

ARTES ESCÉNICAS Y UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI

DOMINGO ADAME HERNÁNDEZ

Coordinador

Universidad Veracruzana

Asociación Mexicana de Investigación Teatral

**Artes escénicas y Universidad
en el siglo XXI**

© Universidad Veracruzana
Asociación Mexicana de Investigación Teatral

Primera edición 2015
Derechos reservados

Domingo Adame Hernández
Coordinador

ISBN 978-607-8445-13-4

Queda prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, bajo cualquier medio electrónico o mecánico, sin la autorización por escrito de los titulares de la misma.

Impreso y hecho en México

Códice Servicios Editoriales
Xalapa, Veracruz, México.
Editora Periodística y Análisis
de Contenidos, S.A. de C.V.

Directorio

Universidad Veracruzana

Dra. Sara Ladrón de Guevara
Rectora

Mtra. Leticia Rodríguez Audirac
Secretaria Académica

Dr. Miguel Ángel Flores Covarrubias
Director del Área Académica de Artes

Dra. Elzbieta Fediuk Walczeska
Coordinadora del CEEDA y del CA-Consolidado Teatro

Mtro. Nerio González Morales
Director de la Facultad de Teatro

Asociación Mexicana de Investigación Teatral

Dr. Domingo Adame
Presidente del Comité Ejecutivo 2013-2016

Dra. Martha Toriz Proenza
Vicepresidenta

III. Formación - Creación - Investigación

<i>Facultad de teatro UV, los nuevos retos en educación teatral: Educación-creación y desarrollo humano, en las sociedades del siglo XXI</i>	107
Nerio González Morales Universidad Veracruzana	
<i>La identidad en la formación de actores en México</i>	115
Karina Vanessa Castro Santana Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	
<i>Esquema de una filosofía pedagógica para la formación y evolución del actor profesional.</i>	126
Thelma Itzel Ramírez Cuervo Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	
<i>Formación teatral en México a nivel superior: prolegómeno para una discusión</i>	143
Sergio Rommel Alfonso Guzmán Universidad Autónoma de Baja California Presidente del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes (CAESA)	
<i>La reflexión en acción: una propuesta para la investigación y evaluación de la obra artística teatral como trabajo para titularse de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM</i>	157
Alberto Castillo Pérez Tecnológico de Monterrey CCM/ Colegio de Teatro, FFyL, UNAM	
<i>Hermenéutica y teatro: posibilidad de reconocimiento</i>	165
Norma Lojero Vega Facultad de Filosofía y Letras, UNAM	
<i>Los Límites de la Creatividad y de la Teatralidad.</i>	172
Tibor Bak-Geler Colegio de Literatura Dramática y Teatro, UNAM	
IV. Testimonios	
<i>Una pedagogía teatral transdisciplinaria</i>	187
Nicolás Núñez Taller de Investigación Teatral, UNAM	

<i>Complejidad en la formación artística.</i>	190
Sonia Viramontes Cabrera Universidad Autónoma de Zacatecas	
<i>Maestría en investigación teatral: de la misión de investigar a la transmisión de experiencias compartidas.</i>	195
Arturo Díaz Sandoval INBA-Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU)	
<i>El teatro comunitario como estrategia para la revitalización lingüística y la defensa del patrimonio biocultural de la sierra de Zongolica, Veracruz: La apuesta del grupo de teatro Ipilwan tleolli de la Universidad Veracruzana Intercultural, Sede Grandes Montañas</i>	199
Claudia Patricia Eguiarte Espejo Universidad Veracruzana Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Regional Grandes Montañas	
<i>El encuentro de teatro en la formación integral: Herramienta idónea para enfrentar el mundo laboral</i>	205
Mauricio Estrada Aguilar Universidad Nacional Autónoma de México Janáèek Academy of Music and Performing Arts	

idea, y el entrenamiento de los maestros y la medición de los resultados se quedan solo en un proyecto con muchas dificultades para implementarse.

Pero vale la pena seguir insistiendo en educar de esta manera, en el arte para la libertad a pesar de su complejidad. No se trata de enseñar una idea de libertad que todos aprenden y repiten como un concepto, sino en la idea de pensar en el arte y abrir horizontes. De provocar, de inspirar y de conmover en el propio trabajo como algo que acabará finalmente en una sociedad fuera de la escuela. Libertad de pensar y de crear, de ser responsable y de devolver con gratitud lo que se ha recibido en otro espacio. Asumir esto tal vez se convierta en el placer más grande de su aprendizaje, le permitirá estar vivo por mucho tiempo y una vez que sea lanzado al mundo del mercado y de la competencia, podrá idear proyectos individuales o colectivos, multidisciplinarios e interdisciplinarios, y todas esas cosas que resultan tan atractivas para el consumo externo. Por desgracia nadie está esperando a nuestros alumnos para incorporarlos a su empresa o a su espacio cultural. Hay que abrir espacios curriculares en los que aprendan a diseñar sus proyectos y las estrategias para ofrecerlos, y generar en ellos la necesidad por la creación artística y la confianza en que pueden hacerlo.

El arte puede y debe intervenir en la sociedad como un lugar de expansión, el alumno de estas escuelas debe formarse como un humanista y llevar a donde vaya una colección de sus mejores trabajos. Poner a prueba su empuje y el valor de lo que ofrece. Crear un clima de necesidad artística de su existencia que dé vida a quien la presencia. Que los actores que van a representar una obra de teatro generen en los espectadores tal conmoción que ya no quieran volver a vivir sin el teatro, porque el espacio virtual que crea el mundo de ficción no puede dejar de ser vivido por quien lo sueña. Y el sueño no solo no puede controlarse sino que nos temple, nos da forma y nos contiene.

Pero ¿de qué depende? que ese otro nos fascine, nos capture, nos hipnotice, nos sorprenda. Depende fundamentalmente de la maestría del actor, de su lenguaje simbólico, del ambiguo y enigmático ámbito en el que se mueve la creación teatral. Porque el actor crea algo que no existe, un personaje que cobra vida en el cuerpo de quien se ha prestado para dejarle ser. De tal suerte que al actor no lo vemos como un mentiroso en escena, sino como el progenitor de una figura hasta entonces invisible. Actor y personaje se confabulan para entrar juntos a vivir la misma historia, a padecer y gozar la misma vida. Han decidido llevar a cabo una experiencia idéntica. Los dos son uno, y nosotros uno con ellos dos.

Maestría en investigación teatral: de la misión de investigar a la transmisión de experiencias compartidas

Arturo Díaz Sandoval

INBA-Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral
Rodolfo Usigli (CITRU)

El CITRU ha sostenido su vocación, desde sus inicios en el año de 1981, de generar conocimiento acerca de la práctica teatral desarrollada en México durante su historia, a partir de la indagación de formas de representaciones prehispánicas y coloniales, hasta el acompañamiento creativo de las tendencias de renovación escénica, encabezadas por colectivos de jóvenes, capaces de trascender la herencia de los Maestros y vincular la investigación con los procesos creativos de identidades específicas.

El impacto de las publicaciones, la trascendencia de los innumerables eventos académicos, la riqueza de un acervo tan único como vasto y la práctica en las distintas maneras de acercarnos a los fenómenos teatrales, nos han llevado a comprender la multiplicidad de formas posibles, existentes en el desarrollo de una práctica que no cesa de renovarse cada día y de reproducirse, así como de tener configuraciones y conexiones de carácter transgeográfico.

En el cotidiano transitar por los senderos sinuosos y apasionantes de la investigación teatral nos detenemos hoy a revisar las formas, estructuras, mecanismos y medios que han buscado cubrir lagunas, generar preguntas y responder a las inquietudes de la comunidad artística, de profesores y de grupos de estudiantes interesados en el conocimiento y desarrollo de una tradición de la que son participes.

Sostenidos en un punto de inflexión, acompañados por la necesidad de producir eco a las voces que vociferan por transmitir la experiencia que nos ha llevado a reconocer en el teatro mexicano un vertedero inagotable de temáticas y saberes que nos avasallan, estas nos hacen reconocer la inmensidad de posibilidades y de caminos por construir. Entendemos que debemos de preparar el terreno para la formación de nuevos perfiles y para actualizar las líneas de investigación desde la cimentación de bases firmes, bien pensadas, en función de los tiempos presentes y venideros.

En el marco del proyecto de dirección del CITRU para el periodo 2013-2016 se presentó la iniciativa de una maestría en estudios teatrales por parte de su entonces titular Ricardo García Arteaga, quien se desempeñó como Coordinador de la carrera de Literatura dramática y teatro en la UNAM (2005-2009). Allí fue sensible y testigo de la limitación para la continuación de profesionales de posgrado en teatro, específicamente en las áreas de dirección, actuación, dramaturgia y producción escénica.

Por lo regular, los egresados de esta disciplina, que aspiran a continuar estudios y especializaciones, deben optar por transformar su objetivo de desarrollo académico hacia disciplinas afines o complementarias, pero que sin embargo les alejan de la carrera escénica. Por otra parte, quienes han decidido continuar en el ejercicio de la práctica teatral concluyen los estudios sin aspirar a la obtención de título profe-