprendido con su interpretación, pero que después sucedía todo lo contrario, porque la "inspiración" no había llegado en esa función, por ende, decidió buscar un proceso en el cual el actor conociera el camino para estimular la emoción y así, revivirla en cada función. Para ello sugiere el ejercicio de "memoria emocional", la relajación y la concentración son la base del proceso que propone, por tal motivo el actor ya debe encontrarse dispuesto para realizar este ejercicio, la memoria sensorial será el apoyo para realizarlo, porque las sensaciones son el camino para llegar a un estado emocional.

El actor debe utilizar los sentidos y evocar la sensorialidad de una experiencia vivida en la cual haya experimentado intensamente furia, miedo o excitación (se sugiere que hayan pasado mínimo 7 años entre la vivencia y la época actual), es necesario hacerlo particularmente, ubicando la sensorialidad en cada parte del cuerpo y así, ir recreando la vivencia a través de las sensaciones, quizá empezando por los objetos, su peso, temperatura, la textura de la ropa , o puede ser por el olor de otra persona si la hay, describiendo las sensaciones, reaccionando a ellas concentrado en la circunstancia. "Trata de recordar el suceso que provocó la emoción, no en términos de relato cronológico sino de los

²¹ Ibídem pp. 143

sentidos que participaron en él.”²² El objetivo es la expresión de la emoción pues del estado emocional derivará la acción física, la conducta del personaje. El reconocimiento del camino para recrear una memoria emocional permite que este estado emocional sea revivido a voluntad en cada función, anulando la inspiración espontánea.

Elegí estas herramientas como apoyo para el montaje *Me gustas Cuando Callas*, los ejercicios antes descritos fueron adquiriendo modificaciones de acuerdo a mis necesidades y circunstancias, fue un trabajo muy personal dado que nadie más del montaje tenía conocimiento de “El método”, pero esto no fue ningún problema. Mi objetivo fue abordar de manera orgánica al personaje guiado por el director aplicando las herramientas necesarias, evitando caer en un lugar común, como lo puede ser un personaje alcohólico, no tenía el conocimiento de una “borrachera” pero sí tenía registrado, como primer apoyo, las sensaciones del olor, sabor, temperatura, color de las bebidas alcohólicas y el conocimiento de las sensaciones que se producen cuando el cuerpo ha ingerido alcohol excesivamente, la labor no era crear un personaje “tipo”, sino, un personaje con una psicología única, ese fue mi trabajo como actor construir y encontrar al personaje, pues la enfermedad apenas y era una consecuencia de su carácter.

Lee Strasberg señala que el actor debe pensar en escena, no fingir que piensa, es decir, “el actor no actúa que actúa”, el actor no es superficial, en escena de verdad debe sentir y ser consiente, el actor revive y vive cada función. Lee Strasberg indica que lo esencial es pensar en algo real y concreto aunque este pensamiento quizá no tenga que ver directamente con lo que debería de pensar el personaje:

²² *Ibíd*em pp. 145

La reformulación requiere que el actor realmente sienta que la situación afecta su persona a fin de lograr el resultado artístico deseado. Esto comprende los principios de motivación y sustitución. No se le impone al actor la limitación de que debe actuar como lo haría él mismo en la realidad, si se encontrara en las circunstancias que indica la obra; más bien trata de sustituir la realidad que indica la obra por otra que le ayude a actuar según las exigencias del papel. Ésta no es necesariamente la conducta que tendría en las mismas circunstancias y por consiguiente no se ve sometido a las limitaciones de su conducta natural.²³

Esto me permitió encontrar una relación más cercana con las botellas de vino, la reacción emocional ante éstas, el alcohol y el espacio siempre lleno de botellas vacías fue distinto, necesitaba pensar en algo concreto y reflejarlo en la palabra y la acción.

Los ejercicios que apliqué los abordé de la siguiente manera: Dispuse de los primeros 30 minutos para relajar individualmente. Me apoyé en el ejercicio propuesto por el método de Strasberg: “la silla”, con el fin de liberar toda esa energía innecesaria que traía antes de llegar al ensayo, conectar con mi herramienta de trabajo y disponerme a mi labor escénica.

En las horas dedicadas al montaje, se disponía un tiempo para concentrarse sobre lo que se iba a trabajar en escena. Elegí la memoria sensorial para centrar mi atención (este ejercicio lo dejé para cada función), recreaba la cafetería que más me había significado, el montaje empezaba en una, así que empezaba a evocar las sensaciones con el fin de recrearla, e ir reaccionando poco a poco a ello. También utilicé el ejercicio durante los ensayos cada vez que ingería una bebida alcohólica, esto me ayudó a ser consciente de la bebida que tomaba y sobre todo a darle el valor a los objetos para que estos no se vieran como simples botellas vacías y reaccionar desde mi perspectiva y la del director como lo haría el

²³ Ibídem pp. 114

personaje, en lo personal no bebo nada de alcohol, entonces el ejercicio me ayudó a recrear el peso de las botellas, las sensaciones de ingerir una bebida dulce o amarga pero a la vez placentera partiendo de mi vivencia con bebidas que me provocaran estas sensaciones y por consecuencia reacciones orgánicas.

La memoria afectiva, fue un ejercicio que desarrollé principalmente en el monólogo final de la obra, la confrontación, el momento en el que el personaje se cuestiona; en esa escena evoqué poco a poco las sensaciones, hacía calor, el ruido de los árboles, el olor a aceite, el peso de mi mochila en los hombros, y esta vez la presencia de un individuo, partiendo siempre de sensorialidades: “La prueba consiste en hacer entrar una emoción personal en la acción de un personaje imaginario conservando el control de los dos segmentos de sí.”²⁴

A lo largo del proceso fui explorando distintas sensaciones, a veces el tiempo y la circunstancia era muy complicada para desarrollar los ejercicios, como ya lo he mencionado la dinámica de la compañía a veces saturada de trabajo, dificultaba la posibilidad de continuar con el proceso durante las funciones por la falta de tiempo, sin embargo, con esto se abrían otras posibilidades de explorar los ejercicios personalmente y adaptarlos a mis necesidades, utilizando estos obstáculos a mi favor modificando el calentamiento pero atendiendo a las exigencias del personaje.

“El método permite al actor dominar su instrumento, es decir, utilizar su memoria afectiva para crear una realidad sobre el escenario”

Lee Strasberg.

²⁴ Muller, Carol, *El training del actor*. Pp. 154

Ilustración 29. Función de la obra “Me gustas cuando callas”, en el Centro de Mando de la Policía Federal

Ilustración 30. Función de la obra “Me gustas cuando callas”, en el estado de Guerrero.

3.3 PROCESO DE TRABAJO EN LOS CUENTOS DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO DE LA POLICÍA FEDERAL.

Los cuentos narrados por la compañía de teatro de la Policía Federal, sintetizan nuestra labor, enviando un mensaje de prevención en un corto tiempo de una manera atractiva, convirtiéndolos rápidamente en una alternativa más de llegar a la sociedad.

Nuestra maestra, la narradora oral mexicana Beatriz Falero cofundó y dirigió los Narradores Orales de santa Catarina (NAO), es miembro de la *Red Internacional de Cuentacuentos* y ha participado en diversos programas de narradores orales, encuentros internacionales e impartiendo talleres en México.

Los actores de la compañía carecíamos de una técnica concreta para realizar esta labor así, que tomamos el taller de “Narradores Orales” impartido por una mujer con bastante trayectoria en la materia, éste unificó el lenguaje con respecto al objetivo, trabajar sobre la misma base ayudaba a retroalimentarnos.

El taller impartido por la narradora oral Beatriz Falero se impartió durante 5 días con una duración de 4 horas, en él, cada uno de nosotros eligió un cuento y éste se fue modificando de acuerdo a las herramientas y dirección que ella nos proporcionaba, en éste cuento la maestra sugirió aplicar todas las herramientas posibles, de esta manera ella observó la forma en que aplicábamos el conocimiento. Durante el taller se llevó una bitácora, la cual, utilizaré para mostrar más a fondo la forma en la que se llevó el trabajo, agregando información si es necesario.

3.4 METODOLOGIA: NARRACIÓN ORAL.

Los cuentos que se propusieron abordaban valores como: la igualdad, el respeto, solidaridad, fomento a la lectura, amistad y más. Yo, a diferencia de todos mis compañeros, elegí una fábula de Esopo: “El ratón del campo y el ratón de la ciudad” con el tema de la honradez. A ésta le fui aplicando todas las herramientas proporcionadas, Beatriz Falero sugirió apoyarse en las más posibles para que ella pudiera observar su aplicación.

Bitácora de trabajo del taller de 'Narradores orales'

28/01/2013

Hoy dio inicio el taller: narradores orales. Es evidente en Beatriz Falero la pasión, conocimiento y experiencia que tiene con respecto al tema.

La narración oral:

- Se narra no se actúa.
- Lenguaje cotidiano.
- Vestuario neutro y /o extra cotidiano.
- Crear confianza en el público Ejemplo: Iniciar con una plática y continuar con el cuento sin dar aviso. (No me lo van a creer ahorita que iba entrando... y me acordé)
- Si ya están muy metidos en la historia no sacarlos o regresarnos. Ejemplo: "Esta era una historia".
- No memorizar el cuento.
- La entrada es muy importante debe atrapar al público.
- No hay escenografía, todo es sugerido.
- Si ubico algo que complica la narración y por ello surge una equivocación durante

la función preguntarme ¿Qué haría si me vuelve a suceder? Para encontrar una solución.

- Razón para moverse.
- No comentarios fuera del cuento, a menos que se quieran jugar en improvisación.

En esta primera sesión se puso énfasis en encontrar la entrada - una entrada atrapante - sugería Beatriz Falero, sin dar previo aviso nos decía - tú, una entrada para tu cuento - mi cuento era de dos ratones, en ese momento me quité sin pensarlo el zapato y lo aventé al escenario gritando: ¡Malvado! ¡Rufián! ¡Cretino!, así estaba de enojado el fin de semana pasado porque había un ratón en mi cuarto... - corte, muy bien - dijo Beatriz Falero. Las entradas por los demás compañeros fueron muy distintas, algunos cantaban, bailaban, otros susurraban, etc. Una vez atrapada la atención era el momento de seguir con la narración sin haberla memorizado, éste fue uno de los retos principales

para muchos de nosotros, en un primer acercamiento como actores, de alguna manera abordamos la narración como si fuera un monólogo, es decir, la presencia de utilería, la memoria, trazos escénicos, la creación de un personaje era evidente, nada de ello era necesario, sin embargo, Beatriz Falero subrayó explotar las cualidades que como actores poseemos, el manejo de la voz y el cuerpo.

29/01/2013

TALLER DE NARRADORES ORALES.

Continuamos con el segundo día del taller en el cual se vieron más puntos con relación a la creación, construcción del cuento:

- Un cuento que me guste.
- Un montaje muy personal único e irrepetible.

Recomendaciones según la edad del público:

5 AÑOS:

- Frases cortas.

- Uso de un vocabulario cotidiano.

4 – 9 AÑOS

- Mensajes positivos.
- Tomar en cuenta si es escuela de privada, pública etc.
- Ritmos, rimas, poesías, expresiones de lo absurdo.

11 – 12 AÑOS

- Historias realistas.
- Narraciones heroicas con las cuales ellos se puedan identificar, amorosas, físicas – políticas.

13, 14, 15, 16 y 17 AÑOS:

- El adolescente se descubre, planea su futuro, establece sus valores. Con estos se puede hablar de historia de poesía.

Hablamos sobre las tres partes del cuento el: PRINCIPIO, NUDO Y DESENLACE. El principio es sumamente importante pues debe atrapar al público. En el nudo el cuento debe de llevar tensión se maneja el conflicto y se lleva al extremo. En el desenlace el cuento debe terminar arriba.

El cuento es nuestro y por lo tanto podemos darle un giro inesperado, podemos cambiarlo e irlo trabajando

conforme veamos al público, por tanto se reiteró que no debe ser de memoria pues pierde su frescura. El cuento debe sorprendernos incluso a nosotros mismos.

La atención en el público al que nos íbamos a dirigir era fundamental, éste marcaría la pauta para narrar el cuento aplicando las sugerencias que nos hizo Beatriz Falero, aunque era necesario trabajar sobre un cuento base, las reacciones del público, en especial la aportación de los niños a veces cambiaban el rumbo del cuento. La tensión, “Hay que presentar algo que no está visible junto a algo que sí lo está, algo que se promete todo el tiempo que se va a dar pero que no se termina de dar.”²⁵ Aquí estaba el truco para tener al público cautivo y no perderlo, esa era la tarea después de haberlo atrapado.

30/01/2013

Procedimientos:

- Redundancia de duración. Ejemplo. Laaaaarrgooooo.
- Redundancia de cantidad. (Alargar toda la frase con cuerpo).

→ Redundancia de timbre. Ejemplo. “Lleno de pánico tartamudeo”, (Se dice tartamudeando y lleno de pánico).

→ De contraste. Ejemplo. Lupita es tan trabajadora (Decirlo con flojera).

→ Onomatopeyas.

→ Un animal habla depende de su carácter y no precisamente por su tamaño. Ejemplo. Una hormiga puede hablar muy grave como si fuera un dinosaurio y no agudo porque es muy pequeña.

→ Decir y hacer. Ej. La niña camina por una escalera y de repente “PUZ ... PAZ ...SWACH”

Anécdota.

→ No describir.

→ Profundizar.

→ Actuar – sugerir. Cuando es en primera persona.

→ Narrar. Cuando es en tercera persona.

→ Usar sinónimos o cambiar palabras difíciles o localismos, cambiar palabras literarias.

²⁵Morales, Elkin, et al. *Apuntes sobre el arte de contar historias*. Pp. 52

→ Coplas, refranes, trabalenguas, adivinanzas, “agregar lo que se ve entre líneas, lo que te diga el corazón”.

↳ Traer al presente al público involucrándolo con el comentario o plática inicial. Ejemplo. Era en el Centro de Mando de la Policía Federal.

→ Movimientos y sonidos especiales para ese cuento. Ejemplo. Que cuando llueva no siempre sea “chipi - chipi” como es lo común.

→ Inicio. Atrapante.

→ Nudo. Cómo voy a tensar.

→ Cierre. Cómo terminar en alto.

6/02/2013

Hoy se presentó la primera parte de los cuentos terminados, es muy interesante ver las propuestas de los compañeros así, como los obstáculos que se les presentan y nos confrontan. La dinámica ayuda a aprender de sus errores y que ellos aprendan de los míos. Me da gusto ver como se rompe el confort y nos enfrentamos a circunstancias que nos tambalean, nos caemos o nos sostenemos, da igual, lo importante es levantarse.

12/02/2013

Hoy finalizamos el taller de “narradores orales” con la presentación de los cuentos que faltaban, conocí muchas cosas básicas que dan como resultado una plataforma fundamental y esencial para lograr una narración oral atractiva, pues si algo nunca voy a olvidar es contar con el corazón.

La parte final de los cuentos fue climática, la fluidez y creatividad con la que algunos compañeros contaron fue sorprendente, sin embargo, hubo a quien le costó mucho trabajo, la tensión y los nervios se hicieron presentes hasta el punto del llanto, argumentaron que se les dificultaba no pararse en escena tras la seguridad que proporciona un personaje. Beatriz Falero pidió tranquilidad, y narrar desde esa sensación, pues después de todo es sincera y quizá una vez que se hace consciente y se entra en comunicación con el público esa sensación se olvida, el público en realidad no sabe lo que le espera.

Por eso para mí la narración oral es el arte de la honestidad, no porque lo contado haya sucedido en una realidad tangible, sino porque lo que se transmite se siente, duele o alegra de verdad. Las sensaciones o emociones son el saber más sincero que tenemos porque nadie te puede decir que lo que sientes es falso, si tú lo sientes es tu verdad y las historias se convierten en las excusas para transmitir nuestras verdades.²⁶

Yo me apoyé en coplas, refranes y modifiqué el cuento para que resultara más atractivo. La fábula de Esopo en la que me basé es:

El Ratón de la ciudad y el del campo.

Cierto día, un ratón de la ciudad convidó a comer muy cortésmente a un ratón del campo. Para ello, robó cuanto pudo en la cocina de la casa donde habitaba, y sirvió el banquete sobre un rico tapiz.

La comida era excelente; nada faltaba. Pero sucedió que la cocinera, dándose cuenta del robo cometido por el ratón se lanzó a buscarlo, indignado, armada con una escoba.

Al darse cuenta los comensales de lo que sucedía, echaron a correr para quedar fuera de peligro, indicándole el ratón ciudadano el mejor camino al ratón del campo, quien torpemente lo siguió en su fuga.

La cocinera barrió con lo que quedaba del festín, y cuando los ratones volvieron, no encontraron nada. Avergonzado, el ratón de la ciudad pidió al ratón del campo que espera... iría a robar de nuevo.

-¡No!- replicó el ratón del campo-, buen provecho te hagan tus festines. No los envidio. Mi comida es muy modesta pero la como tranquilo.

Lo robado proporciona placeres que son pagados con el alto precio de vivir en zozobra.

Y la que dio como resultado es:

Entrada del cuento: Toto Y Capone.

¡Malvado! ¡Rufián! ¡Cretino! Así estaba yo de enojado en mi casa y es que el fin de semana pasado un ratoncito se metió a mi cuarto, si hubieran visto el desastre que hizo me comprenderían ¿Alguien de ustedes tiene

²⁶ Ibídem pp.13

ratones en su casa? ¿Tú? ¿Todos ustedes?
Pero saben, no todos los ratones son iguales,
¿han oído hablar de Toto y Capone? ¿No?
Pues...

Toto y Capone.

Capone es un ratoncito muy astuto, fuerte y galán, éste vivía en la mansión de un hombre muy rico, y sólo tenía que esperar a que llegara la noche, el millonario apagara las luces y se fuera a dormir; para alertar sus orejitas, peinar sus seis bigotes, poner sus manitas al frente, mover su colita, pararla como antena de carro y contar 5... 4... 3... 2... 1... y atravesaba la puerta, corría por toda la orilla de la pared, doblaba en la esquina, saltaba la mesa y ahí, ahí estaba el refrigerador; inmediatamente sacaba pan a las finas hierbas, sushi, jamón serrano, aceitunas, bebidas importadas de Egipto, Tailandia, Francia y más, se lo llevaba a su casa, se sentaba en el sofá y empezaba a comer a las luz de la luna. Un día decidió invitar a su amigo Toto a comer, éste era un ratoncito muy humilde que vivía debajo de un puente, obviamente no tenía facebook, twitter, whatsapp, computadora ni nada de esas cosas así, que le mandó una carta, sacó su máquina de escribir y comenzó: Amigo Toto, quiero invitarte (ONOMATOPEYA *Ring! tss*) a mi casa el día de mañana (ONOMATOPEYA *Ring! Tss*) te espero. Más tardó en llegar la carta a su destino que en lo que Toto ya tocaba el timbre “¡Yaaaa voooooy!” así, sonaba el timbre y estaba tan ansioso que volvió a tocarlo ¡Yaaaa voooooy! Cuando Capone abrió la puerta Toto le dijo:

De mi puente me he venido
Con el agua hasta el tobillo
Sólo por verte a ver
Nariz de tortuguillo.-

Capone sonrió y le dijo:

Soy hijo de la mañana
Como el toro y como el potro
Yo no me creo más que otro
Pero como yo no hay nadie

Sin más tiempo que perder, Capone lo invitó a pasar y Toto se dio cuenta que ya lo esperaba su comida favorita, un trompo al pastor gigante, chuleta asada, suadero, cebollitas, salsitas roja y verde, chorizo, pero... cuando se disponía hacer el primer taco... ¿Qué creen que faltaba? ¡Las tortillas! Sin más tiempo que perder, Capone alertó sus orejitas, peinó sus seis bigotes, puso sus manitas al frente, movió su colita, la paró como antena de carro y contó 5... 4... 3... 2... 1... y atravesó la puerta, corrió por toda la orilla de la pared, dobló en la esquina, saltó la mesa y ahí, ahí estaba refrigerador, pero de pronto... se prendió la luz ¿Quién creen que era? ¡El millonario! Éste se acercó lentamente... más... más leeeentamente vio a Capone, le sonrió y lo dejó ir... cuando Capone regreso a casa estaba blanco... blanco como una ratita blanca y dijo – no te

preocupes Toto, ahorita regreso por los nopales... digo por las servilletas... No... - Toto lo interrumpió –Tranquilo amigo, me di cuenta de todo y sé que lo haces con buena intención, pero nada de esto es tuyo, nada es el resultado de tu esfuerzo, y en mi casa mi casa mi comida es poca pero la como tranquilo y mejor poco y bueno que malo y mucho –y se fue. Capone se quedó muy triste pero Toto como los verdaderos amigos le había dicho la verdad, porque: la honradez es un valor muy importante para estar bien con uno mismo y con los demás. Capone sólo lo pensó un momento y de pronto: alertó sus orejitas, peinó sus seis bigotes, puso sus manitas al frente, movió su colita, la paró como antena de carro y contó 5... 4... 3... 2... 1... y atravesó la puerta, corrió por toda la calle, dobló en la esquina, subió al puente lo bajo y ahí, ahí estaba la casa de Toto, a quien no paró de agradecer tal aprendizaje, prometiéndole que a partir de ese día todo lo que obtendría sería a base de esfuerzo y trabajo.

Y Capone como nunca imaginó

Y sin miedo y sin complejo

Tuvo el trabajo que soñó

Y el éxito que nunca imaginó

Desde entonces y de aquel día

Nadie más lo vio

Cuenta la leyenda

Que hasta la luna llegó !

Y colorín colorado este cuento se acabó!

Utilizando diversas herramientas construí una historia distinta, las onomatopeyas, la entrada, y las herramientas utilizadas en general a veces cambian, esto depende de muchos factores como la disponibilidad del público, edad, espacio, tiempo y otras causas que lejos de hacer una narración más austera abren otras posibilidades creativas para enviar el mensaje de una forma diferente. La compañía de teatro ha incrementado su repertorio de cuentos aplicando este método. Capone y Toto es el resultado del taller de “Narradores Orales”.

Ilustración 30. Función del cuento “Capone y Toto” durante la jornada un en Reynosa, Tamaulipas.

Según he percibido, es indispensable para tener un rumbo serio en la narración oral tener algo que decir y para ello primero hay que sensibilizarse ante el mundo, hay que concientizarse de que uno es un ser social, y como parte de la sociedad lo que pasa en ella lo afecta a uno, y si no lo afecta tiene que buscar que lo haga para que nazca la necesidad de contar algo; un algo de cuya importancia se está convencido porque arde en las vísceras.²⁷

²⁷ Ibidem pp. 12

3.5 PROCESO DE TRABAJO EN LOS SKETCHES DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO DE LA POLICÍA FEDERAL.

A partir del año 2013 la Compañía de Teatro de la Policía Federal inició una nueva etapa, empezó a trabajar más en equipo con las distintas áreas de la institución, formando parte de las ferias que ésta llevaba a cabo en distintos estados de la República Mexicana, donde las áreas como la unidad canina y la unidad de rescate, por mencionar algunas, hacen muestra de su labor; el formato de éstas mermaba la presentación de una obra teatral, así que la compañía de teatro se apoyó principalmente en los sketches y cuentos para lograr un objetivo óptimo.

Estos sketches de una duración de aproximadamente 10 minutos como máximo, surgen a partir de la necesidad de fomentar la denuncia al número 088, número del Centro de Nacional de Atención Ciudadana. Los temas que abordamos fueron: Extorsión telefónica, delitos cibernéticos, cobro por derecho de piso, y secuestro, principalmente.

El director Atahualpa Palacios presentó los temas a abordar, la compañía de teatro se dividió en grupos de 4 personas y repartió un tema distinto. Estos se trabajaron durante 1 mes durante 2 horas diarias, los avances se presentaron a las autoridades y estos daban indicaciones más relacionadas a la información que a una cuestión técnica o actoral.

3.6 CREACIÓN DEL SKETCH “MISS BARBARA”.

En realidad durante la creación de los sketches no hubo una metodología como tal, cada grupo utilizó su creatividad para construirlos, algunos se apoyaron en la pantomima, la danza, el canto, teatro objeto y teatro de títeres. Explorando así, nuestras cualidades, incluso el director nos dio la libertad de una dirección

colectiva, quedando él, sólo como una guía externa que durante los avances iba delimitando o corrigiendo si llegaba a ser necesario.

Una vez repartidos los temas cada grupo expuso el suyo a la compañía, al final se abría un espacio para dudas. El área de vinculación nos proporcionó una capacitación sobre delitos cibernéticos y extorción para tener un mayor conocimiento sobre el tema.

A mi grupo le tocó el tema de secuestro, era un tema complicado para ser abordado en un tono cómico, nuestra principal preocupación era encontrarnos en el camino a gente que hubiera vivido la situación o relacionada con ésta y lo tomara como una falta de respeto. Entonces, después de meditarlo en equipo planteamos que el secuestrado sería un juguete, esa solución nos dio mucho material para generar el sketch. La historia se lleva a cabo en “Ciudad juguete”, es ahí donde misteriosamente están siendo robados los juguetes de los niños por el malvado “Doctor raptor”, un coleccionista de juguetes de edición especial, el cual, obtiene información de estos y sus dueños por medio de las redes sociales es así, como secuestra a “Bárbara edición especial limitada”, sin embargo, “Zara”, su dueña, sí sabe a quién recurrir y llama al 088. “Doctor raptor” se enfrenta con la superheroína “Súper 088” y ésta hace justicia, al final todo resulta ser un sueño que le explican a su papá y el cual, les pide no llamar al 088 sólo por la pérdida de un juguete.

La historia la dirigimos a los niños, buscamos que estos se identificaran con los personajes y a manera de un juego como lo puede ser “la escuelita”, tomaran conciencia de lo que puede pasar por subir información de ubicaciones, pertenencias, etc. por medio de Facebook sin la supervisión de un adulto.

“Miss Barbara” se ha presentado con gran aceptación, la solución que se le dio al tema fue del agrado de las autoridades, el público, principalmente los niños la ha recibido con agrado, nuestro objetivo es que ellos hagan conciencia de la información que proporcionan a gente extraña, pues el secuestro puede ser sólo el principio de un daño que puede ir más allá, no tenía cabida abordar lo cruel que puede llegar hacer la situación pues nuestra intención es prevenir y fomentar la denuncia. “Miss Barbara” logra captar la atención del público fácilmente, no obteniendo otra intención más que la de entretener e informar.

Ilustración 32. Función del sketch “Miss Barbara” en el Estado de México.

Ilustración 33. Función del sketch “Miss Barbara” en el Estado de México.

Ilustración 34. Función del sketch “Miss Barbara” en el Centro de Mando de la Policía Federal.

CONCLUSIONES.

Mi paso por la Compañía de Teatro de la Policía Federal, ha sido sólo de aprendizaje, durante mi estancia he tenido que afrontar grandes obstáculos y no sólo artísticos. Mentiría si no acepto que me sigue costando trabajo ponerme la camiseta de policía, de aceptar el compromiso de ser un “policía que actúa”, el camino ha sido complicado, llevar teatro a una sociedad lastimada, ha sido doloroso, pues nosotros como teatreros cumplimos con nuestra labor, sin embargo, quizá la realidad a veces puede no corresponder con las soluciones que dentro de la ficción proponemos. La parte teatral ha sido tan apoyada como subestimada, nos hemos enfrentado al rechazo incluso por parte de los compañeros reactivos, quienes al adquirir otra perspectiva de la situación, quizá la verdadera realidad, argumentan que en efecto: la ficción supera la realidad, y por ende anulan por completo nuestra labor. No obstante, en mi experiencia he visto la reacción del público, he tenido la satisfacción de ser abordado por adolescentes, niños, padres de familia y público en general al final de la función y siempre me han externado su gratitud por atender los problemas con respecto a la delincuencia de una forma distinta así, como su cansancio de combatir la violencia con más violencia. Es de esta manera como sé, que nuestra labor funciona, pues a través del arte logramos su confianza; por medio de la música y el teatro vamos sensibilizando a la sociedad llevando mensajes de prevención en cada paso que damos, logrando un vínculo entre la sociedad y la institución para que ésta atienda sus necesidades.

Mi experiencia como actor ha ido creciendo, ser el actor más joven dentro de la compañía y por ende con menor experiencia profesional me ha obligado a trabajar más, siempre mostrándome dispuesto y escuchando toda la creatividad que ofrecen mis compañeros. He ido madurando, aprendiendo y comparando lo distinto que es trabajar con compañeros de la carrera que con los de la labor profesional, he tenido la oportunidad de trabajar con directores, coreógrafos,

cantantes, músicos, diseñadores con mucho talento y trayectoria, siempre aportando algo a nuestro quehacer teatral. Esto me ha ayudado a reconocer lo importante que es el trabajo en equipo para que el teatro se logre, el trabajo que requiere el teatro es realmente arduo y más cuando va dirigido a una sociedad que no lo pidió, que lo que quiere es una solución que urge, una solución quizá de vida o muerte. En mi estancia me ha tocado ver mucha pobreza, he actuado en pueblos lejanos donde los recursos no son ni los básicos, escuelas donde no hay ni bancas para estudiar; recuerdo que alguna vez entré al sanitario de una escuela en Guerrero, los alumnos sabían que era policía porque en aquella ocasión llegamos en una camioneta de la institución, antes de entrar al sanitario salían unos niños corriendo, en ese momento uno me llevó al mingitorio y me dijo – mira, es marihuana, ellos la vinieron a tirar porque te los vas a llevar a la cárcel – quedé impresionado, en ese momento sólo sonreí de nervios y se lo comuniqué al enlace policial y ella contestó – eso no es nada-. Realmente hice conciencia de la importancia que tiene ser un actor de la Policía Federal, los peligros de viajar en las carreteras a veces escoltado por la policía debido al peligro, o incluso ser transportados en camionetas blindadas a toda velocidad para llegar a aquellos lugares recónditos de nuestro país, eran sólo una parte del compromiso y responsabilidad que había adquirido y aunque falta mucho para que la gente entienda que el punto culminante de un actor no es salir en la T.V., y que desde hace mucho existe una licenciatura teatral en la máxima casa de estudios de México, yo como actor egresado de la UNAM me reconozco como un servidor público, sé que estoy sirviendo a mi país así, como el médico, el abogado, el maestro, yo, y estoy seguro que mis compañeros también, queremos que esto cambie y esa es nuestra misión, de esa manera nos comunicamos y establecemos un cordial mensaje con la sociedad, entonces el teatro adquiere una dimensión gigantesca ante estas situaciones, en las que urge la necesidad de informar a la gente.

Haber estudiado la licenciatura en el colegio de teatro de la facultad de Filosofía y Letras, me dio las herramientas necesarias para enfrentarme a la vida laboral, no obstante, creo que aunque el colegio en ese momento ya contaba con los espacios, las materias, maestros y alumnos apasionados por obtener una formación como actores, esto no se lograba completamente, desde mi perspectiva ése pareciera no ser su objetivo, lamentablemente en mi paso como estudiante escuché a varios maestros decir que la licenciatura no formaba actores pues carecía de profesores para formarlos, que la licenciatura estaba enfocada más a la docencia, investigación, dramaturgia pero la parte actoral estaba muy descuidada, en ese momento me cuestioné si estaba en el lugar correcto, me tocó ver huir a compañeros hacia otras escuelas, pero ahora después de mi corta experiencia, la cual, me ha llevado hacia esta reflexión de que como actor egresado de este colegio debo cumplir con un proceso de titulación para cerrar un ciclo dentro de la UNAM, me hace preguntarme ¿Y por qué actores, no? si nuestra principal herramienta es el cuerpo y sólo falta disponerlo para empezar a crear sobre el escenario.

Según, *La guía de carreras UNAM 2003 – 2004*, que es la bibliografía que como estudiante de preparatoria consulté para orientarme sobre las carreras que la UNAM impartía dice sobre la licenciatura de Literatura Dramática y teatro: “La licenciatura forma profesionales del arte teatral, quienes se desempeñan en las diversas ramas, tales como investigación, dramaturgia, dirección de escena, actuación, crítica o docencia.” Agrega que el perfil del egresado contará con los conocimientos y técnicas necesarias para desempeñar su labor profesional, sin embargo, menciona que la mayoría de los egresados de la licenciatura inician como docentes pues hay una discrepancia entre oferta - demanda. Siempre quise ser actor, elegí esta universidad porque el programa me resultó completo, atractivo y lo fue, pero la falta de impulso que viene desde algunos maestros me parece, crea cierta inseguridad y por ende desinterés con respecto a la parte práctica actoral, creo que es importante que el actor adquiera seguridad dentro de

su etapa formativa, que su oficio tiene un objetivo en la sociedad y que para lograrlo es importante saber que es una carrera que como cualquier otra merece disciplina, respeto y pasión, que dentro del colegio afortunadamente existen profesores apasionados por transmitir su conocimiento tanto en la parte práctica como la teórica y que como actores de la UNAM adquirimos herramientas distintas, las cuales no nos hacen menos, sino, diferentes y que al menos en mi poco camino profesional puedo decir que estamos a la altura de colegas egresados de otras escuelas de arte dramático, incluso no está por demás mencionar que ser egresado de la UNAM te abre muchas puertas, y que al igual que otros colegas sólo hay que tener claro que es una profesión de lucha, de persistencia y entrenamiento permanente, pues la licenciatura no es el fin, sino, el comienzo. La licenciatura funciona como nuestro “plus” para delinear nuestro trabajo y de alguna manera se convierten en nuestra ventaja ante otros colegas. Por otro lado me he permitido aprender de sus técnicas, su forma de trabajo y la seguridad que han adquirido, arriesgándose a todo, audicionando en cualquier lugar donde soliciten un actor, pues después de todo, la audición en sí, ya es una experiencia de la cual, habré obtenido un conocimiento.

Lamentablemente no me tocó vivir de cerca el nuevo plan de estudios, pero entiendo que el cambio radical del plan de estudios en el que yo me formé al que entró en vigor a partir del año 2009, es el crecimiento e incremento de especialidades y el trabajo en conjunto de éstas para culminar en un proyecto que pueda servir como arma para salir y enfrentarse al mundo real o al menos, que sirva como un primer acercamiento. Seguramente es una experiencia muy rica trabajar en conjunto con un dramaturgo, un director, un productor, desde tu formación educativa, donde los intereses son los mismos, por supuesto guiados por creadores profesionales, pues aprendes a lidiar con bastantes obstáculos de los cuales tienes que salir airoso. Considero que estas nuevas oportunidades ayudan a las nuevas generaciones a acercarse todavía más a la realidad del campo laboral, a una sociedad que difícilmente está dispuesta a pagar un boleto

de teatro y por consecuencia los edificios teatrales están llenos sólo de teatreros. Creo que urge un apoyo real al teatro por parte de otras instituciones, si bien es cierto que nos preparamos para gestionar nuestros propios proyectos, a veces no es suficiente por la situación de nuestro país. Por eso considero que el proyecto cultural de la Policía Federal, es un modelo a seguir para el crecimiento tanto artístico como social. Es aquí cuando se pueden observar grandes logros con un poco de ayuda hacia la cultura, un poco de apoyo hacia el teatro, porque la Compañía de Teatro de la Policía Federal tiene una labor muy honesta, la de proteger y servir a la comunidad a través del arte.

“Crear en una ficción ajena y vivirla sinceramente, ¿es según ustedes una bagatela? ¿Acaso no saben que esa creación sobre un tema ajeno es muchísimo más difícil que la elaboración de una ficción propia...? Nosotros rehacemos la obra de los dramaturgos, descubrimos lo que hay en ellos oculto por las palabras, insertamos en el texto ajeno nuestro propio subtexto, establecemos nuestra relación con las personas y sus condiciones de vida; lo reelaboramos y le añadimos nuestra fantasía. Intimamos con él, nos identificamos física y psíquicamente, hacemos nacer en nosotros la “verdad de la pasión”; como resultado final de nuestro arte creamos una acción productiva, estrechamente unida a la ficción de la obra; elaboramos imágenes vivas, características de las pasiones y los sentimientos del personaje interpretado”.^{28°}

[°] Ósipovna Knébel María. *El último Stanislavsky*, pp. 25

BIBLIOGRAFÍA.

Alatorre, Claudia Cecilia. *Análisis del drama*. Editorial Escenología A. C. México D.F. 1999

Grisel Castaño, Juan Carlos, et al. *Apuntes sobre el arte de contar historias*. Editor y Compilador, Morales Rúa, Elkin Giovanni. Editorial grupo Bardos. Bogotá 2012.

Muler, Carol. *El training del actor*. Editorial Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM – INBA. México D.F. 2007.

Ósipovna Knébel, María. *El último Stanislavsky*. Editorial Fundamentos colección arte, segunda edición. España, 1999.

Pavis, Patrice. *Diccionario de Teatro*. Editorial Paidós. España, 1998.

Rojas, Emilio. *Libro Mágico, de los 101 relatos para niños*. Editorial Editer, México D.F. 1999.

Román Calvo, Norma. *Para leer un texto dramático*. Editorial Escenología A. C. México, 1994.

Stanislavsky, Konstantín. *Ética y Disciplina*. Editorial Escenología A.C. México, 1994.

Secretaría de Seguridad Pública, *Campaña Nacional de Prevención contra el Delito Cibernético*. México, 2009.

Shakespeare, William. *Hamlet*. Editorial Berbera. México, 2005.

Strasberg, Lee. *Un sueño de pasión, la elaboración del método*. Editorial EMECE, segunda edición. Buenos Aires, Argentina, 1993.

Notas del taller: *NARRADORES ORALES*, impartido por Beatriz Falero, en el Auditorio del Centro de Mando de la Policía Federal del 28 de enero 2013 al 02 de febrero del 2013.

“SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN”. Última modificación 15 de abril del 2013. 20 de abril 2014. www.ssp.gob.mx

“Organización Editorial Mexicana”. El sol de México, 12 de octubre 2008. 08 de mayo 2014. www.oem.com.mx

“Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”. 08 de mayo del 2014. www.seguridadbc.gob.mx