

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE
Departamento de Estudios Socioculturales

PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (PAP)
Programa de Construcción de Opinión Pública e Incidencia en los Medios

Mirar la ciudad con otros ojos. Memorias e identidades

El Teatro Experimental de Jalisco
Un recorrido por el teatro experimental

PRESENTAN

César Daniel Sánchez Castillo
Comunicación y Artes Audiovisuales

Profesor PAP: Rogelio Villarreal Macías

Tlaquepaque, Jalisco, verano de 2022

ÍNDICE

REPORTE PAP	2
Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional	2
Resumen	2
1. Introducción	3
1.1. Objetivos	3
1.2. Justificación	3
1.3 Antecedentes	4
1.4. Contexto	14
2. Desarrollo	17
2.1. Sustento teórico y metodológico	17
2.2. Planeación y seguimiento del proyecto	20
3. Resultados del trabajo profesional	29
4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto	31
5. Conclusiones	34
6. Bibliografía	35
Anexos	37

REPORTE PAP

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional

Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) son una modalidad educativa del ITESO en la que el estudiante aplica sus saberes y competencias socio-profesionales para el desarrollo de un proyecto que plantea soluciones a problemas de entornos reales. Su espíritu está dirigido para que el estudiante ejerza su profesión mediante una perspectiva ética y socialmente responsable.

A través de las actividades realizadas en el PAP, se acreditan el servicio social y la opción terminal. Así, en este reporte se documentan las actividades que tuvieron lugar durante el desarrollo del proyecto, sus incidencias en el entorno, y las reflexiones y aprendizajes profesionales que el estudiante desarrolló en el transcurso de su labor.

Resumen

En este proyecto se abordará el Teatro Experimental de Jalisco, un recinto inaugurado en Guadalajara en 1960 para la representación de obras de arte dramático cuyo método representa una ruptura total con las normas tradicionales. Se contará su historia y se trazarán un recorrido por su estructura, sus grupos y actores, así como las obras más destacadas que se han presentado en el recinto. Se explicará primero el concepto de teatro experimental y cómo se separa de las normas del teatro tradicional, para ello se explicará el llamado “método” y su evolución. Una vez explicado el concepto de teatro experimental, el foco de la investigación se concentrará en el Teatro Experimental de Jalisco.

1. Introducción

1.1. Objetivos

- Explicar el concepto de teatro experimental, a qué se refiere, en qué consiste y cómo se define actualmente.
- Dar a conocer al Teatro Experimental de Jalisco a través de un recorrido por su historia, sus representantes e impulsores, eventos paralelos en la historia del teatro experimental, su estructura, aspectos técnicos, aforo, grupos y obras más destacadas, autores, directores, recepción, cartelera, financiamiento, etcétera.

1.2. Justificación

La razón de esta investigación es analizar un recinto en el cual se desarrollan diversas disciplinas que se separan de las reglas ortodoxas de la narrativa tradicional del arte dramático, con el objetivo de que los actores se expresen de tal manera que logren generar una interacción entre el acto y el público. Fue así como yo mismo me inicié en el mundo del arte dramático. Mis primeros pasos en la actuación y la dramaturgia los di a través del método y aprendí a liberarme de las ataduras que me aferraban al miedo y la timidez. A partir de estas experiencias aprendí a ver el teatro como un espacio y un arte para liberar y compartir mi imaginación con el público.

El Teatro Experimental de Jalisco es un recinto que representa la manifestación poética del alma humana, resguardada entre los muros de este espacio que alberga todas esas representaciones teatrales; por ello mi propósito es compartir el recinto, su estructura, sus disciplinas artísticas expandidas, el método, sus obras y miembros y, sobre todo, por qué es importante este recinto cultural para la ciudad y para el teatro.

1.3. Antecedentes

1.3.1. Movimiento vanguardista de teatro experimental

El llamado *teatro experimental* es una categoría relativamente moderna, utilizada para referirse al conjunto de diversas disciplinas que forman parte de las denominadas *artes escénicas*, que agrupan varias formas artísticas como la dramaturgia, la actuación, el arte performativo o performance, la danza, el canto, la pantomima, entre muchas otras; sin embargo, el teatro experimental surgió en Europa a finales del siglo XIX como un movimiento teatral cuyo propósito era separarse de los métodos tradicionales de hacer teatro, en sus inicios el teatro experimental consistía en una oposición al teatro burgués y pretendía introducir un nuevo lenguaje a la metodología del teatro. Ya entrado el siglo XX el teatro experimental tomó inspiración de otros movimientos artísticos y filosóficos como el naturalismo, el expresionismo, el simbolismo, el surrealismo, y se constituyó dentro del movimiento vanguardista del arte y la literatura del experimentalismo del siglo XX, de esta forma se desarrollaron las disciplinas que conformaron el *arte dramático* (Arias, 2020).

El teatro experimental nació a partir del movimiento vanguardista de Europa, particularmente en los países escandinavos en 1887, y era originalmente conocido como *Free Theatre* o *Independent Theatre*. Tres autores principales fueron los precursores de este movimiento, el primero fue Henrik Ibsen, quien desde su obra *Ghost*, de 1881, desarrolló una nueva forma de expresión teatral en la que él veía al dramaturgo y al actor como revolucionarios sociales; los otros dos fueron Björnstjerne Björnson y August Strinberg, quienes influyeron en el desarrollo de la dramaturgia moderna.

En 1881 el escritor francés Émile Zola, padre del naturalismo, publicó el ensayo *Le Naturalisme au Théâtre (El Naturalismo en el Teatro)* en el que explica que el naturalismo debía pasar a la literatura a través de un método experimental que después se trasladó al teatro. Este método consistía en experimentar las emociones de la naturaleza humana a través del arte; el ensayo inspiró a André

Antoine a fundar el primer teatro experimental en París, en 1887, el *Théâtre Libre*. Poco después el llamado Free Theatre llegó a Estados Unidos como *Little Theatre*.

A finales del siglo XIX el francés Alfred Jarry escribió la icónica obra *Ubu Rey*, que cambió muchas de las formas de hacer teatro y lo convirtió en un precursor del teatro experimental, así como del llamado *teatro del absurdo*. El movimiento vanguardista en Europa provocó que al teatro experimental también se le llamara *avant-garde theatre* o *teatro de vanguardia*. A Jarry se le une Antonin Artaud como impulsor del teatro experimental, quien estableció nuevas normas de lenguaje escénico y propuso reemplazar el teatro burgués con el que denominó *teatro de crueldad*, que buscaba sorprender y despertar el subconsciente humano.

Ya entrado el siglo XX, en la segunda década el teatro experimental adquirió mayor presencia en Estados Unidos, y el movimiento vanguardista de Europa llegaba a su apogeo. En Alemania el poeta y dramaturgo Bertolt Brecht desarrolló una actitud antiburguesa con una dramaturgia a la que llamó *teatro épico*, el cual consistía en interrumpir la obra en escena para hacer un espacio dedicado a la explicación y el análisis de la situación o argumento de un personaje; una de sus obras más destacadas es *La Ópera de los Tres Centavos*, de 1928 (Navas, 2009; Arias, 2010).

1.3.2. La escuela del método experimental

Durante la primera mitad del siglo XX, no se sabe exactamente en qué fecha, el actor, director y dramaturgo Konstantín Stanislavski, quien cofundó el Teatro de Arte de Moscú, desarrolló el llamado *método de acción física* o simplemente *método*, un sistema al que llamó *arte de experimentar*, que consistía en un análisis interno y personal del actor con el personaje y la obra y su transmisión al espectador, a partir de técnicas como la dramatización y la secuencia de improvisaciones. Mediante este sistema Stanislavski proponía un entrenamiento físico, intelectual y emocional que lograría en el actor una creatividad mediante la

cual experimentaría con el personaje y, por ende, el público experimentaría la puesta en escena como si fuera real.

A Stanislavski se le unió Vsévolod Meyerhold, director teatral ruso, impulsor de la biomecánica teatral que consistía en conectar procesos fisiológicos con procesos psico-emocionales para la formación de actores, Meyerhold fue partidario del movimiento del simbolismo en el teatro y desde 1907 hasta 1917 se dedicó a innovar formas de hacer teatro y se convirtió en uno de los revolucionarios del *teatro soviético*, lo que provocó su fusilamiento en 1940 por Iósif Stalin, quien buscaba erradicar todo arte vanguardista. Otro impulsor fue Serguéi Eisenstein, quien enfocó el experimentalismo hacia el cine, aunque inicialmente fue director de teatro, inspirado por Meyerhold, lo que también lo puso en la mira de Stalin, quien lo consideraba una figura polémica.

El método llegó a Estados Unidos a finales de los años veinte y fue impulsado por el actor, productor y director de teatro estadounidense Lee Strasberg, quien muchos años después sería también conocido por interpretar a Hyman Roth en la película *El Padrino II*, de Francis Ford Coppola, en 1974. En 1931 Strasberg fundó el Group Theatre junto con Elia Kazan; en 1947 ellos fundaron el Actors Studio en Nueva York, la academia de actuación donde estudiaron personajes como Al Pacino, Robert De Niro, Jane Fonda y Anne Bancroft. Strasberg innovó el método añadiendo los ejercicios de estimulación del actor y director de teatro Yevgueni Vajtángov (Mauro, s.f.).

1.3.3. El teatro del absurdo

El teatro del absurdo fue un movimiento de arte experimental en las décadas de los cuarenta y cincuenta, con Alfred Jarry como precursor, y también con representantes como Samuel Beckett, dramaturgo irlandés cuyas obras eran principalmente pesimistas y tomaban elementos del psicoanálisis freudiano hacia la década de los cuarenta; su obra más notable fue *Esperando a Godot*, de 1952. Otro representante del teatro del absurdo es Eugene Ionesco, dramaturgo franco-romano que en la década de los cuarenta y cincuenta, con el arte experimental ya

en expansión por todo el mundo, buscaba expresar el sinsentido del ser humano. Sus obras más representativas son *Las sillas*, de 1952, y *El rinoceronte*, de 1959. Otro representante fue Jerzy Grotowsky, director e innovador del teatro polaco, quien tomó inspiración de Meyerhold, Artaud y del propio Stanislavski para la innovación del método.

Grotowsky denominaba su estilo como *teatro pobre*, ya que rechazaba la necesidad de elementos visuales para crear una puesta en escena. Su método consistía en una preparación psicológica en el actor para provocar al público y generar sensaciones de confusión, miedo y sorpresa. En 1959 Grotowsky creó el *teatro laboratorio*, un sistema que explica por qué la pobreza no es un obstáculo para hacer teatro, sino un medio para que el individuo sea lo único indispensable para la experimentación en la escena. Durante los años sesenta y setenta su proceso de investigación y desarrollo teatral fue una referencia indispensable para la formación de actores y el desarrollo de las artes experimentales.

En 1959 el actor y dramaturgo Darío Fo y su esposa Franca Ramé fundaron la compañía teatral Darío Fo–Franca Rame, con la que presentaron obras de la *Comedia del Arte*, un tipo de teatro popular en Italia. Sin embargo, Fo y Rame buscaban separarse del teatro burgués al que estaban acostumbrados, y fue en 1968 cuando fundaron la compañía teatral *Nuova Scena*, con la que presentaban obras de carácter crítico y social con elementos que ellos mismos desarrollaban; varias de esas obras llegaron a ser censuradas (Pitol, 1980; Matteini, 1997; Fediuk, 2016; Kitzalet, 2020).

1.3.4. En México

El teatro experimental llegó a México en 1926 con el *Teatro de Ulises*, fundado por Antonieta Rivas Mercado, y comenzó como grupo teatral en 1927. Estuvo activo entre 1928 y 1929, presentaban su temporada a través de la revista *Ulises*; el teatro contó con integrantes de renombre, entre los que destacan reconocidos escritores y poetas como José Gorostiza, Celestino Gorostiza, Xavier Villaurrutia y Salvador Novo, quienes se denominaron a sí mismos como *la generación de*

vanguardia. En 1932 fundaron el *Teatro de Orientación*, donde presentaron temporadas hasta 1938 (Hernández, 2022).

En el reporte anterior, “El Teatro Independiente en Guadalajara”, escribí que en los años cincuenta llegaron dramaturgos y productores del extranjero y de diferentes ciudades de México para instalarse en Guadalajara y trabajar en el teatro. Muchos de los dramaturgos y productores que llegaron a nuestra ciudad venían de Bellas Artes, en la Ciudad de México, otros de países sureños como Chile y Argentina, y algunos provenían de Europa. Algunos de ellos fueron Tufic Marón Rage, Alejandro Jodorowsky, Marcel Marceau y Stella Inda, directores, actores y grandes promotores del teatro, quienes incursionaron en el Teatro Experimental de Jalisco.

Tufic Marón es una referencia obligada en la historia del teatro en Guadalajara, un reconocido poeta, director de escena, periodista y dramaturgo, conocido por las conferencias que impartía en el Teatro Experimental de Jalisco en los años sesenta. En 1958 fundó el Teatro de las Máscaras, donde ofreció su casa convertida en escenario, con modestos camerinos, una vistosa marquesina exterior y sillas para un público que entraría de forma gratuita; además estimuló el movimiento cultural enfocado en el teatro del que formarían parte grandes artistas, como los ya mencionados. Marón, habiendo sostenido económicamente los gastos que implicaban las puestas en escena presentadas en el Teatro de las Máscaras promovieron la construcción de un teatro de cámara que diera cabida al arte en Guadalajara (Fregoso y Del Arenal, 2010).

Habiendo llegado Jodorowsky a México en 1957 se instaló en la Ciudad de México, donde se convirtió en una figura emblemática de la llamada generación de los años cincuenta, una vez que fue contratado por Salvador Novo como profesor de pantomima de Bellas Artes. Antes de esto, Jodorowsky decidió emprender a los 23 años un viaje a París, donde conoció al célebre mimo Marcel Marceau, para quien escribió algunas rutinas. Cuando Jodorowsky llegó a Guadalajara junto a Marceau fue contactado por Marón para acercarse al Teatro de las Máscaras. Marón había conocido a Marceau en París, así que cuando llegó a México junto con Jodorowsky, Marón lo invitó al Teatro de las Máscaras, el cual recién

comenzaba. Marceau no hablaba español, pero Marón hablaba francés y se encargaba de traducir por Marceau, el objetivo de la visita era presentar a Marceau en el teatro, en aquel entonces, Jodorowsky era el ayudante de Marceau. Marón presentó el espectáculo de Marceau y fue a partir de entonces, que Jodorowsky decidió quedarse a vivir en México, donde después realizó su carrera cinematográfica (Marón, 2022).

En 1957 Ludwik Margules, dramaturgo polaco y uno de los más importantes representantes del teatro de vanguardia, llegó a México, tras pasar un tiempo refugiado en Rusia. Su obra destaca por sus innovaciones al método teatral, consideraba que el actor debía usar su imaginación para alucinar al personaje y desde ahí crearlo. Una de sus obras más representativas es *La trágica historia del doctor Fausto*, de 1967 (Olmos, s.f.).

Durante los años sesenta y setenta Juan José Gurrola, arquitecto, dramaturgo, actor y cineasta, introdujo nociones neovanguardistas en México después de haber estudiado en Alemania; fue pionero de nuevas tendencias estéticas y creador de grupos. Su método teatral era caótico, como él lo definía; para Gurrola, la estética tradicional de un teatro no tenía razón para cambiar, en cambio el concepto del *teatro* era lo que importaba. Gurrola explicaba que el teatro es un ente que siempre está sucediendo y la esencia de una escena radica en que la escena sucede en el momento, y puede suceder más de una vez, pero siempre se experimenta de diferentes formas, porque consiste en una relación teatro–actor–público (Hernández, 2002).

A finales de los años sesenta la dramaturga y periodista Nancy Cárdenas regresó a México después de estudiar dirección teatral en Polonia y se convirtió en la jefa de Producción de Radio Universidad y coordinadora del Cine Club de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), lo que le otorgó autoridad sobre la actividad cultural. Presentó obras de teatro inspiradas en el movimiento estudiantil de 1968, una de éstas fue *El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas*, que presentó con su amigo Carlos Monsiváis y le valió el premio de la Asociación de Críticos de Teatro en 1970. En 1973, durante una entrevista con Jacobo Zabludovsky sobre la desigualdad de derechos en cuanto a la diversidad

sexual, Cárdenas reveló ser homosexual, una confesión que cambió su vida instantáneamente y fue considerada una transgresión a la moral y las buenas costumbres en una época cuando la sociedad se caracterizaba por el conservadurismo. Sin embargo, Cárdenas, convencida de sus ideales, inició un movimiento en defensa de los derechos homosexuales, lo que la convirtió en la madre del movimiento LGTBTTTI en México. El mismo año que dio a conocer su homosexualidad montó *Los chicos de la banda*, de Mart Crowley, que fue la primera obra de teatro gay en México (Navarrete, 2021).

Otro destacado dramaturgo de vanguardia en los años sesenta y setenta es Abraham Oceransky. Habiendo estudiado en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), debutó como guitarrista en *El hombre y la máquina (y otras pantomimas)* en 1965; en 1967 debutó como director con la obra *Gigantes de la montaña*, de Pirandello, y en 1972 dirigió su propia obra *Simio*. La labor de Oceransky como dramaturgo vanguardista se refleja a través del uso de la filosofía oriental y del enfrentamiento del ser humano contra la inevitable muerte, los cuales son temas recurrentes en su obra (Navarrete, 2018).

En 1972 Luis de Tavira, reconocido dramaturgo de la Ciudad de México y profesor de actuación, presentó *Sodoma y Gomorra* en 1986. José Ramón Enríquez presentó *Madre Juana*, obra por la que recibió el Premio Nacional de Teatro Wilberto Cantón. Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, mejor conocido como LEGOM, fue un reconocido representante contemporáneo del teatro en México; fallecido en mayo de 2022, LEGOM dejó un legado de dramaturgia satírica y pesimista, la cual él mismo admitió que usaba para provocar al espectador. Su obra más destacada es *Civilización*, con la cual busca expresar a través de la sátira la ridícula necesidad del ser humano por el poder (Navarrete, 2019).

Actualmente, dramaturgos y poetas como Teófilo Guerrero, Sabina Berman y Bárbara Colio han honrado el legado de los grandes representantes de antaño, haciendo uso de diversas disciplinas del arte dramático para crear obras, algunas incluso reconocidas internacionalmente, como *Moliere, el dios de la risa* y *Julieta tiene la culpa*. Estas obras han sido representadas tanto en México como en el

extranjero y han sido traducidas a idiomas como el inglés, el francés y el italiano (Navarrete, 2018).

1.3.5. El Teatro Experimental de Jalisco

En 1960 se construyó el Teatro Experimental de Jalisco, diseñado por el arquitecto Erich Coufal; fue el primer teatro en contar con acústica, isóptica y lumínica para presentaciones donde artistas locales podían realizar sus prácticas artísticas.

Erich Coufal, de procedencia austriaca, y Mathias Goeritz, de Polonia, fueron dos de los fundadores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Durante el gobierno de Agustín Yáñez, entre 1953 y 1959, las pautas de crecimiento urbano ya estaban marcadas por los diseños del sexenio que le precedió. Su plan de desarrollo urbano en la zona centro incluyó la conformación de la zona Agua Azul como centro cultural y educativo; así, se construyeron la Casa de la Cultura Jalisciense entre 1957 y 1959, y la Casa de las Artesanías, también por Erich Coufal, entre 1958 y 1962.

En marzo de 1959 Juan Gil Preciado se convirtió en el gobernador de Jalisco. En este periodo se estimula la creación de obras arquitectónicas de autor, de las cuales se encargaron los arquitectos más reconocidos de la ciudad, entre ellos Alejandro Zohn, egresado de la segunda generación de la Escuela de Arquitectura y quien ya había construido el Mercado Libertad. Zohn se encargó de conectar el paso de peatones entre las dos secciones del parque. Julio de la Peña edificó la Casa de la Cultura entre 1957 y 1959; el complejo contó con la colaboración de grandes personajes de la arquitectura y la pintura: Gabriel Flores pintó el Parnaso Jalisciense en la sala de lectura de la misma biblioteca en la Casa de la Cultura Jalisciense; el mural de Las Musas de las Bellas Artes en el vestíbulo de Casa de la Cultura Jalisciense fue pintado por Mariano Medina en 1958. Entre 1957 y 1959 se construyó la Concha Acústica, obra de Alejandro Zohn, y fue entre 1959 y 1961, bajo la dirección de Erich Coufal y con sus colaboradores Héctor Villaseñor y Jorge Michel, cuando se construyó el Teatro Experimental de Jalisco; con el escultor francés Olivier Séguin y por encargo de

Coufal se realizó la escultura que se encuentra al ingresar al teatro, “La Tragedia y la Comedia”. Gabriel Flores, por su parte, pintó el mural “Alegoría del Teatro” para el foyer del Teatro Experimental de Jalisco, y en 1962 se construyeron el Teatro del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y la Clínica 1 por Alejandro Prieto (Fregoso y Del Arenal, 2010).

Fue en el Teatro Experimental de Jalisco donde se fundó la Compañía de Teatro de Bellas Artes. En esta compañía, según Gabriel Gutiérrez Mojica, se dirigió como primera obra *Otra vez el diablo*, de Alejandro Casona, dirigida por el maestro Portilla; la segunda fue dirigida por Jorge Arau (Mojica, Franco, Suárez y Hernández, 2005).

En 1961 se presentó la primera puesta en escena en el Teatro Experimental *Las alas del pez*, de Fernando Sánchez Mayans, con la dirección de José de J. Aceves y el grupo Arcos Caracol, con las actuaciones de Bruno Rey, Carolina Barret y Alberto Galán. El mismo año se presentó *¿Conoce usted la Vía Láctea?*, del dramaturgo Karl Wittlinger, dirigida por Luis Manuel Portilla y con las actuaciones de Francisco Javier Contreras y Waldo Álvarez. En 1962 se presentó *Historias para ser contadas*, de Osvaldo Dragún, dirigida por Luis Manuel Portilla, con la actuación del grupo *Las máscaras*, integrado por Tere Flores, Francisco Javier Contreras, América Velasco y Luis Manuel Portilla. En 1969 se presentó la clausura del Concurso Regional de Teatro en el Teatro Experimental de Jalisco, con Efrén Marrón, Itza Silas y Gabriel Gómez, entre otros.

En 1978 se presentó en el Teatro Experimental *Espera en la oscuridad*, de Frederick Knott, dirigida por Consuelo Pruneda, del grupo Apolo, con Tere Delgadillo y Rodolfo Garvel en los papeles estelares.

En 1982 se presentó en el Teatro Experimental *La heredera*, de Henry James, dirigida por Moisés Orozco, con actuaciones de Lupita Orozco, María de Jesús Villarreal y María José Güémez. En 1984 se presentó *Distinto*, obra de Eugene O’Neill, con la dirección de Moisés Orozco, con las actuaciones de Rafael Monroy y Martha García Zamora. En 1988 se presentó *El juicio a Felipe Ángeles*, de Elena Garro, dirigida por Rafael Sandoval y contó con la Compañía de Teatro

de la Universidad de Guadalajara (CTUDG), entre sus actores estaban Antonio Navarro, Carlos Maciel y Enrique Matías.

En 1990 se presentó una versión infantil de *Sueño de una noche de verano*, de William Shakespeare, dirigida por Rafael Sandoval y presentada por el grupo CTUDG, los actores Lucía Cortés y Gerardo Rodríguez “Gerko” encabezaron el elenco. En 1995 se presentó *La dama duende*, de Pedro Calderón de la Barca, dirigida por Fausto Ramírez y presentada por el grupo CTUDG, Verónica Sanmiguel y Susana Romo protagonizaron la obra. En 1996, se presentó *Pantomima de Alberto Stanley*, escrita y dirigida por Alberto Stanley y protagonizada por Alberto Stanley y Pedro Holguín. En 1998, se presentó *Sexo seguro, ¿seguro?*, de Darío Fo, fue dirigida por Fausto Ramírez y presentada por el CTUDG con la actriz Montserrat Díaz como protagonista.

Desde los años noventa una de las compañías que más ha presentado obras en el Teatro Experimental ha sido la Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara (CTUDG), aunque también se han presentado puestas en escena de otros grupos desde el año 2000, como *Mayahuel*, una coreografía de Paloma Martínez, del grupo de danza contemporánea Gineceo, cuyos bailarines fueron Brenda Ocampo, Gabriela Haro, Melissa Castillo, Felipe Alonso y Patricia Aguirre. En 2007 se presentó *Tlatoani, las muertas de Suárez*, una producción de la Compañía Nacional de Teatro y la Universidad de Guadalajara y con la dirección de Fausto Ramírez; esta pieza era parte del proyecto *Mural, tres siglos de teatro*, que se presentó en la Ciudad de México por corto tiempo y en 2008 en el Teatro Experimental. En 2010 se presentó *Descomposición* de Alfonso Cárcamo, con Antonio Rojas y Mario Eduardo de León en el reparto. En 2015, se presenta *Puercoespín*, del grupo Avión de Papel, una obra de David Paquet dirigida por Luis Manuel Aguilar “Mosco”, con Astrid Lomas, Jesús Hernández y Marco Aurelio Hernández en el elenco. En 2016 se presentó la obra *Antígona* de David Gaitán, quien también la dirigió con la compañía Teatro al Cubo, A.C., y contó con un elenco conformado por Marianella Villa, Adrián Ladrón y Melissa Donají (Fregoso y Del Arenal, 2010; Vachez, Escatel, Fábregas, Covarrubias, González, López, Ramírez y Mora, 2017).

En 2020 el Teatro Experimental de Jalisco celebraba su aniversario número 60, sin embargo, suspendió alrededor de veinte temporadas debido a la pandemia del covid-9. Entrado el 2021 se dispusieron a recuperar las temporadas perdidas a través de representaciones teatrales por *streaming*. El contexto pandémico inspiró a los grupos de teatro a realizar teatro pandémico, es decir, teatro sobre la pandemia. A finales de 2021 el Teatro Experimental de Jalisco reabrió sus puertas (Mora, 2022; Patiño, 2022).

1.4. Contexto

1.4.1. ¿Qué es el teatro experimental actualmente?

El teatro experimental es una etiqueta que se utiliza para el teatro contemporáneo. Recibe ese nombre ya que hace alusión al movimiento histórico vanguardista surgido a finales del siglo XIX y que a mediados del siglo XX ya era reconocido como una nueva forma de hacer teatro; sin embargo, actualmente es tan sólo una forma de referirse a lo que actualmente es conocido como *teatro expandido* o *artes expandidas*, que consisten en una conjunción de múltiples disciplinas como la danza, el arte performativo, la pantomima, entre muchas otras que, en resumen, conforman lo que en su tiempo fue conocido como el movimiento vanguardista europeo de teatro experimental. Hoy ya no es un movimiento sino una forma de hacer teatro, que, al reunir diversas disciplinas, se separa, como en sus inicios, de los cánones convencionales del teatro tradicional (Mora, 2022).

1.4.2. El teatro expandido en Guadalajara

En la actualidad no existe ninguna compañía de teatro en Guadalajara, sino grupos y colectivos teatrales; la diferencia radica en que una compañía posee una estructura disciplinaria, un modelo empresarial y un enfoque específico, pero las agrupaciones teatrales de Guadalajara, algunas de ellas, ni siquiera tienen un enfoque en particular, inclusive, existen agrupaciones de teatro que, al pertenecer

al modelo de teatro expandido o *experimental*, llevan a cabo diversas disciplinas, como danza o arte performativo, mientras que algunas otras, como Teatro a la Deriva de Susana Romo y Fausto Ramírez, o Luna Morena, taller experimental de títeres de Miguel Ángel Gutiérrez, sí tienen un enfoque específico; en el caso de Teatro a la Deriva, que lleva alrededor de 15 años laborando, las representaciones van dirigidas a públicos de primeras infancias, con aspectos dirigidos a padres de familia, aunque no es una compañía teatral independiente, dado que el proyecto está principalmente auspiciado por la Universidad de Guadalajara, mientras que Luna Morena, que tiene 21 años de trayectoria, poseen un modelo de producción más empresarial, como ventas de obras y giras internacionales.

La Muestra Nacional de Teatro, que es un encuentro anual de creadores y realizadores de teatro mexicano contemporáneo, no pudo realizarse hace dos ediciones, en 2020, debido a la pandemia del covid-19, sin embargo, Héctor Bourges, fundador del grupo Teatro Ojo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante el Evento Escala, propuso una mesa redonda para dialogar sobre el futuro del teatro contemporáneo en México, también se contó con Boris Sherman, de Teatro La Capilla. También se contó con el proyecto multidisciplinario *Otras maneras, otros saberes* de la Cátedra Bergman, por el Teatro de la UNAM, dicho proyecto se encuentra vigente (Mora, 2022).

1.4.3. El teatro expandido en pandemia

Durante el tiempo de confinamiento, de 2020 a 2021, los realizadores de teatro de Guadalajara se vieron en la necesidad de recurrir a las redes sociales para sacar adelante los proyectos que se habían visto atrasados, debido al cierre de espacios, los dramaturgos, directores, productores, actores y tramoyistas, comenzaron a hacer uso de plataformas en línea para presentar sus obras (Zepeda, 2022).

El arte teatral no está aislado de la ciencia, ni de la tecnología [...] nosotros redescubrimos dentro de la tecnología, nuevas manifestaciones para el teatro, en este caso, yo trabajé con mis alumnos en un audiolibro, que, a través de sonidos e interpretación, buscaba crear atmosferas, todo con los elementos a nuestra disposición y el uso de nuestra imaginación compartida (Zepeda, 2022).

1.4.4. El Teatro Experimental de Jalisco

A inicios del 2020 el Teatro Experimental de Jalisco, que celebraba su aniversario número 60, contaba con alrededor de 20 temporadas próximas a estrenar, sin embargo, con la llegada de la pandemia a Guadalajara en marzo de 2020 el edificio tuvo que cerrar debido al confinamiento, así, esas temporadas tuvieron que ser temporalmente suspendidas hasta nuevo aviso y poco después fueron suspendidas definitivamente, cuando el gobierno dio a conocer que se extendería el periodo de confinamiento. El Teatro Experimental de Jalisco se mantuvo cerrado durante casi un año, al igual todos los recintos que dependen de la Secretaría de Cultura (Patiño, 2022).

A finales de 2020 e inicios de 2021 algunos de estos recintos, como la Casa de la Cultura Jalisciense, la Escuela de Artes de Jalisco en el Instituto Cultural Cabañas, el Patio de los Ángeles, entre otros, junto con el Teatro Experimental de Jalisco, optaron por presentar sus espectáculos a través de plataformas de *streaming*, realizando puestas en escena en los foros y auditorios, con un número limitado de personas en el público, mayormente, personas involucradas en los proyectos; sin embargo, la pandemia inspiró a la creación del llamado *Teatro Pandémico*, el cual consistió en representaciones teatrales cuyo tema era la pandemia, con el objetivo de dar a conocer el contexto de la enfermedad (Patiño, 2022; Zepeda, 2022).

En marzo de 2021 la coordinadora de Artes Escénicas de Cultura UDG, Daniela Yoffe, anunció que el Teatro Experimental de Jalisco reabriría sus puertas en abril del mismo año para la representación de obras teatrales y conciertos al aire libre, en la explanada del edificio; esas funciones se llevaron a cabo los fines

de semana, con las medidas sanitarias establecidas y un aforo limitado (Jáuregui, 2021).

En junio de 2022 llegaron al Teatro Experimental de Jalisco tres nuevas obras, dirigidas a distintos públicos: *Edipo, nadie es ateo*, dirigida por David Gaitán, *Niños de cartón*, presentada del 5 al 26 de junio, y *Juguetes rotos*, de Carolina Román, presentada el 15 y 16 de junio (Patiño, 2022).

2. Desarrollo

2.1. Sustento teórico y metodológico

Para la búsqueda de antecedentes históricos sobre el Teatro Experimental de Jalisco se consultaron principalmente los libros *Teatro Experimental de Jalisco, 50 años*, de Lourdes González, Anayanci Fregoso y Mónica del Arenal, del año 2010, y el libro *20 años de historia, muestra estatal del Teatro en Jalisco*, de Guillermo Covarrubias, Jorge Fábregas, Iván González Vega, Verónica López, Aristeo Mora de Anda, Fausto Ramírez, Gabriela Escatel y Myriam Vachez, del año 2017.

Para narrar la historia del Teatro Experimental de Jalisco era importante explicar por qué este recinto recibió ese nombre, por lo que se investigó el movimiento histórico vanguardista del Teatro Experimental de finales del siglo XIX a mediados del siglo XX, su origen en Europa, su recorrido y trascendencia por el mundo, y como llegó a México; para ello se consultaron fuentes como el artículo “Teatro experimental: orígenes, características, autores y obras”, de Emilhy Arias en 2020, la tesis “Los Inicios del Little Theatre Movement en Francia”, de Cristina Navas Romero y el artículo “Teatro vanguardista, características, autores y obras”, de Erola Puigsech, de 2021, como base para narrar el origen del movimiento del teatro experimental.

Al narrar el origen del movimiento del teatro experimental y su evolución en el mundo entró el concepto del *método de acción física o arte de experimentar*, un sistema introducido por Konstantín Stanislavski, al que después se le unieron Vsévolod Meyerhold, Yevgueni Vajtángov y Lee Strasberg. Para explicar la historia

del método se consultó el *Informe II: El método de Lee Strasberg, Stanislavski y después* de la página electrónica Alternativa Teatral. Una vez explicado el origen del método, sus representantes y su evolución llegando desde la escuela rusa hasta los Estados Unidos, se explicó cómo el método influenció el desarrollo del teatro experimental y se convirtió en uno de los principales referentes para el desarrollo artístico y la formación de actores.

Uno de los movimientos de arte experimental en el teatro más importantes es el teatro del absurdo, y para investigar y explicar sus antecedentes recurrí principalmente a *Teatro Laboratorio de Jerzy Grotowsky*, de Sergio Pitol, volumen 3, tercera edición de 1980, y el artículo “Samuel Beckett, esperando el teatro del absurdo”, de 2020.

Antes de llegar al eje central de esta investigación, que es el Teatro Experimental de Jalisco, se buscó aterrizar el recorrido del movimiento del teatro experimental, con su llegada a México; para esto se consultó principalmente el resumen crítico *Théâtre et pouvoir – Algo más en el teatro experimental en México*, de 2002, de Laura Calva Hernández; sin embargo, para explicar la influencia de personajes como Juan José Gurrola, Nancy Cárdenas, Abraham Oceransky y Luis de Tavira se consultó la página electrónica de elem.mx/autor para la investigación acerca de una de las figuras más emblemáticas del teatro contemporáneo en México, es decir, Ludwik Margules, se consultó el artículo en PDF “Ludwik Margules, el último genio del teatro mexicano”, de Enrique Olmos, consultado en la página vanguardia.mx. Finalmente, se entrevistó a Julieta Marón, artista musical, locutora de radio, artista de arte abstracto digital y, además, hija de Tufic Marón Rage, figura histórica en el teatro experimental en Guadalajara durante los años cincuenta y fundador del Teatro de las Máscaras.

Se realizaron entrevistas a Aristeo Mora de Anda, director de escena y encargado de la Dirección de Operación y Programación Cultural de la Secretaría de Cultura de Jalisco, con el objetivo de conocer el contexto actual del teatro experimental en Guadalajara. Fue gracias a esta entrevista como se conoció que el teatro experimental es en realidad una etiqueta popular dentro del medio teatral, utilizada para referirse al teatro contemporáneo y que, actualmente, el término

utilizado es teatro expandido o artes expandidas; se le conoce popularmente en el medio teatral como teatro experimental, dado que las bases que conforman el teatro expandido como teatro multidisciplinario están fundamentadas en el movimiento vanguardista de Europa del teatro experimental y en el método experimental de Stanislavski, información que se describe en los antecedentes del teatro experimental de este reporte.

También se entrevistó a Rosa María Zepeda, actriz, directora y productora de teatro expandido que actualmente labora en la Escuela de Artes de Jalisco en el Instituto Cultural Cabañas; el objetivo de esta entrevista era conocer en qué consistió la labor de los dramaturgos, directores, productores y actores de teatro expandido durante el contexto de la pandemia por el covid-19 entre 2020 y 2021. En esta entrevista Rosa María Zepeda reveló que trabaja en un audiolibro sobre *Don Quijote de la Mancha*, de Miguel de Cervantes Saavedra, el cual inició durante el encierro pandémico, y consiste en hacer uso de los elementos a la mano, desde el hogar de los actores, para emular la atmósfera del libro a través de sonidos. Zepeda enfatizó la importancia de la tecnología en nuestros días y de los medios de comunicación como herramienta alternativa para la puesta en escena.

Tanto en la entrevista con Aristeo Mora y Rosa María Zepeda se habló del fenómeno teatral, surgido a partir de la pandemia, conocido como *teatro pandémico*, un teatro en que la temática de las obras era el contexto vivido durante la pandemia, en estas obras, los actores se adaptaron al uso de cubre bocas y a las medidas sanitarias impuestas por el gobierno, como la sana distancia, y fungieron como elementos dentro de las obras.

Para llegar al núcleo de la investigación se entrevistó a Daniel Patiño Martínez, jefe de operación y logística del Teatro Experimental de Jalisco, y a Pedro Antonio Reyes Carrasco, técnico a cargo de la tramoya, acústica y lumínica del edificio, con 44 años de trayectoria. Estas entrevistas tuvieron como objetivo conocer el funcionamiento interno del recinto, en cuanto a las cabinas de acústica y lumínica, así como también sus proyectos más destacados en la actualidad, las obras que presentan actualmente, si son más locales o extranjeras, sus

temporadas de escena, sus relaciones externas con los llamados “teatros hermanos” del Teatro Experimental de Jalisco, quiénes son los miembros a cargo del recinto, a qué asociación pertenece o de quiénes depende y su importancia como patrimonio cultural de la nación.

2.2. Seguimiento del proyecto

2.2.1. ¿Qué es el teatro experimental en la actualidad?

Actualmente el concepto de *teatro experimental*, como se ha mencionado, es una etiqueta utilizada principalmente para referirse al teatro contemporáneo; se le conoce como teatro experimental pues hace referencia al movimiento histórico vanguardista de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Este movimiento buscaba sacar el teatro de los cánones tradicionales y expandirlo, de forma que se le añadieron diversas disciplinas, como la danza, la pantomima, el arte performativo, el monólogo, etc., de esta forma se experimentaba con el arte dramático, generando un movimiento que fue conocido como el movimiento vanguardista de teatro experimental en Europa. Como se explica en los antecedentes de este reporte, el movimiento se extendió por el mundo, hasta llegar a México, donde contó con representantes extranjeros como Ludwik Margulles y locales como Juan José Gurrola.

Hoy, en el medio teatral, el concepto de teatro experimental sigue siendo conocido y eventualmente utilizado para referirse a los procesos disciplinarios que engloba este arte dramático, sin embargo, cuando se refiere a este concepto de manera profesional ya no se le llama teatro experimental, sino teatro expandido o artes expandidas (Mora, 2022).

En las formas teatrales del siglo XXI el término conocido como *escena expandida* se entiende como el desborde de conceptos y disciplinas que extienden la forma histórica conocida como *puesta en escena*. Consiste en eventos escénicos que pueden ser realizados dentro o fuera de los recintos teatrales, lo cual ha desplazado las jerarquías y las formas de realizar teatro. Es importante

señalar que los conceptos utilizados en el medio del teatro expandido están relacionados tanto al contexto histórico del que provienen, como a las formas artísticas que desarrollan (Ortiz, 2013).

2.2.2 El método de acción física

En este proyecto se investigó también el llamado *método de acción física*, un método experimental introducido a mediados del siglo XX por Konstantin Stanislavski, al que se le unieron dramaturgos, directores de escena e investigadores de teatro como Meyerhold y Strasberg. *El método* es una referencia obligatoria en el teatro expandido, ya que a pesar de que éste se basa principalmente en el movimiento vanguardista de teatro experimental de Europa, así como en los movimientos del teatro del absurdo y el teatro ritual; la escuela rusa de Stanislavski y Meyerhold, y la escuela estadounidense de Strasberg transformaron el concepto de teatro experimental y desarrollaron *el método* que se convirtió en una base internacional para la formación de actores.

2.2.2.1. ¿En qué consiste el método de acción física?

El método de acción física consiste en que el actor realice un proceso de investigación de su propio entorno como individuo y el entorno de su personaje, y un estudio introspectivo en sí mismo como persona, para descubrir lo que tiene en común con su personaje y a partir de ahí crear al personaje en sí mismo; en este proceso se lleva a cabo un entrenamiento físico, psicológico e intelectual mediante el cual el actor se convierte en el personaje que debe interpretar, manteniéndose en el personaje durante toda la puesta en escena; a través de esto provoca en la audiencia sensaciones y emociones, convirtiendo al público en un elemento indispensable de la obra, haciendo del actor, del entorno y del público un acontecimiento que pretende sentirse como si fuera real, más que tan solo una forma de entretener al público (Mora, 2022; Zepeda, 2022).

2.2.2.2. Los principios del sistema Stanislavski

El sistema Stanislavski desprende principios como la *concentración*, que busca responder a la imaginación, aprendiendo a pensar como el personaje que se interpreta; *el sentido de la verdad*, que busca diferenciar entre los elementos artificiales y la realidad; *las circunstancias dadas*, que busca hacer uso del entorno y del momento presente para actuar como si la escena estuviera sucediendo en realidad; *la relajación*, que pretende eliminar toda tensión muscular mientras se realiza la escena; *el trabajo de los sentidos*, hacer uso de los sentidos y sensaciones para utilizarlos en escena; *la comunicación y el contacto*, que consiste en la interacción con otros personajes e incluso con el público; *el estado mental creativo*, ser automático a la hora de realizar los pasos mencionados; *desarrollar el texto del libreto*, hacer uso del libreto para convertirlo en el habla del personaje, la escena se convierte en su realidad; *lógica y credibilidad*, que finalmente busca generar una coherencia entre el libreto, el personaje, el entorno, el público, la improvisación y la realidad, es decir, convertir cada elemento en un solo ser (Meyerhold, 2005).

2.2.3. El Teatro Experimental de Jalisco

El Teatro Experimental de Jalisco es un recinto cultural ubicado en la Calzada Independencia Sur, en el parque Agua Azul en Guadalajara. Actualmente se encuentra celebrando 61 años de historia y forma parte del Catálogo de Patrimonio de la Nación. El Teatro Experimental de Jalisco pertenece a la Secretaría de Cultura y está auspiciado por la Universidad de Guadalajara; es coordinado por Daniela Yoffe, coordinadora de Artes Escénicas de Cultura UDG, con Daniel Patiño como jefe de operación y logística del recinto, y Pedro Reyes, Antonio Ortiz, Daniel Prado y Ramón Sandoval como iluminadores y técnicos del foro (Jáuregui, 2021; Patiño, 2022).

2.2.3.1. ¿Qué diferencia al Teatro Experimental de Jalisco de otros teatros en Guadalajara?

Algunos dramaturgos, directores y productores eligen el Teatro Experimental de Jalisco por las características físicas y técnicas del espacio, puesto que existen grupos y compañías que no podrían presentarse en otros auditorios dadas sus dimensiones y aspectos técnicos; por ejemplo, el Teatro Estudio Diana no cuenta con un mecanismo de tramoya (mecanismo teatral que sirve para efectuar los cambios del decorado y desarrolla los efectos especiales) para bajar las varas que sostienen los reflectores y que sujetan el telón, mientras que el Teatro Experimental de Jalisco cuenta con una mecánica teatral completa, es decir, posee un peine o telar de donde cuelgan los telones, posee además buenos mecanismos de tramoya, un escenario giratorio, una amplia bodega para alojar elementos escénicos y un sótano (Patiño, 2022).

2.2.3.2. Aspectos técnicos del Teatro Experimental de Jalisco

La acústica funciona desde el edificio, cuyo diseño interviene mucho en la acústica. El edificio posee una ingeniería especial al respecto, que cuenta con doble muro para que la acústica funcione y para que los sonidos exteriores no afecten al teatro en horas de función. La lumínica del teatro funciona con base en los requerimientos de cada función, con el objetivo de adaptarlas para cada espectáculo (Reyes, 2022).

El teatro cuenta con una cabina, desde de la cual se controlan la iluminación y el audio; la acústica entra en este concepto del audio, se refiere al sonido que se guarda dentro del espacio; desde la cabina se revisa que el audio vaya acorde con los parámetros del espectáculo y cuidar que los sonidos no molesten al público, ya sea por el volumen alto o por no poder escuchar bien; si el volumen de los audios está muy bajo se cuida que el tono de voz de los actores no sobrepase el audio y viceversa, ya que consiste en un acomodo de decibeles.

Hay diferentes aparatos de iluminarias; se usa un *parnel* de seis pulgadas, que es un reflector abierto, y con doce parneles se llena todo el escenario; se cuenta con *par 64*, del que hay *par wide flood*, que es el más abierto, *par medium*, *par narrow* y *par very narrow*. Para llenar un espacio de dimensiones de diez por diez se requieren de cinco *wide and back*, es decir, de atrás hacia adelante y con tres parneles para llenar las dimensiones de diez por diez. El *medium* requiere un espacio de diez metros con seis reflectores para llenar el espacio y con el *narrow spot*, se requieren diez reflectores, con el *very narrow* se requieren doce. También cuentan con reflectores *licos*; de estos tienen de 15° a 30° y de 25° a 50°, este último abre una abertura de cinco metros a piso y un diámetro de cuatro a cuatro y medio metros y el de 15° a 30° te da una abertura de tres metros a una altura de cinco metros y cuenta con cortadoras y un diafragma (Reyes, 2022).

2.2.3.3. Agenda del Teatro Experimental de Jalisco

El Teatro Experimental de Jalisco presenta sus temporadas desde compañías que contratan a través de contratos con grupos o colectivos de teatro, si se habla de teatro local y empresas, si se habla de teatro extranjero. El recinto no trabaja con particulares. Las empresas y agrupaciones son seleccionadas a través de concursos y laboran en un lapso de un año (Patiño, 2022).

En el Teatro Experimental de Jalisco al igual que en sus *teatros hermanos* (teatros con los que comparten aspectos en común, como temporadas, obras, compañías o agrupaciones, asociaciones e instituciones de las que dependen, etc.), como el Teatro Vivian Blumenthal, el Teatro Estudio Diana, el Teatro Alarife, el Foro de Arte y Cultura, el Teatro Galerías, el Conjunto de Artes Escénicas, etc., trabajan con una agenda que se genera a partir de solicitudes. En el caso particular del Teatro Experimental de Jalisco, cada seis meses se lleva a cabo una convocatoria, *Escenia*, en la que todos los grupos de teatro estatales, nacionales e internacionales pueden solicitar temporadas; una vez realizada la solicitud se reciben todos los proyectos que cumplen con un perfil particular, que consiste en una documentación específica y una descripción del proyecto. La obra propuesta

debe de ser calidad profesional, los miembros del grupo o compañía deben de contar con un portafolio profesional de trabajo y estudios en artes escénicas. En caso de cumplir con todos los requisitos, el proyecto llega a un comité de selección, que elige las propuestas que considere más interesantes para cada espacio. Esto sucede porque cada agrupación de teatro tiene propuestas diferentes para puestas en escena. Cuando el proyecto es aceptado se firma un contrato con el recinto, que involucra un compromiso legal con la realización del proyecto y es necesario que el representante legal esté dado de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT); se debe definir cuál es el porcentaje esperado de taquilla y legalmente no es permitido cancelar temporadas, pues una vez firmado el contrato se deben cumplir con todas las cláusulas. Todas las obras que se presentan en el Teatro Experimental de Jalisco están presentadas por grupos y compañías completamente profesionales, es, de hecho, uno de los requisitos fundamentales para recibir proyectos en el recinto (Patiño, 2022).

Cada espacio se asigna partiendo de las necesidades de cada agrupación teatral estatal o compañía extranjera y parte mucho de a qué grupo va dirigida cada puesta en escena. En el Teatro Experimental de Jalisco también se presentan obras infantiles, especialmente los domingos a la una de la tarde. Existe otro teatro, que es el Teatro Vivian Blumenthal, que cuenta con capacidad para 260 personas y cuya mecánica de agenda es similar, ya que los grupos y compañías rentan el espacio. En el Teatro Experimental de Jalisco también se hacen presentaciones de la Universidad de Guadalajara y de compañías teatrales extranjeras. Algunas obras presentadas en el Teatro Experimental de Jalisco se presentan también en la Preparatoria 4 de la Universidad de Guadalajara, la cual es la única escuela de Guadalajara que cuenta con un auditorio con los mecanismos de acústica y lumínica adecuados para representaciones teatrales, así como todo tipo de eventos; sin embargo, las obras que se presentan en este teatro son de carácter absolutamente artístico (Patiño, 2022).

Al año se presentan de 50 a 60 compañías en el Teatro Experimental de Jalisco, aunque esta cifra es muy variable. Durante la pandemia la agenda de temporadas estaba saturada, sin embargo, todas tuvieron que ser suspendidas

dada la contingencia. Entre el mes de mayo y el mes de junio de 2022 el teatro se mantuvo con temporadas ininterrumpidas, dado que el espacio es muy reclamado por compañías y las obras que se presentan atraen mucho público (Patiño, 2022).

En el área de teatro de la Universidad de Guadalajara, en la coordinación de Artes Escénicas, se creó un programa llamado *Nuevas voces sobre el escenario* para que estudiantes y egresados de todas las escuelas de arte de la ciudad tengan la oportunidad de ganar experiencia, esto sucedió a partir de que se dieron cuenta de que existían muchos talentos artísticos que no contaban con un portafolio extenso o estudios terminados en artes escénicas (Patiño, 2022).

2.2.3.4. Cartelera y aforo

Durante junio de 2022 el Teatro Experimental de Jalisco tiene en cartelera la obra *Edipo, nadie es ateo*, de David Gaitán, actor y dramaturgo profesional mexicano, que trae esta obra desde la Ciudad de México. Durante junio se presentó en la obra *Juguetes Rotos* de Carolina Román, una puesta de teatro española que tiene como tema central la homosexualidad; hay otra obra en cartelera que se llama *Mía* de Amaranta Leyva, que es premio nacional de dramaturgia y tiene como tema central la violencia familiar; esta puesta en escena se presentó también en el Estudio Diana, estudio donde también se presentó hace unos años *Kame Hame Ha*, de Jaime Chabaud, que aborda el tema de los niños sicarios y las desapariciones en México, la obra fue dirigida por Daniel Patiño, quien además de ser jefe de operaciones y logística del Teatro Experimental de Jalisco es productor y director de teatro. Entre el 5 y el 26 de junio estuvo en cartelera *Niños de cartón*, de René González (Jáuregui, 2021; Patiño, 2022).

El aforo del Teatro Experimental de Jalisco es de 380 espectadores, el porcentaje de aforo promedio de las compañías es de entre 30% y 40%, dependiendo de la difusión. En 2019 se presentó en el foro del Teatro Experimental de Jalisco una puesta en escena llamada *Perla*, del autor tapatío José Lira, cuyo tema central es el abuso de poder y la tiranía; contó con un texto dramático muy interesante, sin embargo, la puesta en escena dejó mucho que

desear, la solvencia actoral no fue convincente y especialmente la dirección y la producción fueron muy regulares. Sin embargo, esta puesta en escena casi logró llenar el foro de 380 lugares, hubo 250 lugares por función y dieron dos funciones semanales durante una temporada, además obtuvieron una buena recepción. En 2017 se presentó en el foro del Teatro Experimental de Jalisco la obra *Tom en la granja*, de Michel Marc Bouchard, por el colectivo Transeúnte, dirigida por Alejandro León, y en 2022 se presenta en otro de los teatros hermanos, el Conjunto Santander de Artes Escénicas; obtuvo muy buena recepción en la taquilla (Patiño, 2022).

Los grupos que suelen moverse con una buena difusión son los que más tienden a tener éxito en sus taquillas, particularmente las obras de teatro comerciales, pero en el Teatro Experimental de Jalisco se pretende promover la cultura y el teatro artístico (se le conoce como *teatro artístico* a toda puesta en escena que busca generar una respuesta emocional en el receptor de la obra), sin embargo, en teatros hermanos como el Teatro Diana se presentan obras comerciales, el tipo de teatro que está diseñado para mover a las masas, y este tipo de eventos son los que suelen llenar el foro, ya que si un personaje famoso, de talla nacional o internacional, propone un proyecto comercial, que posiblemente no tenga las características que en el medio teatral lo definan como artístico, como una buena trama con un mensaje enriquecedor con motivos reflexivos para el público, pero que sirva para entretener; el solo hecho de que sea un personaje famoso y cuyo evento cuente con nombres famosos es suficiente para llenar el teatro, ejemplo de esto es el evento *Sólo para mujeres*, que se presentó en el Teatro Galerías y que consistía en hombres sin camisa, con el único objetivo de entretener a su audiencia. Es importante aclarar que estos eventos comerciales suelen estar muy bien diseñados y cuentan con una buena organización, sin embargo, no es el estilo de evento que el Teatro Experimental de Jalisco busque representar (Patiño, 2022).

Algunos directores destacados que han laborado en el Teatro Experimental de Jalisco son Daniel Constantini, el director y productor argentino Rafael Garzaniti, Víctor Castillo, Carolina Ramos, Meli Ortega, Lucía Cortés y Mauricio

Cedeño, quien es uno de los directores de teatro musical más destacados del país, conocido por producciones como *Paparazzi*; también Javier Serrano, Olga Valencia, Moisés Orozco y Eduardo Villalpando. Muchos de estos directores y productores son extranjeros, particularmente de procedencia española y argentina, sin embargo, de acuerdo con Daniel Patiño, son más los directores y productores locales los que presentan en el Teatro Experimental de Jalisco, ya que Cultura UDG organiza la Feria Internacional de Libro (FIL) cada año y cada año trae un país invitado, así, dentro de las actividades culturales no solamente hay exposiciones de libros, sino también obras de teatro y el Teatro Experimental de Jalisco es constantemente programado para la FIL.

Dos de los grupos locales que se han presentado con frecuencia en el Teatro Experimental de Jalisco son la Compañía Teatral de la Universidad de Guadalajara (CTUDG) y El Venero, una asociación civil que cada año preparaban el Festival de Teatro El Venero y contaban con su propio teatro del mismo nombre, que anteriormente se encontraba en Gregorio Dávila, cerca del Hospital Ayala, actualmente se encuentran en la calle Reforma No. 508. El Venero estaba programado para presentar obras de teatro tanto en la Preparatoria 4 de la Universidad de Guadalajara, como en el Teatro Experimental de Jalisco (Patiño, 2022).

2.2.3.5. Financiamiento

A través de la Secretaría de Cultura se realizan convocatorias por medio del Fondo Nacional para la Cultura y las artes (Fonca), como el proyecto Jóvenes creadores de 2022, para impulsar el trabajo artístico de las nuevas generaciones. Durante los inicios de la pandemia se vivió un periodo de estancamiento que generó la apertura de plataformas de financiamiento, por lo que muchas convocatorias pueden ser consultadas en la página web de Cultura UDG. Existen becas oficiales diseñadas para proyectos de dramaturgia y producción teatral; en Jalisco existen convocatorias como Proyecta que dispone de becas y financiamiento. Existen también mecanismos legales de financiamiento; al montar

una obra el productor encargado de la puesta en escena tiene la obligación legal de pagarle un porcentaje de la taquilla al dramaturgo por la recepción de su obra, el porcentaje se define según el contrato (Patiño, 2022).

Algunas producciones teatrales presentadas tanto en el Teatro Experimental de Jalisco como en sus teatros hermanos pueden ser financiadas de forma independiente, pero los casos son muy escasos, ejemplo de esto es la obra *Kame Hame Ha*, dirigida por Daniel Patiño, la cual fue financiada por él mismo. Recientemente se presentó la obra *Los trapos sucios de Adán y Eva* de Darío Basualdo en el Teatro María Teresa, en la zona centro de Guadalajara, que también tiene relación con el Teatro Experimental de Jalisco, una obra dirigida por Mauricio Cedeño y con Xésar Tena y Karina Hurtado en el elenco; esta obra fue financiada por el teatro, ya que pertenece a Mauricio Cedeño, lo que lo convierte en uno de los pocos casos de financiamiento independiente, al igual que el teatro El Venero, que financia sus propias obras (Patiño, 2022).

3. Resultados del trabajo profesional

Los resultados en cuanto al teatro experimental como forma de hacer teatro son que, en la actualidad, el teatro experimental ya no se conoce así, sino que el concepto es una etiqueta para referirse al teatro expandido, el teatro expandido consiste en una mescolanza de disciplinas artísticas que conforman el arte dramático y que se separa del canon del teatro tradicional. Se le llama teatro experimental en el medio artístico, ya que sus bases vienen del movimiento del teatro experimental, un movimiento vanguardista suscitado en Europa a finales del siglo XIX y que llegó a su apogeo a mediados del siglo XX; gran parte de su disciplina viene del método experimental de Stanislavski, en la misma época en la que adquirió presencia en México; así nació el Teatro Experimental de Jalisco en Guadalajara, con el objetivo de tener un recinto que diera a conocer todas las formas de hacer teatro.

Los resultados respecto al Teatro Experimental de Jalisco son que es un recinto que se encuentra en el catálogo de patrimonio de la nación y pertenece a

la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Cultura, que se diferencia de otros teatros en la ciudad dada su composición física y técnica; ejemplo de esto es que cuenta con una tramoya que permite el manejo del escenario y con un doble muro que mantiene nivelada la acústica del auditorio, éstas son las mismas razones por las que este teatro tiende a ser uno de los más reclamados de la ciudad. El teatro tiene teatros hermanos, esto quiere decir que existen recintos con los que comparte eventos, compañías e incluso instituciones de las que depende, como el Teatro Estudio Diana y el Conjunto de Artes Escénicas Santander, sin embargo, en estos teatros tienden a presentarse más eventos comerciales que artísticos, mientras que en teatro como el Teatro María Teresa y el foro de la preparatoria 4 de la Universidad de Guadalajara, se presenta más teatro artístico.

Muchas de estas obras son financiadas por el Fonca así como por becas institucionales, sin embargo, existen algunos casos de obras que fueron financiadas por su propia agrupación teatral o compañía en el caso de obras extranjeras que son presentadas en México. A pesar de que el teatro no cuenta con compañías propias, sino que son contratadas, destacados miembros del medio se presentan aquí como Moisés Orozco y Carolina Ramos. Las obras más populares presentadas en el recinto son de origen extranjero, específicamente, argentinas y españolas.

Otro resultado que es importante resaltar respecto al teatro expandido es cómo la pandemia inspiró a los grupos de teatro de la ciudad a presentar el llamado “teatro pandémico”, obras de teatro inspiradas en el contexto de la pandemia.

4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto

- Aprendizajes profesionales

La principal competencia fue ser consciente de los recursos disponibles y cómo hacer uso de ellos. El objetivo central de la investigación era dar a conocer el Teatro Experimental de Jalisco, sin embargo, para mí era importante dar a conocer también el concepto del teatro experimental, comprender lo que lo definía como forma de hacer teatro; al investigar al respecto comprendí que mi perspectiva del teatro experimental estaba un poco alejada de su verdadera definición profesional.

Aprendí que, para realizar esta investigación, es preciso corroborar la información a través de fuentes confiables, leer a los autores representantes del teatro experimental y a los investigadores que escribieron sobre ellos, así como entrevistar a las personas que actualmente conocen el medio y laboran en él. Cuando adquirí toda esta información el nuevo reto era plasmar los aspectos más importantes para la investigación, conocía mi investigación, sabía de qué quería hablar, pero necesitaba organizarlo adecuadamente y escribir lo que de verdad era referente a la investigación.

Cuando comencé tenía una noción diferente del tema a la que adquirí al avanzar, ése es el aprendizaje más importante a nivel profesional; muchas veces escojo un tema, teniendo la idea de que ya sé suficiente y solamente hay que investigar un poco más, pero al avanzar con la investigación descubrí que había mucho más por aprender y, al aprender sobre ello, aprendí también cómo esto vuelve la investigación más rica; ése será el punto de partida para mi proyecto de vida profesional, estar consciente de lo que conozco y abierto a aprender lo que aún queda por conocer, y una vez aprendido, usarlo para mi evolución profesional y seguir aprendiendo.

- Aprendizajes sociales

El principal aprendizaje social que adquirí es la importancia de compartir esta investigación, porque es importante mantener a la sociedad informada sobre la cultura del país en el que vivimos; conocer el Teatro Experimental de Jalisco significa conocer un recinto que es patrimonio de la nación, un recinto que guarda historias, un recinto que se encarga de darle vida a las letras de sus dramaturgos, y aprendí que mi responsabilidad con esta investigación es compartir la información sobre este lugar.

En este espacio cultural se busca inmortalizar el arte de quien presenta, y como investigador considero esencial hacer lo mismo por quienes laboran en este recinto; compartir la información de cómo funciona el Teatro Experimental de Jalisco significa también hablar de quienes se encargan de mantenerlo vivo, no solamente las compañías y agrupaciones teatrales que se presentan, sino sus técnicos, su coordinadora, su jefe de logística, personas comprometidas a mantener este lugar como el centro de arte y cultura que es.

Durante las entrevistas no solamente recibí las respuestas que necesitaba para mis preguntas, sino que las personas entrevistadas aprovecharon para contar historias; esos detalles me hicieron comprender la importancia del teatro para ellos, lo que transmite y su responsabilidad de hacerlo funcionar, porque todo se trata de cómo compartes esa pasión y las relaciones que desarrollas, con quienes conectas y que pueden crear en comunidad. Todo esto me ayudó a recordar el deseo de crear algo que pudiera conectar a la gente, que nos conectara emocionalmente, definitivamente comprendí como tomar las decisiones correctas para hacer un proyecto adecuado, sin embargo, estoy convencido de que aún tengo mucho que aprender.

- Aprendizajes éticos

Recientemente me he visto en la necesidad de tomar decisiones importantes; así que tomando en cuenta que es mi segundo PAP tuve que pensar muy bien cuál sería el tema de investigación, y sabiendo que quería conocer el Teatro Experimental de Jalisco, el recinto cultural, pero también me interesaba saber por

qué se llamaba Teatro Experimental de Jalisco, ya que durante dos años me desempeñé en lo que yo conocí como *teatro experimental*, una forma de hacer teatro que involucra el cruce de diversas disciplinas artísticas que conforman el arte dramático, por lo que mi principal decisión fue que el tema central sería el Teatro Experimental de Jalisco, pero dividiría la investigación en dos partes: primero investigaría el teatro experimental como forma de hacer de hacer teatro y después investigaría el recinto del Teatro Experimental de Jalisco en cuanto a la función de su mecánica interna, su importancia como patrimonio cultural, sus obras y compañías que se presentan actualmente, etcétera.

A pesar de que apoyo la presentación de todo tipo de teatro, uno de los hallazgos de esta investigación fue que muchas de las obras que se presentan y que cuentan con mayor difusión son escritas y dirigidas por dramaturgos y directores extranjeros, mientras que las locales en realidad son muy poco conocidas, sin embargo, las obras locales que se me mencionaron no son muy conocidas y aprendí la importancia de no dejar su presencia de lado.

- Aprendizajes en lo personal

Este PAP me permitió recordar la importancia del teatro para mí, si bien siempre he sabido que es algo que me apasiona, al realizar el trabajo de campo visité los viejos lugares donde solía trabajar en teatro expandido, lo que me hizo entrar en un estado de comunicación personal.

Al realizar la investigación comprendí la diferencia entre la información vaga que solía tener y la información que tengo ahora; conozco la diferencia entre un movimiento y las disciplinas actuales y su importancia para el desarrollo cultural, sobre todo cuando este desarrollo involucra la historia de muchas personas en el medio cultural, y la importancia de compartirla es una experiencia enriquecedora para la sociedad y me enriquece a mí en lo personal.

Estos aprendizajes me permitirán saber cómo dirigir un proyecto mayor, un proyecto que involucre comunicar, ya que, si algo aprendí en esta investigación, es que el teatro, más que un medio de entretenimiento es un medio de comunicación con el que damos a conocer el mundo en el que vivimos desde

diversas perspectivas, y es muy importante estar abiertos a conocerlas y llenarnos de esa diversidad.

5. Conclusiones

En esta investigación logré diferenciar entre el movimiento histórico del teatro experimental y el teatro expandido de nuestros días, además de su relación en cuanto a cómo uno fue la base del otro. Encontré que el teatro expandido se separa del teatro tradicional en cuanto a las disciplinas que aborda y los movimientos vanguardistas que le preceden.

Encontré en el Teatro Experimental de Jalisco un patrimonio cultural que representa el arte en nuestra ciudad y en nuestro país, aprendí cómo funciona su composición mecánica y las compañías y agrupaciones que se presentan, qué lo diferencia de otros teatros y además por qué es importante preservarlo y seguir presentando obras artísticas.

Como mencioné, me llama la atención el hecho de que a pesar de que en México contamos con grandes representantes del teatro expandido, muchos de sus métodos están inspirados en los métodos del movimiento vanguardista europeo y de la escuela rusa, y por ello me intriga la idea de seguir investigando al respecto, para descubrir qué más podemos hacer los mexicanos, para innovar el teatro en nuestros días. Claro está que siempre contaremos con maestros del pasado en quienes nos inspiraremos para nuestro arte, pero el teatro lleva miles de años siendo parte del alma expresiva de la gente en todo el mundo y, aun así, tuvieron que pasar demasiados siglos para que en nuestra era contemporánea surgieran nuevas formas de expandir el teatro; estoy convencido de que, si estamos en una era revolucionaria, tenemos muchas formas de darle algo nuestro al teatro para mantenerlo vivo.

6. Bibliografía

- Arias, E. (11 de enero de 2020). Teatro experimental: orígenes, características, autores y obras. *Lifeder*. Consultado en: lifeder.com/teatro-experimental/
- Calva Hernández L. (2002). *Théâtre et pouvoir – Algo más en el teatro experimental en México*. Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan. BooksOpenEdition. Consultado en: books.openedition.org/pupvd/30349?lang=es
- Hernández, E. (28 de agosto de 2002). *Rinden homenaje a Juan José Gurrola*. Reforma. Consultado en: reforma.com/parseo/printpage.asppagetoprint=.cultura/articulo/239971/default.htm
- Covarrubias, G., Fábregas, J., González, I., López, V., Mora, A., Ramírez, F., Sánchez, G. & Vachez, M. (2017). *Muestra estatal de teatro en Jalisco, 20 años de historia*. Guadalajara: Secretaría de Cultura de Jalisco/Gobierno del Estado de Jalisco–Pollo Blanco.
- Del Arenal, M., Fregoso, A. y González, L. (2010). *Teatro Experimental de Jalisco, 50 años*. Guadalajara: Coordinación de Producción y Difusión de Artes Escénicas y Literatura–Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño–Universidad de Guadalajara/Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural.
- Fediuk, E. (2016). *Telondéfondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral. Comunidad: Teatro Laboratorio, Opole 1959–1964*. México: Universidad Veracruzana. Consultado en: revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondéfondo/article/view/2488/2135
- Jáuregui, I. (23 de marzo de 2021). *Teatro Experimental de Jalisco reactiva funciones al aire libre*. Consultado en: gaceta.udg.mx/teatro-experimental-de-jalisco-reactiva-funciones-al-aire-libre/
- Kitzalet, P. (8 de diciembre de 2020). *Samuel Beckett, esperando el teatro del absurdo*. Consultado en: kitzalet.com/editorial-digital/samuel-beckett-esperando-el-teatro-del-absurdo/

Matteini, C. (1997). Darío Fo: el dramaturgo, el juglar, el Premio Nobel, Primer Acto. *Cuadernos de investigación teatral*. Consultado en: siruela.com/archivos/fragmentos/MisterioBufo.pdf

Marón, Julieta (2 de julio de 2022). Entrevista personal.

Mauro, K. (s.f.). *Informe II, el método de Lee Strasberg, Stanislavski y después*. Recuperado de: alternivateatral.com/nota298-informe-ii-el-metodo-de-lee-strasberg-stanislavski-y-despues

Mora de Anda, Aristeo (10 de junio de 2022). Entrevista personal.

Navarrete, L. (31 de agosto de 2018). *Abraham Oceransky*. Consultado en: elem.mx/autor/datos/130622

Navarrete, L. (7 de noviembre de 2019). *Luis de Tavira*. Consultado en: elem.mx/autor/datos/130622

Navarrete, L. (14 de enero de 2021). *Nancy Cárdenas*. Consultado en: elem.mx/autor/datos/130622

Olmos, E. (s.f.). *Ludwik Margules, el último genio del teatro mexicano (PDF)*. Consultado en: vanguardia.com.mx/vida/ludwik-margules-innovo-el-teatro-en-mexico-PSVG3203792

Patiño Martínez, Daniel (21 de junio de 2022). Entrevista personal.

Pitol, S. (1980). *Jerzy Grotowsky, Teatro Laboratorio*. Consultado en: edras.cl/wg/data.edras.cl/resources-files-repository/teatro-pobre.pdf

Reyes Carrasco, Pedro Antonio (21 de junio de 2022). Entrevista personal.

Zepeda, Rosa María (19 de junio de 2022). Entrevista personal.

7. Anexos. Imágenes del Teatro Experimental de Jalisco

Imagen 1. Teatro Experimental de Jalisco. Todas las fotografías
Son de César Daniel Sánchez Castillo.

Imagen 2. Placa conmemorativa de la inauguración del Teatro Experimental de Jalisco.

Imagen 3. Recepción.

Imagen 4. Cartelera Junio.

Imagen 5. Mural del vestíbulo; Alegoría al teatro mexicano de Gabriel Flores.

Imagen 6. Placa conmemorativa del sesenta aniversario del Teatro Experimental de Jalisco.

Imagen 7. Foro del Teatro Experimental de Jalisco.

Imagen 8. Butacas.

Imagen 9. Cabina del foro.

Imagen 10. Daniel Patiño Martínez, jefe de logística del Teatro Experimental de Jalisco

Imagen 11. Bodega del sótano

Imagen 12. Oficina Stella Inda

Imagen 13. Placas conmemorativas

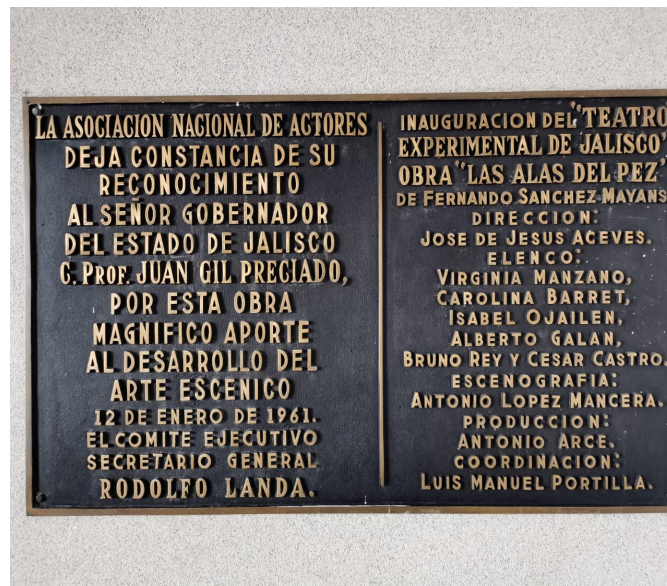

Imagen 14. Placa conmemorativa de la primera obra del Teatro Experimental de Jalisco; Las alas del pez de Fernando Sánchez Mayans.

Imagen 15. Auditorio infantil del parque Agua Azul

Imagen 16. Patio de la Casa de la Cultura Jalisciense

Imagen 17. Auditorio Consuelo Vázquez, Casa de la Cultura Jalisciense.