

TEATRO UNAM

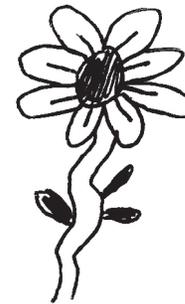
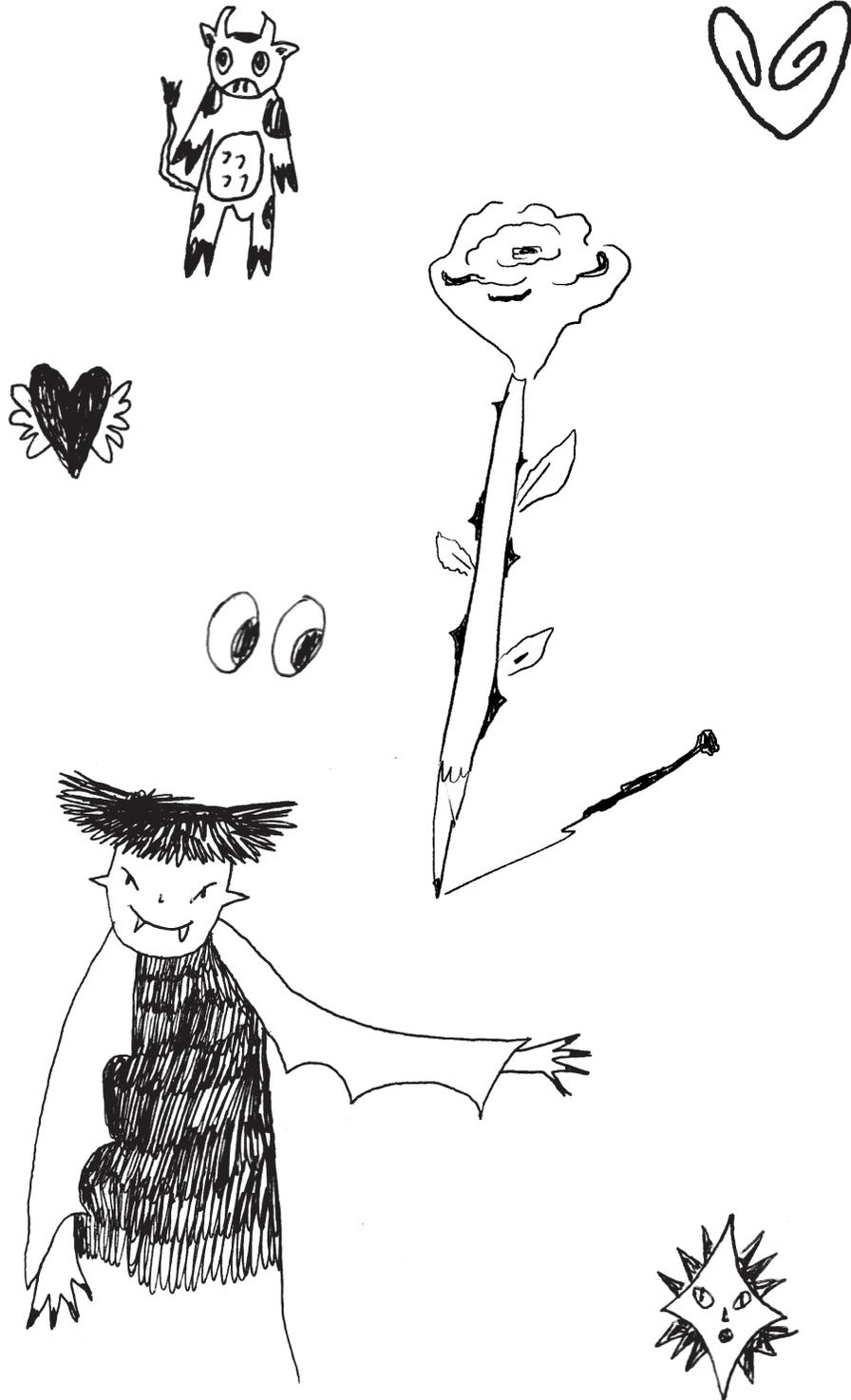
CÁTERA BERGMAN EN CINE Y TEATRO

Festival Internacional de Teatro Universitario

culturaUNAM

UNAM La Universidad de la Nación

2022 NÚM. 1 VERANO

Apuntes

No.1 / Fanzine-Cuadernillo / 2022

Esta publicación es posible gracias a la colaboración de la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en cine y teatro, Teatro UNAM, Centro Universitario de Teatro y Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Rector **Enrique Luis Graue Wiechers** / Secretario General **Leonardo Lomelí Vanegas** / Secretario Administrativo **Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria** / Secretario de Desarrollo Institucional **Patricia Dolores Dávila Aranda** / Secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria **Raúl Arcenio Aguilar Tamayo** / Abogado General **Alfredo Sánchez Castañeda** / Director General de Comunicación Social **Néstor Martínez Cristo**

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

Coordinadora **Rosa Beltrán** / Secretaría Técnica de Planeación y Programación **Juan Ayala** / Secretaría Técnica de Vinculación **Paola Morán** / Secretaría de Comunicación **Dora Luz Haw** / Secretaría Administrativa **Graciela Zúñiga** / Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales **Myrna Ortega** / Secretaria Particular de la Coordinación **Gabriela Juárez** / Recintos Culturales **José Luis Montaña**

TEATRO UNAM

Director **Juan Meliá** / Jefa del Departamento de Teatro **Elizabeth Solís** / Jefe del Departamento de Producción **Ricardo De León** / Jefa del Departamento de Difusión y Relaciones Públicas **Angélica Moyfa García** / Jefa de la Unidad Administrativa **Ana María Rodríguez Simental**

CÁTEDRA EXTRAORDINARIA INGMAR BERGMAN EN CINE Y TEATRO

Coordinadora ejecutiva **Mariana Gándara** / Producción **Isadora Oseguera-Pizaña** / Comunicación **Erika Arroyo** / Audiovisuales y registro multimedia **Guillermo Becerril**

29 FITU

STAFF

Coordinadora General **Jaqueline Ramírez Torillo** / Producción Ejecutiva **Mauricio Romero, Joseph Ramírez, Esaú Corona** / Productores Residentes **Joaquín Herrera y Fausto Castaño** / Apoyo en logística y planeación **Laura Tapia, Gabriela Vázquez, Daniel Albarrán, Víctor Rivera, Eliane Schulze y Nancy Villalobos** / Tour Manager **Eduardo Lestarjette y Rolando Monreal** / Servicio Social **Hayro Francisco Axel Vázquez Cebada y Stephany Bantam** / Video **Eduardo Santos Flores, Adrián Mendoza, Juan Castillo y Stella Cortes** / Gestión de Exhibición y Venta de Libros Especializados **Ricardo Arias** / DIFUSIÓN Prensa **Aura Fuentes** / Medios electrónicos **Miguel Díaz, Jesús Nava, Alessandro Limón** / Atención a público **Marisol Rodríguez y Benjamín Medina** / Redes Sociales **Azul Ramos** / Transmisión "Acuerdos de convivencia" **Eduardo López** / Diseño Taller de comunicación gráfica

APUNTES

No. 1 VERANO 2022

Ciudad de México

Textos ↴
Xochitl Franco, Valentina Guerrero, Simón Franco,
Hebzoariba H. Gómez, Paulina Márquez, Arizbell Morel
Díaz y Humberto Trejo.

Corrección de estilo: Bruno Zamudio

diseño EDITORIAL e ilustraciones: Citlali Potamu

→ **Coordinación editorial:** Hebzoariba H. Gómez

♥ **Acompañamiento editorial:** Mariana Gándara,
Isadora Oseguera-Pizaña, Erika Arroyo y Guillermo Becerril.

Esta publicación es posible gracias al apoyo de Teatro UNAM, la Cátedra Extraordinaria Ingmar Berman en cine y teatro y el Festival Internacional de Teatro Universitario.

CONTENIDO

Editorial _____ 3

Contexto/Introducción _____ 5
Xochitl Franco

Organizarnos en común, dos puntos _____ 7
Hebzoariba H. Gómez

Testimonio _____ 10
Paulina Márquez

*Si no tienes dónde apuntar,
ocupa esta hoja para recargarte...*

Dos escuelas y un espacio de experiencias_ 12
Hebzoariba H. Gómez

Cómo hacer una curaduría colectiva ● ● ● ● ●
en 10 pasos y 5 digresiones _____ 15
Simón Franco

*Hoja con apuntes basados en
las fotografías de nuestros apuntes*

La perspectiva desde la que diseñamos _____ 20
Morel Díaz Arizbell y Guerrero Valentina

Remembranzas 2021-2022 _____ 24

Apuntes... esfuerzos por fortalecer
la identidad de la comunidad teatral _____ 26
Humberto Trejo

Aquí iba un texto colectivo que no pudimos lograr, pero la esperanza de que esta publicación sea la primera de una serie, nos permite imaginar el previo sabor de lo que será
Xochitl Franco (XF)

EDITORIAL

Pienso en la expresión “si las paredes hablaran”, imagino que quizá en esos momentos en que he sentido mi garganta anudada, sin ánimo de comer o de hablar con mis amigxs, ellas, las paredes, sin pedírselos - porque a veces tampoco hay **#COVID** ánimo para pedir un poco de aliento **#LONGCOVIDISREAL** Arizbell Morel-Díaz (AMD) - me hubieran dicho algo para aliviar mi incertidumbre. Si bien esa expresión se refiere a la memoria que guardan los objetos de la multiplicidad de experiencias que atestiguan, la posibilidad de que puedan hablar alumbrando el destello de sentirse menos sola.

Este objeto que tienes en tus manos quiere hablar, quiere acompañarte y también ofrecerte una escucha. **¿Nos estamos escuchando?** **¿Dónde estamos?** Bruno Zamudio (BZ)

Hace unos meses la comitiva de encuentros del ciclo de Apuntes imaginó la posibilidad de construir proximidad entre estudiantes y egresados de las escuelas de artes escénicas, para ello decidimos vaciar nuestro deseo en una publicación a la que a rato llamamos fanzine, pero también le nombramos cuadernillo. Este fanzine-cuadernillo guarda una serie de experiencias sobre cómo, en medio de la gravedad y el desconcierto, nos detuvimos por momentos para hablar con otras personas muy distintas y muy semejantes a cada unx, sobre cómo imaginar a las artes escénicas desde la desobediencia, el cabaret, las infancias, la disidencia sexual, la no discriminación racial, sobre cómo expulsar de las escuelas de

teatro los discursos de odio que han fracturado literal y metafóricamente nuestros cuerpos y nuestros afectos.

En esta publicación te queremos contar cómo hicimos lo que hicimos para que puedas cuestionar, mejorar, replicar o compartir con esa persona que, a pesar de querer dedicarse al teatro, no termina por encontrar su lugar en él.

Para terminar, imagina también a estas hojas **#Ecolove**
como una pared en la que puedes sostenerte un **#sinaguanohayteatro**
poco, recobrar energías para seguir con tus dudas, **(AMD)**
tus contradicciones, tus rabias, porque esas caben y deberían caber
en estas hojas y en las paredes, suelos, y telones de cada escenario
de este planeta.

CONTEXTO/INTRODUCCIÓN

En algún lugar en medio de la pandemia, antes de la nueva normalidad, Mariana Gándara y Juan Meliá desean que lxs alumnxs de teatro de la UNAM creen conversatorios en la digitalidad y se compartan los sentipensares contemporáneos del estudio y el hacer teatral. Con la ayuda de Erika Arroyo, Isadora Oseguera-Pizaña, Guillermo Becerril, Elizabeth Solís y Jaqueline Ramírez gestan el programa piloto de algo que sería Apuntes, pero que entonces, era sólo inicio de una serendipia. Luego contactaron al Colegio de Literatura Dramática y Teatro (CLDyT) y el Centro Universitario de Teatro (CUT) para que propusieran, al parecer a intuición, nombres de ex alumnxs que pudieran accionar el proyecto.

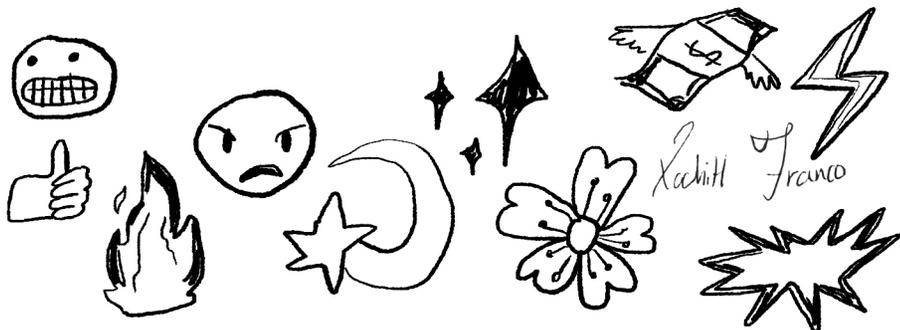
Corren mails y llamadas a muchxs alumnxs de teatro, pero finalmente Alexis Briseño, Andalucía, **Arizbell Morel,** **Morel-Diaz**
Beatriz Bermúdez, **Bruno Zamudio,** **Hebzoariba (ahí mi identidad)(AMD)**
Hernández, Humberto Trejo, Omar Silva, Sandra
Cecilia, **Simón Franco, Valentina Guerrero,** Valentina Manzini,
Xochitl Franco y Yoalli Michelle Covarrubias, son quienes contestan un mensaje en la bañera o en el coche, una llamada al regar las plantas o en medio de la práctica matutina de yoga, una notificación de mail mientras cocinan o acarician al perro, gato, planta. Y así, una tarde se sientan frente a sus pantallas y, al mismo tiempo, acceden al mismo link de zoom.

Nadie sabía bien qué era lo que estaban haciendo, pero la idea de dialogar con sus pares en el oficio, y la utopía de conocer a aquellxs con renombre y trayectoria como futurxs colegas de la escena era suficiente estimulante para compartir en la virtualidad sus rostros. ¿Qué estaban pensando sobre el teatro esas mentes frescas recién egresadas de la UNAM?

¿Mentes frescas? ¿Recién egresadas? ¿Que qué pensábamos después de la academia y en medio de una pandemia? ¿Sobre el teatro? Definitivamente el covid nos orillaba a la auto crítica por la inevitable abstracción social que padecíamos, y en absoluto sabíamos que nuestras mentes, más que frescas, estaban en estado de ebullición intentando sobrellevar y resolver creativamente el espectro de una generación tiktokera, feminista, queer y de cuarta transformación #2022.

Esto es una percepción desde la tripa más que una declaración (HF)

Fueron las preguntas sobre el presente lo que nos hizo arrancar y el coraje ante las experiencias vividas en el teatro lo que nos hizo comenzar a buscar temas y motivos para el diálogo. Al final no pudimos quedarnos todxs lxs presentes de aquél zoom para lograr este fanzine (solo nos quedamos los que estamos en negritas), pero en medio de los conversatorios de Apuntes que están en los facebooks del CLDyT y del CUT y de las pláticas con los cuadritos de la pantalla, sucedieron preguntas significativas y sentires dudosos. Se compartieron dolores y reclamos. Se confrontaron ideas sobre el “deber ser” y sobre lxs invitadxs que queríamos que estuvieran en el programa. Afortunadamente pudimos invitar a quienes queríamos invitar, y continúan en la lista de espera muchas más caras con las que queremos presentar nuestras inquietudes. Pero por ahora, me atrevo decir que algo nos quedó claro: Está bien no entender. Está bien estar enojadxs. Es normal que a las Instituciones les cale nuestra presencia.

ORGANIZARNOS EN COMÚN, DOS PUNTOS:

○ Quizá la primera forma de hacer algo juntxs es saber que no podemos hacer algo juntxs, asumir el fracaso y alegría de permanecer, de llegar a la reunión, de incendiarnos o enamorarnos con lo que dice la otrx, de que sus palabras nos inspiren, nos animen o nos encolericen al grado de refutar todo lo que ha propuesto. Organizarnos en común es estar dispuestx a ceder algo de unx para recibir esa parte que el otrx, a su vez, ha cedido, es un intercambio a ciegas. Luego de esto, lo que haremos será organizar nuestros desacuerdos para una propuesta común.

○ Para que este grupo lograra caminar, mantenerse, procurarse, hubo que aceptar que en varias ocasiones no todxs podrían llegar, pero que cuando estábamos conectadxs era una forma —al menos para mí— Y PARA MÍ de estar cerca, de buscar posibilidades (que nos contuvieran) en las prácticas escénicas, buscar experiencias, trabajar nuestros malestares y compartir esperanzas sobre los futuros a otrxs estudiantes de artes escénicas de diversas escuelas.

Me acuerdo cuando en una reunión se dijo “a los de teatro les gusta andar en manada”. Al principio me ofendí, luego pensé que algo había de cierto al andar juntxs, mirándonos, criando lo creado, guardando color (HF)

○ **Un espacio cálido en medio de tanta frialdad y vertiginosidad (BZ)** Hubo brechas ya dispuestas de parte de la Cátedra Bergman, por ejemplo, la propuesta de que coincidieran en cada charla unx egresadx del Colegio y unx del CUT, que hubiera una representación paritaria respecto al género, y que en el mejor de los casos, las personas dedicadas a organizar la conversación tuviera un genuino interés por el tema.

Ensayar la brecha como una posibilidad. (AMD)

○ Pero antes de llegar al punto de la conversación, será preciso contar un poco sobre cómo nos organizamos para resolver los temas de la primera temporada. Y la verdad es que sólo respondimos

a las preguntas: ¿Cuáles son las personas que admiran? o ¿Qué temas perciben como excluidos durante su formación como estudiantes de artes escénicas? En este sentido lo primero que sucedió fue que, como se dice, escribimos una carta a los reyes magos en donde cada unx propuso temas y personas. Seguramente más de unx se emocionaba o se retorció al ver la propuesta de alguien más, respecto a algún tema o persona; la segunda etapa consistió en investigar un poco sobre todos los nombres propuestos ahí; y la tercera etapa fue una especie de sesión de defensa del tema y propuesta compartida al grupo. Luego, gracias a un bonito **Miró**, votamos y elegimos a quienes participaron del primer ciclo.

Pizarrón grandotote que parece infinito para hacer notas
<https://miro.com/es/login/>
 (HF)

Y aunque bastó un par de líneas para describir nuestra organización lo cierto es que la presencia de Mariana como coordinadora de la Cátedra y mediadora de nuestro encuentro, nos ayudaba a definir el camino cuando nos encontrábamos en una "Y". Esto último sucedía con un ejercicio de votación entre quienes habíamos logrado llegar a ese momento. Es curioso, pero había temáticas que la mayoría alcanzamos a percibir que eran necesarias de incluir y había otras que, en mi caso, nunca me había detenido. Por ejemplo, hablar sobre cabaret y, aunque particularmente no me emocionaba como otros temas, podía distinguir que era una práctica que quedaba excluida de nuestra formación teatral y que además era importante para varias de mis compañeras por su sentido político, social y técnico.

CLARO QUE SÍ. SE LES OLVIDA FORMAR A CABARETERXS AUNQUE IGUAL Y HACER CABARET ES UNA ESPECIE DE ANTI-FORMACIÓN(BZ)

Organizarnos en común también implicaba llegar a la conversación aunque no fueras tú el que estaba conversando, es decir, ser espectador de los Apuntes de tus compañerxs en la transmisión vía redes sociales. Pues, en el mejor de los casos, a la sesión siguiente del evento público se daría una retroalimentación. Ah, porque no lo he mencionado, pero por lo regular nos reuníamos, si no semanal, sí quincenalmente, pues todo el proceso que narré anteriormente sobre cómo escoger los temas y a lxs invitadxs, y a las personas que conversarían con esxs invitadxs, se llevarían alrededor de un mes y medio o dos meses.

Luego de definir la **dupla ¿Predestinación? (perdón, leo el tarot) (AMD)** de conversadores, esa dupla se organizaba de forma separada del grupo, en mi caso, que me tocó compartir con Yoalli, nos reunimos por lo menos dos veces fuera de las reuniones habituales para intercambiar nuestro proceso de investigación sobre el Grupo de Arte Callejero, la colectiva argentina que nos tocó entrevistar. Además, Isadora (responsable del área de producción de la Cátedra Bergman) organizaba una reunión técnica y se encargaba de solicitar a cada artista un archivo audiovisual para que nosotras pudiéramos seleccionar el material a ocupar el día del encuentro y también para que el área de diseño se encargara de realizar el material, para que luego Erika (responsable del área de comunicación de la Cátedra) difundiera en las redes sociales.

Previo a la charla final, y para cada sesión, Isadora organizaba una prueba técnica. En esa prueba técnica coincidían las personas invitadas, las personas de Apuntes, Mariana, Isadora y Guillermo (responsable del área de audiovisuales y registro multimedia de la Cátedra), en esta charla nos presentábamos las partes (invitados-egresados, entrevistadxs-entrevistadores) y además de resolver aspectos técnicos importantes, teníamos la oportunidad de expresar las etapas o aspectos que nosotrxs (convocantes) deseábamos abordar en la sesión pública de Apuntes con los artistas (convocadxs).

Poco a poco de forma grupal y en dupla fuimos encontrando las formas que nos permitieron preguntar, escuchar y escudriñar, desde nuestros mínimos comunes y desde nuestras grandes diferencias, pero con los deseos de volcarnos en los saberes y experiencias de cada invitadx.

Hebzoariba H. Gómez

TESTIMONIO

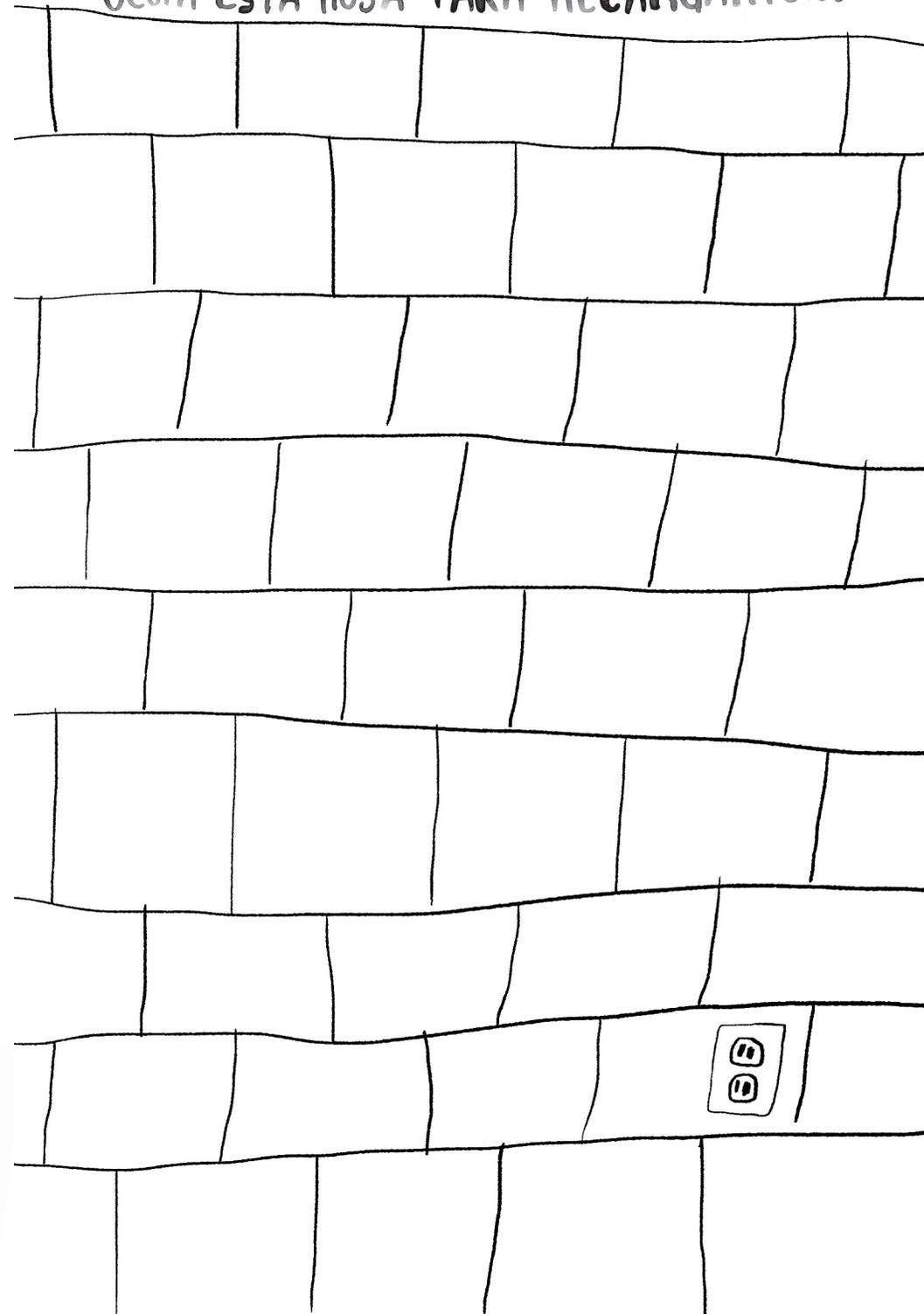
Cuando por fin me di el tiempo de volver a mirar en mi lista de videos guardados en Facebook (la lista de “videos que sí quiero ver, pero no hoy, después...”), seleccioné la sesión de Apuntes sobre teatro posthumano con Manuela Infante. Me cayó como del **cielo** en aquel momento, en el segundo año de mi ^{También a mi (HF)} carrera, cuando todo giraba en torno al realismo y a mí como actriz siempre responsable y generadora de las situaciones escénicas. Aquella sesión de Apuntes no ^{#amamosloeco} solo plantó en mí la semillita (la curiosidad) que ^{#sinaguanohay-} serviría para hacer mi ensayo final para mi clase de **teatro (AMD)** Historia del teatro, donde me di a la tarea de hablar sobre un realismo no humano, sino que también la semilla ha ido creciendo, desarrollando preguntas y objetivos para investigar en mi quehacer actoral. Dentro del teatro, ¿qué más? Reconocer que existe la posibilidad de colocarme fuera del centro de mis preguntas y de mis imaginarios, además de alivianador, ha sido muy estimulante, emocionante. Aquella sesión de Apuntes detonó en mí nuevas formas de percibir la escena y de percibirme en ella, nuevas formas de **percibir el mundo y a mí en el mundo.**

Y ahora forma parte de nosotrxs. La escucha es una activación. (AMD)

Paulina Márquez

SI NO TIENES DÓNDE APUNTAR,
OCUPA ESTA HOJA PARA RECARGARTE...

2da ESCUELAS y 1er ESPACIO DE EXPERIENCIAS

I

Resulta obvio decir que cada una de las personas que hemos formado parte de Apuntes tiene una relación distinta con la institución, o con la UNAM. Sin embargo, me atrevo a decir que al ser comunicada la invitación para formar parte de este grupo de trabajo, de parte de Mariana Gándara, todos compartimos una sensación similar, una sensación de alegría y quizá algún tipo de reconocimiento. ¿Es raro que las instituciones nos generen emociones?, ahora que lo pienso mejor, no es obvio decir que, por lo menos hay **dos formas** muy distintas de vivir un proceso formativo en las

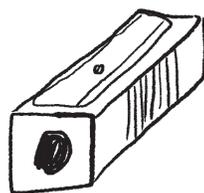
↓
Abogaría porque hay más (las dicotomías suelen ser usadas para el fascismo) (AMD)

artes escénicas dentro de la universidad, y por lo tanto de construir una relación muy distinta con la institución, y es que un aspecto importante de este programa de la Cátedra es que la mitad de los integrantes pertenecía al CUT y la otra mitad al Colegio de Teatro.

De hecho hay que decir que esa distinción generó conversaciones breves que terminaban con un deseo de borrar esa "división", ¿cuáles eran esas variables que terminaban por construir un común más allá de la escuela en la que habíamos estudiado? Yo percibía que buena parte de quienes estábamos ahí ya le habíamos hecho preguntas a la institución, a sus planes de estudio, a sus profesores, a sus omisiones y a su burocracia, y ahora tocaba convivir en un espacio (¿neutro?) en donde existía la posibilidad de construir un tercer espacio de saberes dentro de la institución pero al mismo tiempo fuera de ella.

¿Es anticuada la discusión del adentro y el afuera? En este caso, puedo atreverme a decir que construi-

↘
Pero al final quedé solo yo. Y siempre me pregunto si tiene que ver con la dinámica de trabajo de Apuntes, de sentarnos mucho tiempo a planear y gestar. ¿Será algo que hace falta en el CUT? No sé. Como sea, me sentí solita, aunque no lo estoy, y sí lrs extraño. (KF)

mos una sutil comunidad de saberes dentro de un sistema escolarizado, el cual nos separa como estudiantes de artes escénicas y al mismo tiempo construye una serie de dinámicas y roles, así como prejuicios entre un sector y otro. Entonces encontrarnos egresados de ambas escuelas representó un encuentro de toda esa herencia de pugnas pero también de colaboraciones (aunque la mayoría de esas colaboraciones sucedan cuando sales de escuela). Este encuentro con objetivos muy claros, quizá yo no lo hubiese experimentado pronto o quizá dentro de unos años en algún panel o coloquio, pero sentar a estos egresados de las dos escuelas de teatro de la Universidad a dialogar, debatir, imaginar conversaciones con el objetivo de llegar a estudiantes de ambas escuelas es algo que - por el momento- sólo fue posible por el trabajo del adentro, es decir de la institución y en este caso de la Cátedra Bergman y sus representantes (Y de TEATRO UNAM y las escuelas).

II

↗ **SÍ SOY Y SÍ FUI (BZ)**

↗
Había mencionado anteriormente que mi impresión sobre quienes estábamos ahí era que de alguna forma y en la época de cada una habíamos sido de esos estudiantes preguntones o de aquellas que con la mirada o una palabra ponen en duda lo compartido en el aula, o esos que notaron que alguna materia, tema o problemática no estaba siendo tomada en cuenta en nuestra formación como artistas. De pronto, esas identidades coincidimos en un espacio que nos pregunta si recordamos esas preguntas que nos hicimos y nos seguimos haciendo sobre la escena, nos encontramos en un espacio en donde nuestras experiencias pueden ser tema para una conversación, es un espacio en donde poco a poco construimos formas de escucha y de disenso.

Recuerdo en particular un momento en el que se decidió hablar de gordofobia y se propuso contactar a Regina Orozco. Personalmente me generaba un distanciamiento esa propuesta pues mi prejuici-

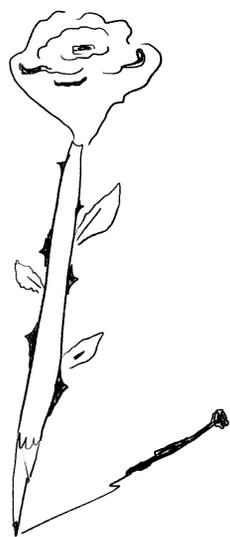

cio sólo me permitía ver parcialmente lo que representaba esa artista. Por otro lado, la compañera que la había propuesto también devolvía una mirada en la que la Cátedra figuraba como un ente “formal” en donde esa presencia podría no figurar. En ese debate ambas expresamos e intentamos compartir nuestros prejuicios, de alguna manera ambas compartimos lo que para cada una representaba la institución y los objetivos del programa. Finalmente, la Cátedra fungió como mediadora y al final de forma colectiva decidimos votar e invitar a **Regina Orozco.**

Fue una de las charlas más hermosas y una **La subversión lúdica. (AMD)** de las presencias más generosas en Apuntes.

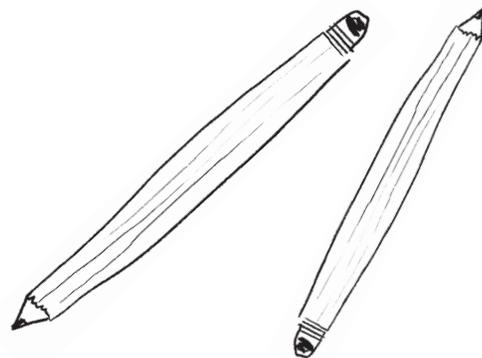
Apuntes ha significado repensar qué es eso de la institución, más cuando quienes integran sus coordinaciones son personas críticas y amorosas, cuando ellas mismas formulan cuestionamientos a las dinámicas de otras instituciones llamadas arte o teatro.

No creo que dialogar con la institución sea sólo ir al tiempo del calendario de trabajo o buscar títulos apropiados y convincentes para las actividades, el diálogo con la institución se construye asumiendo que quienes estamos dentro, podemos **construir** espacios para respirar, imaginar y habitar los afueras.

↓
¡Escuela Ficticia! (HF)

Hebzoariba H. Gómez

CÓMO HACER UNA CURADURÍA COLECTIVA EN 10 PASOS Y 5 DISGRESIONES

1. Nos invitaron a organizar un ciclo de charlas. A conversar con personas de “mayor trayectoria”. La mayoría de nosotrxs no nos conocíamos de antes, pero ahí estábamos, en un inesperado encuentro, sin saber muy bien los criterios o razones que nos habían juntado, intentando organizar un ciclo en colectivo. Teníamos que escoger con quiénes queríamos conversar. ¿Pero cómo?

2. Naturalmente en un principio no estábamos de acuerdo. Había muchas propuestas pero no todas podían entrar, había que seleccionar, editar y argumentar por qué escoger una por encima de la otra. Es decir, había que hacer una curaduría.

Digresión 1: Según Wikipedia¹ “Un curador es aquel que marca el valor de su época, de lo que es una obra de arte”.

¿Nosotrxs hicimos eso? Tal vez no, en realidad solo discutimos, a veces acaloradxs, a veces calmadxs, y escogimos. Pero decir que hicimos una curaduría suena más bonito.

3. A pesar del desacuerdo había ciertos temas en común: feminismos, inclusión, discriminación, violencia en la escena, prácticas horizontales, etc.

Digresión 2: Es curioso, sintomático tal vez, cómo a la hora de escoger los puntos en común estaban en los temas y no en las personas. ¿Cómo se charla con un tema?

4. ¿Por qué nos interesan estos temas en común? ¿Es acaso un asunto generacional? Tampoco podríamos asegurarlo, había quienes querían hablar de teatro

¹ https://es.m.wikipedia.org/wiki/curador_de_arte

novohispano. Lo cierto es que en esa maraña de propuestas estaban presentes nuestras obsesiones personales, colectivas, actuales o anacrónicas. Y esas obsesiones, sin duda, estaban también atravesadas por las fuerzas de la época en que nos tocó vivir.

5. De pronto, ya había una “curaduría”: Lukas Avenaño, Grupo de Arte Callejero (GAC), Regina Orozco, Haydeé Boetto, por mencionar algunxs. Y había otrxs que se habían quedado fuera: Lola Arias, Guillermo Calderón, Las Tesis.

¿Por qué dejamos por fuera a La subversión nombres tan famosos y preferimos lúdica.(AMD) esta ecléctica selección?

Más allá de las personas, lxs invitadxs nos vinculaban (en su práctica) con temas que nos atravesaban y a los cuales queríamos poner en crisis. Clasismo y escena, organizarse en colectivo, gordofobia y escena... de esto nos interesaba charlar antes que sobre la carrera de alguien. Sin por ello restarle importancia a lxs invitadxs, la cosa es que queríamos que más que una entrevista fuera una charla entre dos personas. Un encuentro singular para compartir preocupaciones y complicidades.

6. Tal vez un síntoma (¿Generacional?) donde ya no nos interesa tanto invitar a las vacas sagradas, a los gurús (y hablamos en masculino porque la mayoría son o fueron hombres). Y no porque no tuvieran nada interesante que decir, seguro pudieron haber dicho cosas brillantes y elocuentes, pero tal vez ya lo había dicho antes, en otros espacios. La intención aquí era otra.

Y de este sentir también nace el Fanzine, aunque al inicio tampoco sabíamos cómo terminaría (XF)

7. Nos interesaba charlar con quienes no habíamos escuchado hablar antes. O no tanto. Y nos interesaba hablar desde un lugar más horizontal, y no porque no admirábamos a quienes invitábamos,

sino porque creíamos que una charla, un encuentro, puede ser más potente que el repaso de una trayectoria profesional.

Digresión 3: Tal vez sí hicimos una curaduría, pero no en el sentido de quien diseña un catálogo de artistas, una visita al museo o una “experiencia”. Más bien, una curaduría en tanto posicionamiento ante un medio artístico, en tanto manifiesto generacional, en tanto mirada sobre el mundo y la época. Tal vez internet sí tenía razón y estábamos marcando el valor de nuestra época, tal vez algún día estaremos en los anales de Wikipedia.

Digresión 4: Tal vez, muy seguramente, la digresión anterior fue exagerada, desproporcionada, vanidosa, cursi y egocéntrica. La verdad de las cosas es que todo salió por accidente o serendipia (que al igual que curaduría) suena más bonito.

8. Todo salió por serendipia y no lo planeamos bien. En realidad las cosas empezaron a suceder antes de que nos diéramos cuenta de que estaban sucediendo. De pronto ya había una curaduría, ya había una complicidad entre un nosotrxs que unos meses antes no se conocían, ya había una inteligencia colectiva y de pronto ya éramos una comitiva, de encuentros.

9. Para este punto usted estará decepcionadx con el texto por no ser lo que el título prometía. Por no ser un manual o receta, por no explicar en 10, 15 o 20 pasos cómo hacer técnicamente algo. Lamentamos no cumplir sus expectativas.

Digresión 5: En realidad no.

10. Al final lo hicimos como pudimos y fuimos aprendiendo en el camino cómo hacerlo. No sabemos si nos salió bien o mal, sea lo que sea que eso signifique. Pero aquí seguimos, más de un año después del inesperado encuentro. Quizás aquí seguimos porque entre tanto accidente serendípico “algo” aconteció.

LA PERSPECTIVA DESDE LA QUE DISEÑAMOS

En un museo o galería de arte, el curador es el encargadx de seleccionar las piezas que se exhibirán en una exposición. En este caso, la comitiva de encuentros —nombre con el que nos haremos presentes— decidimos conversar con diferentes personalidades del teatro que nos inspiraran. Para esto, se hizo una selección de temas que a la comitiva le podría causar alguna inquietud o malestar. La mayoría de los que surgieron tuvieron algo en común: transitaban en torno a la idea de que **otro teatro era posible y que este sería más justo para todas, todos y todes.**

Todxs queríamos apuntar nuevas formas de organización, libres de machismo, adultocentrismo, clasismo y racismo; conversar sobre nuevos escenarios como la calle o acerca de cuerpos libres de los estándares del capitalismo. Todo a través de la palabra y la digitalidad

Esto se puede ver ejemplificado en dos de nuestras sesiones. La conceptualización de las charlas con:

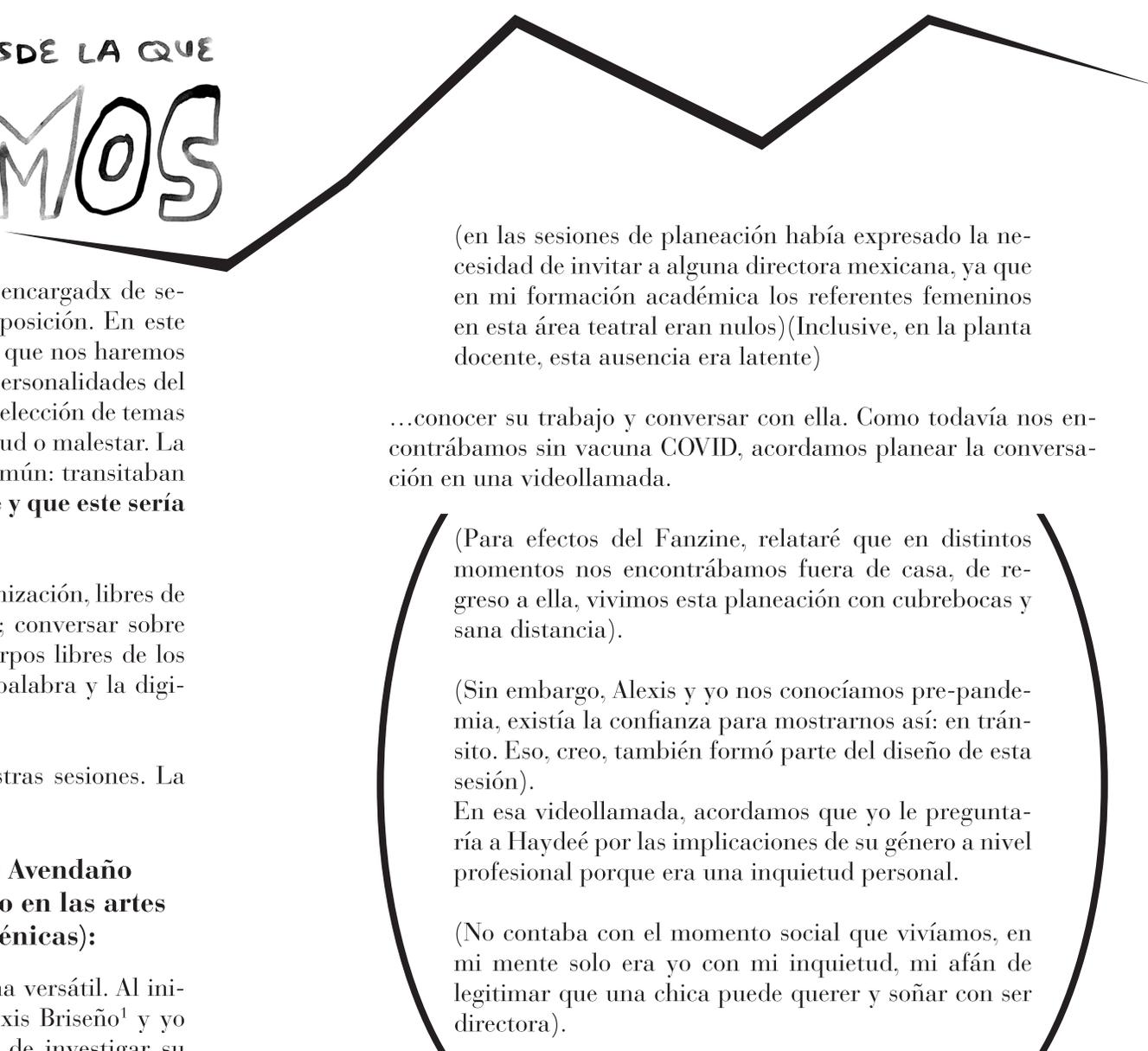
Haydeé Boetto
(Jóvenes audiencias)

y

Lukas Avendaño
(Clasismo en las artes
escénicas):

Haydeé Boetto es una directora y actriz mexicana versátil. Al inicio —cuando decidimos colectivamente que Alexis Briseño¹ y yo la entrevistáramos—, me emocionaba la idea de investigar su trayectoria...

¹ Alexis es egresado del CUT y formó parte del primer ciclo de apuntes.

(en las sesiones de planeación había expresado la necesidad de invitar a alguna directora mexicana, ya que en mi formación académica los referentes femeninos en esta área teatral eran nulos)(Inclusive, en la planta docente, esta ausencia era latente)

...conocer su trabajo y conversar con ella. Como todavía nos encontrábamos sin vacuna COVID, acordamos planear la conversación en una videollamada.

(Para efectos del Fanzine, relataré que en distintos momentos nos encontrábamos fuera de casa, de regreso a ella, vivimos esta planeación con cubrebocas y sana distancia).

(Sin embargo, Alexis y yo nos conocíamos pre-pandemia, existía la confianza para mostrarnos así: en tránsito. Eso, creo, también formó parte del diseño de esta sesión).

En esa videollamada, acordamos que yo le preguntaría a Haydeé por las implicaciones de su género a nivel profesional porque era una inquietud personal.

(No contaba con el momento social que vivíamos, en mi mente solo era yo con mi inquietud, mi afán de legitimar que una chica puede querer y soñar con ser directora).

Durante el ensayo técnico le pregunté a Haydeé directamente qué discriminaciones, qué obstáculos le suponían ser mujer y dirigir. Ella, muy amablemente, me comentó que de forma directa había tenido la suerte de no padecer un caso así. Posteriormente, reflexioné sobre mi manera de dialogar, recordé aquello que Didanwy nos había aconsejado sobre la hospitalidad de lxs entrevistadorxs.

Percibí que Haydeé realmente se preocupaba por sus audiencias jóvenes, así que reformulé la pregunta: ¿Qué consejo le daría Haydeé Boetto a una niña que sueña con ser directora de teatro? La respuesta fue generosa, esperanzadora, reconciliadora y realista. Había formulado mi inquietud entrevistadora tomando en cuenta a la persona a quién se dirigía, sus anhelos, vivencias y preocupaciones. Comprendí que dialogar, indudablemente y como el teatro, es para el o la otrx.

Lukas Avendaño (apuntes sobre justicia, emperramiento o desigualdad) (no se cuál poner....)

Conversar con Lukas Avendaño y mi compañero del CUT, Omar Silva, fue una experiencia que nunca olvidaré. Me hizo replantearme muchas ideas y entender la diferencia entre *privilegio* y *derecho*. Omar y yo decidimos proponer y hablar de este tema, pues en nuestra vida hemos vivido experiencias relacionadas con el racismo y clasismo que nos han hecho preguntarnos: ¿el teatro en México tiene una perspectiva clasista? Pero, bueno, ya sabemos la respuesta (*guiño guiño*).

Omar y yo nos escribíamos a menudo por mensajería instantánea para formular las preguntas, y al tener nuestro primer encuentro con Lukas le dijimos lo siguiente:

“Ahora, en esta pandemia, ha resonado mucho la palabra **privilegio**. Hace poco veíamos un meme que decía: ‘Nacen pobres y encima estudian artes’, ¿qué les dirías a las y los estudiantes que se enfrentan a un México donde la cultura parece ser un lujo o un privilegio?”

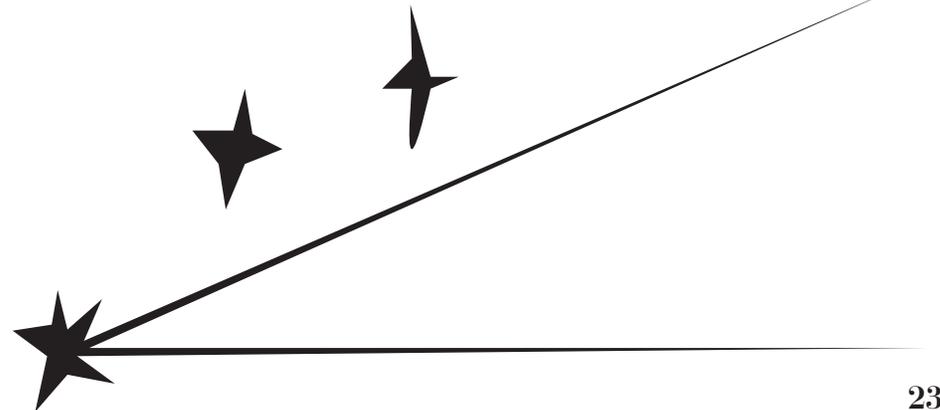
A partir de ahí Lukas nos hizo darnos cuenta de que no es ningún privilegio, sino un derecho y que, como estudiantes, creadorxs y ciudadanxs, necesitamos estar informados y organizadxs; que el dolor y la impunidad en este país hacen que nos emperremos² para exigir nuestros derechos a la cultura, la educación y la salud.

Con estas anécdotas se ejemplifica una de las premisas que hemos practicado en estos dos ciclos: Escucha y pregunta crítica pero respetuosa. Inquieta pero empática. Como Comitiva nos interesa crear una curaduría que parta del diálogo, que incluya perspectivas diversas y se cuestione a sí misma y a su entorno. La amabilidad, el ensayo de diversas formas de escuchar y la comunidad son ejes fundamentales para *Apuntes*. Esta es la perspectiva desde la que **diseñamos**.

Spoiler Alert : queremos trabajar con propuestas estéticas posibles dentro del cuadrado del zoom para las próximas charlas (HF)

2 Palabra para referirse al encabronamiento, Lukas Avendaño 2021.

Arizbell Morel-Díaz y Valentina Herrera

2021-2022 REMEMBRANZA

Queremos compartir contigo las conversaciones que hemos realizado hasta la fecha desde el 25 de enero de 2021 hasta el lunes 27 de junio de 2022. Cada sesión de Apuntes la puedes encontrar en la siguientes cuentas de facebook: @CentroUniversitariodeTeatro y @ColegioDeLiteraturaDramaticaYTeatroUnamoficial

2021

Apuntes sobre Cachorro de León: Conchi León en conversación con Zavel Castro / Participan: Conchi León, Zavel Castro, Xóchitl Franco y Bruno Zamudio.

Apuntes sobre Yuyachkani: Miguel Rubio conversa con Andalucía y Simón Franco

Apuntes sobre desigualdad y escena: Lukas Avendaño conversa con Valentina Guerrero y Omar Silva

Apuntes sobre el teatro para niñxs y jóvenes audiencias: Haydeé Boetto conversa con Arizbell Morel-Díaz y Alexis Briseño

Apuntes para subvertir el espacio público: Herramientas artísticas para la desobediencia Grupo Arte Callejero conversa con Hebzoariba Hernández y Yoalli Michelle Covarrubias

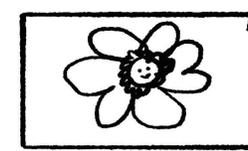
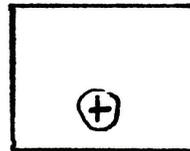
Apuntes sobre la gordofobia en las artes escénicas: Regina Orozco conversa con Sandra Cecilia y Humberto Trejo

Apuntes sobre el teatro posthumano: Manuela Infante en conversación con Xóchitl Franco y Bruno Zamudio

facebook

Apuntes sobre cabaret, humor y disidencia: César Enríquez conversa con Beatriz Bermúdez y Yoalli Covarrubias

Apuntes sobre la gestión alternativa: Tejiendo Redes (Faviola Llamas, Michelle Ayala, Karla Sánchez, Susana Meléndez) conversan con Arizbell Morel y Valentina Guerrero

Apuntes sobre escena y discapacidad: Erika Bernal conversa con Sandra Cecilia y Bruno Zamudio

2022

Apuntes sobre apuntar: Didanwy Kent conversa con Arizbell Morel, Bruno Zamudio, Hebzoariba Hernández, Humberto Trejo, Simón Franco, Valentina Guerrero y Xochitl Franco.

Apuntes para manifestar la vida trans en las artes escénicas: Lía García "La Novia Sirena" conversa con Hebzoariba Hernández y Bruno Zamudio

Apuntes desde el paso de gato: El oficio de la escenotecnia. Conny Ponce conversa con Xochitl Franco y Humberto Trejo

Apuntes sobre resiliencia, políticas culturales y curadurías: Juan Meliá conversa con Hebzoariba Hernández y Bruno Zamudio

Apuntes sobre teatralidades bastardas: María Galindo conversa con Simón Franco y Valentina Guerrero

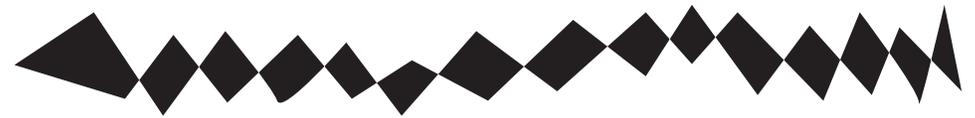
APUNTES...

esfuerzos por fortalecer la identidad de la comunidad teatral

Los estudios sobre la Identidad sugieren que ésta es flexible y fluctuante, se transforma de acuerdo a los intereses de las personas. Además, existen dos tipos de identidades; una individual, que se refiere al aspecto psicológico e histórico del sujeto; y una colectiva, que se refiere a los valores predominantes del grupo social en el cual se está inserto.

En los países con una acentuada desigualdad, como es el caso de México -y la región en general, que se presume como el continente más desigual del mundo-, el tema de la identidad se complejiza, ya que las múltiples barreras sociales, raciales, económicas, entre otras; sumadas a la cristalización de las clases, esto es: la falta de movilidad social y la brecha que separa los estratos más altos de los más bajos, genera una serie de identidades fragmentadas al interior del país con múltiples intereses, confrontados, generalmente, e incapaces de establecer acuerdos. Como se dice popularmente: “cada quien jala por su lado”. En este escenario, la cohesión social, el sentido de pertenencia, la cooperación, la organización y empoderamiento de la ciudadanía se imposibilitan.

En el teatro, que es un reflejo de la sociedad, puede percibirse como una de sus mayores debilidades este mismo problema, ¿existe en la capital de México una comunidad teatral? Sí, conformada por quienes se desempeñan profesionalmente en este sector de servicios artísticos y de entretenimiento, los estudiantes universitarios y académicos de dicho campo, los responsables de la infraestructura teatral y su operación -públicos y privados-, así como el público

que gusta frecuentar la cartelera de teatro. Sin embargo, ¿existe cohesión al interior de esta comunidad?

Mi impresión personal es que, con el tránsito del Estado de Bienestar Mexicano al Modelo Neoliberal, en el sector de la cultura, una de las pérdidas más significativas -además de interés por el público-, **fue la fragmentación de la identidad dentro de la comunidad teatral, al menos en la capital.**

En este punto, no quisiera que se confundiera lo que trato de explicar como “identidad” con un “discurso estético unificador”, ya que dentro de la gran variedad de teatro que se ofrece -musical, posdramático, realista, comercial, infantil, etc.-, hay una serie de prácticas que dejaron de impulsarse, como el interés por construir público, exigir derechos al gobierno de manera colectiva y organizada, fomentar la inserción laboral de los recién egresados y, sobre todo, buscar estrategias que sumen la participación de las múltiples compañías de teatro que existen, para lograr la resolución de problemas conjuntos mediante una visión amplia de política cultural -que no es sólo responsabilidad del Gobierno.

Aunque también hubo otras formas de identidad que se fortalecieron. (BZ)

Se puede argumentar que todo lo anterior tampoco existía en el Estado de Bienestar Mexicano, lo cual puede ser cierto. Pero sí existía un aparato estatal articulado interesado en emplear las actividades teatrales como parte de una política cultural transversal en pro de la cohesión social, como ejemplo de lo anterior podemos citar el Programa de Teatro del Seguro Social, iniciado en 1958 por el presidente Adolfo López Mateos y que estuvo vigente hasta los años ochentas.

En las décadas anteriores, incluso esta identidad teatral permeaba el ámbito privado. Pueden citarse como ejemplo las múltiples telenovelas y películas dirigidas, actuadas y escritas por personas que estudiaron teatro o profesores universitarios, así como obras de productores “comerciales”. Por ejemplo, la familia Fábregas o Galindo-, donde la participación de los “teatros universitarios” era habitual.

¿Imaginamos prácticas futuras? (AMD)

Con el cambio de modelo, en los noventa, se incrementó profundamente la brecha entre los artistas consagrados -que lograron negociar y concentrar poder económico, y político- y los recién egresados. **Pero también la división entre el sector público y privado del entretenimiento se agudizó, lo que generó muchas dificultades dentro del campo laboral. A partir de entonces, la fragmentación, división, rivalidad y competencia entre la comunidad teatral se volvió una constante, resquebrajando su identidad, limitada ahora únicamente al estilo artístico o a la universidad de procedencia.**

Cabe señalar que, en otros estados, la comunidad teatral se ha puesto como propósito realizar esfuerzos para unirse en la lucha de objetivos compartidos, como ejemplo destaca el Consejo Consultivo de Teatro de Querétaro, creado en 2018; un órgano de consulta y asesoría, conformado por representantes de la comunidad teatral de dicha entidad (académicos, empresarios, compañías), que logró dialogar de manera cercana con la Secretaría de Cultura local -sosteniendo reuniones bimestrales- para diseñar una agenda de trabajo conjunta respecto a la actividad teatral, fomentando al interior de la comunidad prácticas participativas como asambleas, votaciones, debates, etc.

La propuesta del programa *Apuntes*, desarrollado por la Cátedra Bergman en colaboración con Teatro UNAM, representa, en lo personal, un esfuerzo importante para fortalecer la identidad de la comunidad teatral, empezando por las dos licenciaturas de teatro que ofrece la UNAM (CUT y FFyL). El intercambio de puntos de vista entre estudiantes de ambas escuelas, el descubrimiento y reconocimiento de las ideas y dificultades que comparten durante su formación, así como el poner sobre la mesa los temas de mayor interés, junto con el acompañamiento de profesionales, permite la construcción de puente en un nivel micro que representan la posibilidad de renovar el enfoque convencional que se tiene hacia el teatro; donde tradicionalmente ambas escuelas rivalizan entre ellas -lo cual es paradójico, ya que tienen muchos docentes en común-; donde a los alumnos se les enseña a competir, incluso, con sus compañeros de grupo; donde en una generación de 15 personas salen tres o hasta cuatro compañías de teatro diferentes, incapaces de cooperar entre ellas y peleando por los mismos apoyos gubernamentales, cada vez más escasos.

A nivel local, dejar a un lado la fragmentación y cohesionar una identidad en la comunidad teatral permitiría, además, replantear las aproximaciones pedagógicas de los académicos e investigadores, ya que valores hegemónicos compartidos por las generaciones pasadas, como la hiperdisciplina, la sobre explotación, la pedagogía violenta y la verticalidad, podrían transformarse,

La creación de la Guía de Conducta del CUT, en consecuencia de las denuncias que surgieron con el #metoo, es un ejemplo de toma de acción de las alumnas para la transformación de y para la institución y el teatro

<https://www.cut.unam.mx/guicodeconducta> (HF)

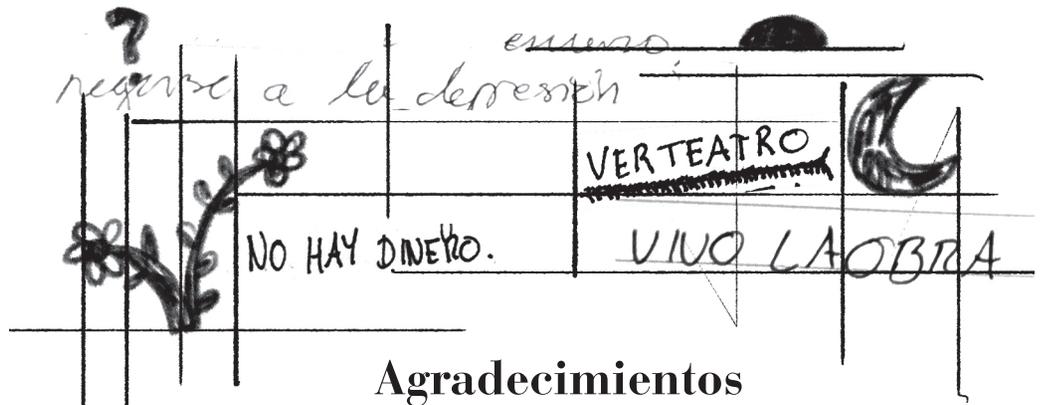
tomando en cuenta los valores impulsados por las nuevas generaciones -inclusión, horizontalidad, intercambio-; lejos de una lucha generacional, podría darse paso a un reacomodo semántico al interior de la comunidad teatral y quienes la conforman, pues qué es el teatro, sino dialéctica hecha ficción.

A manera de conclusión, sería ideal reconocernos como parte de una comunidad unida, con capacidad de agencia y diálogo con las instituciones de gobierno, comprometida con impulsar por todos los medios la formación de público; con una agenda clara que convoque la gran diversidad de propuestas artísticas, que vaya de la mano con los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para buscar puntos de encuentro con otras áreas y establecer puentes de cooperación más allá de nuestras fronteras urbanas.

Referencias:

José Humberto Trejo Calzada

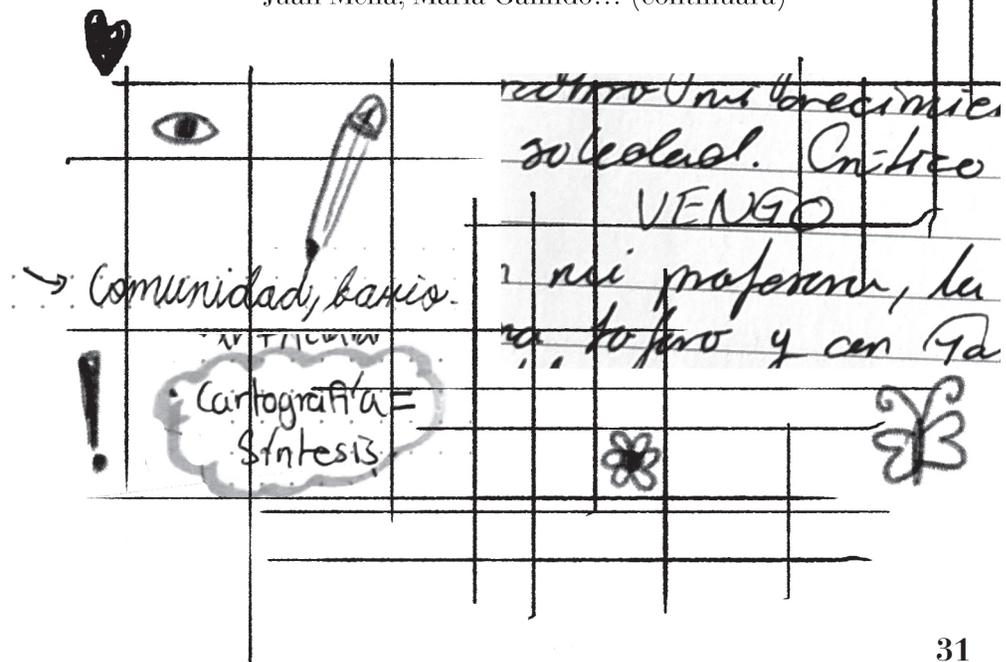
- CITRU (s.f.). “PROGRAMA DE TEATRO DEL SEGURO SOCIAL 1958-1964”. En CAMBIOS PARADIGMÁTICOS DEL TEATRO MEXICANO S. XX Y XXI. Recuperado de: <https://citru.inba.gob.mx/publicaciones/libros/electronicos/ebook3/31.html> [Consultado el 10 de agosto del 2022]
- El Universal (15 de mayo del 2022). “Comunidad teatral señala Diálogo Cero”. Recuperado de: <https://www.eluniversalqueretaro.mx/vida-q/comunidad-teatral-senala-dialogo-cero> [Consultado el 10 de agosto del 2022].
- Krauze, D. (9 de febrero del 2014). “Pasado, presente y futuro de la telenovela”. Letras Libres. Recuperado de: <https://letraslibres.com/cine-tv/pasado-presente-y-futuro-de-la-telenovela/> [Consultado el 10 de agosto del 2022]
- Okey Querétaro (11 de julio del 2019). Cultura. “Reconocen a Integrantes del Consejo Consultivo de Teatro”. Recuperado de: <https://www.okeyqueretaro.mx/reconocen-a-integrantes-del-consejo-consultivo-de-teatro/> [Consultado el 10 de agosto del 2022]

Agradecimientos

A Juan Meliá, Elizabeth Solís, Jaqueline Ramírez, Angélica Moyfa, Mario Espinosa, Gema Aparicio, Iona Weissberg, Horacio Almada, Asunción Pineda, Mariana Gándara, Isadora Oseguera, Erika Arroyo, Guillermo Becerril y todas las personas que han hecho posible el ciclo.

A cada una de las persona que han aceptado conversar con nosotrxs: Conchi León, Miguel Rubio, Haydeé Boetto, Lukas Avendaño, el Grupo de Arte Callejero (GAC), Regina Orózco, Manuela Infante, César Enríquez, la colectiva Tejiendo Redes, Erika Bernal, a Lorena Martínez por ofrecernos una guía, a Didanwy Kent, Lía García “La Novia Sirena”, Conny Ponce, Juan Meliá, María Galindo... (continuará)

Colofón

Este fanzine se terminó de imprimir el día 9 de septiembre de 2022, en un mes en donde se mezcla la alegría de un festival de artes escénicas para, desde y con estudiantes universitarios y la memoria viva de hace ocho años en donde un día 26 de este mes sentimos rabia, miedo y desconcierto por 43 estudiantes que siguen sin aparecer. Se imprimieron 1,000 ejemplares que serán repartidos de forma gratuita entre estudiantes de las escuelas de artes escénicas del país.

Para su composición se utilizó , en su mayoría,
Bauer Bodoni de 11 puntos.

