

LA COMPAÑÍA DE TEATRO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. EL TEATRO COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO CULTURAL

Óscar Rodríguez Romero y Rosa E. Arellano Montoya

Contenido

Resumen	2
Abstract.....	2
Palabras clave	2
Keywords	2
Una compañía de teatro para el CUSur	3
Objetivo	4
Metodología	4
Los primeros pasos	4
El apoyo institucional	7
Un plan para la Compañía.....	8
De programas, proyectos y estrategias	9
Conclusiones	12
Referencias	13

Resumen

En este documento, el lector encontrará una síntesis histórica de la Compañía de Teatro que tiene el Centro Universitario del Sur, mismo que forma parte de la red educativa de la Universidad de Guadalajara y se localiza en Ciudad Guzmán, Jalisco. A dicha síntesis, precede un análisis de las condiciones actuales de la agrupación, cuyos resultados se utilizan como punto de partida para proponer un plan estratégico encaminado a lograr su sostenibilidad y sustentabilidad.

Abstract

In this document, the reader will find a historical synthesis of the University Center of the South Theater Company, which is part of the University of Guadalajara educational network that is located in Ciudad Guzmán, Jalisco. To this synthesis, precedes an analysis of the current conditions of the group, whose results are used as a starting point to propose a strategic plan aimed at achieving sustainability and supportability.

Palabras clave

Compañía de teatro, Teatro jalisciense, Teatro universitario, Plan de gestión cultural, Sustentabilidad, Sostenibilidad.

Keywords

Troupe, Jalisco Theater, University Theater, Cultural Management Plan, Sustainability, Supportability

Una compañía de teatro para el CUSur

El Centro Universitario del Sur (CUSur) es una institución educativa que forma parte de la Red que tiene la Universidad de Guadalajara, y se localiza en Ciudad Guzmán, en el municipio jalisciense de Zapotlán el Grande, a poco menos de 130 kilómetros al sur de la capital del Estado. Con 97,750 habitantes (Instituto Nacional de Geografía y Estadística [INEGI], 2010), la ciudad es una de las mayores concentraciones demográficas que hay en la entidad, sólo después de las zonas metropolitanas de Guadalajara y Puerto Vallarta y de las ciudades de Tepatitlán y Lagos de Moreno. Además, y debido a su importancia estratégica y económica, la urbe es sede delegacional de la Región Sur de Jalisco¹.

Concebido para ayudar a satisfacer las necesidades de educación superior de los 16 municipios que conforman la Región, en sus poco más de 20 años de historia, el CUSur se ha posicionado como un referente educativo y cultural. Su población estudiantil es de 7,902 personas, lo que sumado a las 834 que integran la planta laboral (entre docentes y administrativos) significa poco menos del 9% de la población total de su ciudad sede, a lo que hay que añadir que el área de influencia del centro universitario se extiende ya a un total de 28 municipios².

Con el fin de cumplir con las tres funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara (Docencia, Investigación y Extensión), las diferentes administraciones que ha tenido el CUSur han implementado y/o apoyado diversos programas y proyectos, uno de los cuales es el objeto de estudio de este trabajo: la Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur.

¹ Además de Zapotlán el Grande, la Región Sur de Jalisco está integrada por los siguientes municipios: Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Zacoalco de Torres, Zapotiltic y Zapotitlán de Vadillo.

² Los 12 municipios externos a la Región Sur que están en el área de influencia del CUSur son: Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupán, Santa María del Oro, Tamazula de Gordiano, Tizapán el Alto, Tecalitlán, Tuxcueca y Valle de Juárez.

Objetivo

Analizar la situación actual de la Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur para elaborar un programa de gestión y desarrollo cultural enfocado a lograr su sostenibilidad y sustentabilidad.

Metodología

Para la realización de este trabajo se recurrió principalmente al análisis etnográfico, mismo que Hamme y Atkinson (1994) definen como:

(...) “un método de investigación social, aunque sea de un tipo poco común puesto que trabaja con una amplia gama de fuentes de información. El etnógrafo, o la etnógrafa, participa, abiertamente o de manera encubierta, de la vida cotidiana de personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, preguntando cosas; o sea, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz sobre los temas que él o ella han elegido estudiar” (p. 1).

En ese sentido, es preciso aclarar que las referencias en torno a la historia de la Compañía de teatro del CUSur proceden principalmente de tres fuentes: el actor y director Alberto Pacheco Gallardo, quien fundó la primera agrupación que llevó ese nombre, misma que trabajó de 1999 a 2005; la actriz, directora e investigadora académica Rosa Elena Arellano Montoya, quien inició una nueva etapa en 2011; y el actor, director e investigador Óscar Rodríguez Romero, quien se integró a la agrupación en 2013 -en la que actualmente funge como director adjunto-, siendo los dos últimos, autores del presente documento.

A fin de enriquecer tanto la cantidad como la calidad de los datos recabados, fue necesario recurrir también a la investigación documental y otros métodos y técnicas de investigación como la observación, la entrevista, la investigación endógena, el cuestionario y el análisis de contenido, para lo que se tomó como base la propuesta metodológica de Juan Luis Álvarez Gayou Jurgenson (2003).

Los primeros pasos

El primer intento de consolidar una compañía de teatro en el Centro Universitario del Sur se remonta al año de 1998, cuando algunos alumnos solicitaron al actor y director Alberto Pacheco Gallardo que los dirigiera en un montaje con la

idea de representar a la institución en diversos certámenes y eventos. El esfuerzo culminó en octubre de 1999, con el estreno de la obra ‘Las preciosas ridículas’, de Jean Baptiste Poquelin Molière. Una vez conformado el grupo, se le dio el apelativo de “Compañía de teatro del CUSur” como una manera de dar realce a su trabajo, si bien no contaba con apoyo económico ni reconocimiento oficial por parte de la institución.

En relación a lo anterior y antes de continuar, conviene tener en cuenta la distinción entre ‘grupo’ y ‘compañía’ que hace en su tesis de posgrado Guillermo Covarrubias, maestro en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara, quien propone:

(...) “se llamará ‘grupo de teatro’ al conjunto de personas que se reúnen bajo la guía de un director a fin de llevar a cabo un montaje, tarea para la que aportan tiempo y esfuerzo, y asumen entre todos el riesgo económico que ello implica (aunque también pueden financiar el trabajo con el apoyo de becas); y se clasificará como ‘compañía de teatro’ al grupo que cuenta de manera sostenida con los recursos económicos proporcionados por un inversionista o por una institución gubernamental, educativa o empresarial que garantice, cuando menos, los gastos de producción y difusión (2013, p. 11)

Así, el grupo trabajó de manera constante por aproximadamente dos años, tiempo durante el cual presentaron, además de ‘Las preciosas ridículas’, los siguientes montajes: ‘Paso de madrugada’, de Emilio Carballido; ‘Jugando con la Muerte’, una creación colectiva con el tema de Día de Muertos; y ‘Los desamores de Cervantes’. Este último fue el que logró mayor trascendencia, pues recibió los premios al primer lugar en las categorías de Mejor actor, Mejor producción y Mejor dirección, en la Muestra Intermunicipal de Teatro organizada por la Secretaría de Cultura de Jalisco en Lagos de Moreno – certamen anual que más tarde se conocería como Encuentro de Teatro del Interior-. El montaje se presentó también en la Muestra Estatal de Teatro en Guadalajara, en donde fue bien recibido por la crítica. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo realizado, la agrupación no recibió apoyo económico ni reconocimiento institucional por parte del CUSur, por lo que Pacheco decidió dar por finalizado el proyecto en enero de 2005 (Com. Pers.).

La actual Compañía de Teatro –que no es una continuación de la primera-, tiene su génesis en 2010, cuando la Dra. Rosa Elena Arellano Montoya se integra

como Profesora de Tiempo Completo al Departamento de Cultura, Arte y Desarrollo Humano del CUSur. Arellano, quien cuenta con una larga trayectoria como actriz y directora de teatro; y, la experiencia de haber formado dos grupos en igual número de centros universitarios de la Red de la Universidad de Guadalajara.

El primero de los grupos gestionados por Arellano se originó en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), entre 2002 y 2003; y el segundo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), entre 2003 y 2006. Con ese antecedente, el 13 de junio de 2011, Rosa Arellano inició los trabajos con 8 estudiantes de la carrera de Periodismo del CUSur para llevar a escena una adaptación propia de la obra “Nora”, texto de Emilio Carballido que aborda el problema de la violencia intrafamiliar.

En octubre de 2011, Arellano invita a Alberto Pacheco a impartir un taller de elaboración de títeres, con la idea de hacer la producción del siguiente montaje, al que titula ‘Cuentos, cantos, y obras de teatro del Día de Muertos’. Este trabajo, dirigido también por Arellano, aborda tres temas: las tradiciones mexicanas del festejo de Día de Muertos, el alcoholismo, y, el uso y abuso de las drogas, todo ello con base en igual número de textos: el cuento anónimo ‘Francisca y la Muerte’, la dinámica de apoyo ‘Gederman’³ y una creación propia de la misma directora, titulada ‘Una fiesta más’.

En diciembre del mismo año se escenificó ‘El Redentor’, una pastorela de la autoría de Jesús Zambrano, y desde ese año la Compañía participa activamente en preservar la tradición de dicho género mexicano, originado precisamente en Zapotlán el Grande (Arellano y Rodríguez, 2014, p. 119), de tal suerte que también se han llevado a escena las pastorelas ‘Císcalo, císcalo, diablo panzón’, de Willebaldo López, bajo la dirección de Rosa Arellano en 2012 y 2014; y ‘La caja misteriosa’ de Dante del Castillo, dirigida por Óscar Rodríguez en 2013.

³ ‘Gederman’ es un texto que la Dra. Rosa Elena Arellano localizó en Internet, mismo que puede ser consultado en el siguiente enlace: <http://www.galeon.com/jornadasxilitla/EXTRAS/DA1.HTM> (recuperado el 12 de abril de 2015).

El apoyo institucional

Al poco tiempo de comenzar labores con el grupo, la directora decidió iniciar las gestiones ante las autoridades correspondientes para convertirlo en una compañía de teatro. La propuesta fue aceptada y a partir de enero de 2012, la agrupación recibió recursos tanto para el entrenamiento actoral de los estudiantes como para los montajes. El primer presupuesto asignado a la Compañía de Teatro fue de \$60,000.00, y se emprendió la preparación de un nuevo montaje, con la idea de que los integrantes vivieran la experiencia de un proceso más cercano al teatro profesional. Tras dar lectura a varios textos, se decidió montar la obra 'Las Mujeres Sabias', original de Jean Baptiste Poquelin (Molière), en una versión de Víctor Manuel Castillo. Para este trabajo, la Dra. Arellano fungió como directora general e invitó como director de escena a Alberto Pacheco.

Con 'Las Mujeres Sabias', la Compañía participó en el XV Encuentro Teatro del Interior, en Lagos de Moreno. La puesta en escena fue nominada en 8 de 10 categorías y obtuvo 4 premios: mejor maquillaje, vestuario, música y co-actriz (Fátima Zaragoza). Además, fue distinguida con el premio que otorga el público a la mejor obra. Con ese antecedente, se realizó una corta temporada en dos sedes: la Casa de la Cultura de Ciudad Guzmán y Casa del Arte "Dr. Vicente Preciado Zacarías" del Centro Universitario del Sur, en los meses de julio y noviembre de 2012, tras lo cual el montaje entró en receso. En 2014, se trabajó una nueva versión, con la que se ofreció una quincena de presentaciones a público abierto.

Como se ha mencionado, no hay continuidad de tiempo ni espacio entre las dos agrupaciones que han llevado el nombre de Compañía de Teatro del CUSur, pero queda claro que con la invitación realizada a Pacheco, Rosa Elena Arellano trató de hacer un reconocimiento a ese primer esfuerzo. Así, en febrero de 2015 fue develada una placa conmemorativa a las 25 representaciones de 'Las mujeres sabias' en Casa del Arte "Dr. Vicente Preciado Zacarías", donde permanece como testimonio de un punto de encuentro entre los iniciadores de los dos proyectos de Compañía que se han emprendido hasta ahora.

Un plan para la Compañía

El proceso globalizador que se vive actualmente está más vivo e imparable que nunca gracias al avance de la telefonía y la Internet. Entre los aspectos negativos de esa realidad, se encuentra la pérdida de los valores identitarios, que día a día va minando la memoria histórica y la conciencia de los grupos humanos. Por otra parte, el proceso trae aparejado un repentino auge de productos culturales de baja calidad que crea confusión entre quienes han tenido un acercamiento nulo o mínimo a las manifestaciones culturales y artísticas, de manera que a la pérdida de los valores se agrega la adopción de patrones culturales originados en modelos de dudoso valor, como ocurre por ejemplo con los “narcocorridos”.

En ese sentido, es importante desarrollar iniciativas que busquen el fortalecimiento de lo que Guillermo Bonfil Batalla denomina una “cultura autónoma”, es decir, cuando “el grupo social posee el poder de decisión sobre sus propios elementos culturales: es capaz de producirlos, usarlos y reproducirlos” (1991, p. 55-57). Así, el presente proyecto es significativo dado que su finalidad es sentar las bases para que la Compañía de Teatro del CUSur se consolide como un espacio de formación y creación para la comunidad universitaria, a la vez que brinde a los pobladores la Región Sur del Estado de Jalisco la oportunidad de presenciar espectáculos teatrales de calidad e incida positivamente en la proyección del teatro de la región a escala estatal y nacional.

Por otra parte, es preciso observar que, desde que desapareció la Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara en 2008, tras 35 años de existencia, ningún centro temático o regional de la institución había apostado recursos materiales y/o humanos para contar con una agrupación de ese tipo. De tal suerte, el hecho de que el Centro Universitario del Sur destine un presupuesto anual al trabajo de la agrupación justifica la elaboración de un proyecto que permita no sólo optimizar y potenciar el aprovechamiento de dichos recursos, sino incrementarlos mediante la elaboración e implementación de un programa de gestión y desarrollo cultural, enfocado a garantizar tanto su sostenibilidad como su sustentabilidad.

De programas, proyectos y estrategias

El plan estratégico que se propone para la Compañía de Teatro del CUSur está formado por cuatro programas, cada uno dividido en una cantidad variable de proyectos. Es preciso destacar que tanto los programas como los proyectos son transversales entre sí, por lo que es indispensable definir cuidadosamente las estrategias que habrán de implementarse para evitar la duplicación de esfuerzos, y garantizar el aprovechamiento de los recursos materiales y humanos. Así mismo, es necesario considerar que toda planeación estratégica es susceptible de modificarse. De acuerdo con esas ideas, es que se presenta la siguiente matriz:

Programa:

Tu mejor Compañía

Meta:

Lograr que tanto la comunidad universitaria como la sociedad guzmanense se apropien del proyecto de la CTC.

Proyecto:

Aquí estamos

Objetivo:

Dar a conocer el trabajo de la CTC entre la comunidad universitaria

Estrategias:

- Saloneo
- Microtalleres
- Teatro invisible
- Funciones especiales

Proyecto:

Mucho gusto

Objetivo:

Dar a conocer el trabajo de la CTC entre la sociedad guzmanense

Estrategias:

- Montaje de teatro para niños
- Visita a escuelas de todos los niveles
- Talleres
- Funciones especiales
- Participación en eventos y festivales locales

Proyecto:

Bienvenidos

Objetivo:

Tener una participación activa en las Bienvenidas que se organizan para los estudiantes de primer ingreso

Estrategias:

- Acercamiento con Sociedad de Alumnos
- Preparación de sketches temáticos

Proyecto:

Te hacemos Compañía

Objetivo:

Captar nuevos elementos y diversificar las posibilidades de participación

Estrategias:

- Cursos de inducción
- Servicio Social en la CTC
- Catálogo de actividades

Programa:
Fina estampa

Meta:
Promover y difundir el trabajo de la CTC

Proyecto:
Diseñarte

Objetivo:
Difundir la imagen de la CTC

Estrategias:

- Elaborar un manual de imagen
- Pagina WEB
- Redes sociales
- Diseño y elaboración de artículos promocionales

Proyecto:

El arcón

Objetivo:
Sistematizar los archivos de la CTC

Estrategias:

- Creación y seguimiento de:
- Fototeca
 - Videoteca
 - Hemeroteca
 - Audioteca
 - Biblioteca
 - Archivo documental

Proyecto:

Medios

Objetivo:
promover la presencia de la CTC en los medios de comunicación

Estrategias:

- Armar directorio de medios locales, regionales, y estatales
- Vínculo con Radio CUSur
- Taller de locución para los miembros de la CTC

Programa:
Hasta el fondo

Meta:
Obtener recursos económicos para la CTC

Proyecto:

El kiosco

Objetivo:
Comercializar la imagen de la CTC

Estrategias:

- Venta de artículos (tazas, camisetas, plumas, etc.) con la imagen de la CTC

Proyecto:

El tianguis

Objetivo:
Venta de funciones

Estrategias:

- Elaborar un manual para venta de funciones
- Armar catálogo de obras en repertorio
- Elaborar directorio de clientes
- Elaborar plan de visitas

Proyecto:

Buscabecas

Objetivo:
Procurar fondos a través de becas y apoyos

Estrategias:

- Taller de principios básicos de gestión cultural para los miembros de la CTC
- Armar directorio/calendario de fondeadoras
- Seguimiento a convocatorias

Programa:
Sondela

Meta:
Formar nuevos públicos para la CTC

Proyecto:
El teatro en la escuela

Objetivo:
Formar públicos en instituciones educativas de todos los niveles

Estrategias:

- Montaje de obras temáticas por edades
- Lecturas de atril en la escuela

Proyecto:
El teatro en la empresa

Objetivo:
Formar públicos en las empresas

Estrategias:

- Elaboración de un directorio de empresas
- Lecturas de atril y funciones de teatro en empresas

Proyecto:
El teatro en tu cuadra

Objetivo:
Formar públicos en los barrios

Estrategias:

- Acercarse a líderes vecinales
- Programar funciones de teatro en plazas, parques y jardines
- Visitar hospitales, asilos

Proyecto:
Público asiduo

Objetivo:
Mantener contacto con el público asiduo de la CTC

Estrategias:

- Crear directorio y darle seguimiento
- Enviar folletos sobre nuevas actividades

Logotipo oficial de la Compañía, diseñado por Oscar Rodríguez en 2012.

Conclusiones

Después de revisar la trayectoria de la Compañía de Teatro del CUSur, es evidente que se trata de un proyecto que tiene grandes posibilidades de concreción, aun cuando deba enfrentar la movilidad de sus integrantes. Los programas que se proponen para fortalecerla, tienen como punto de partida la palabra ‘apropiación’, toda vez que es justamente en ése sentido de pertenencia en el que reposará la palabra ‘compromiso’.

Así, para lograr que una comunidad se comprometa con algo, debe apropiárselo primero, y eso es algo que un gestor cultural no debe perder de vista, de hecho, debe ser su ‘frase de cabecera’. En referencia a esto, la gestora cultural colombiana Rocío Gómez, comenta:

Un proyecto de desarrollo cultural no puede ser pensado sólo en términos de cosas, de servicios o de espectáculos traídos desde las instituciones. El sentido cultural y el valor de estos bienes están en su capacidad de ayudar a enriquecer la vida de las comunidades. Un proyecto cultural debe involucrar la vida de la gente... debe reconocer que de lo que se trata es de contribuir con la generación y el fortalecimiento del tejido social. De lo contrario, seguiremos reduciendo el trabajo cultural y los proyectos culturales a “educar” a las comunidades para que aprendan a “proteger” su pasado o a “apreciar” la cultura “cult”. (2000, pp. 108-109).

Hay que destacar que la Compañía tiene la capacidad de generar ese sentido de ‘apropiamiento’, un factor que es fácilmente visible en el nivel de compromiso que han demostrado las diferentes generaciones de estudiantes que han pasado por ella. Queda claro con esto que la herramienta ya se tiene, así que ahora que también se cuenta con un plan estratégico que permite trazar el rumbo, lo que hace falta entonces, es poner ‘manos a la obra’.

Referencias

Arellano, Rosa y Rodríguez, Óscar (2014). Raíces del Teatro en Zapotlán el Grande y su aporte a la cultura local. En: Arellano, Rosa, *Cultura y artes populares de Zapotlán el Grande, Jalisco*. México: Orgánica Editores.

Bonfil Batalla, Guillermo (1991). *Pensar Nuestra Cultura*. México: Editorial Patria, S. A. de C. V.

Covarrubias, Guillermo (2014). *Gestión, formación y desarrollo del Grupo Municipal de Teatro de Lagos de Moreno, Jalisco*. (Tesis Maestría Universidad de Guadalajara).

Gómez, R. D. S. y Hleap, J. (2000b) Gestión cultural: prácticas. *Bogotá, Convenio Andrés Bello*.

Hamme, & P. Alkinson, *Etnografía Métodos de Investigación*. Barcelona: Paidós.

Jiménez, L. (2006) *Políticas culturales en México 2006-2020. Hacia un plan estratégico cultural*. México: Universidad de Guadalajara. Mara Robles, Alfredo Rodríguez Banda, compiladores.