

RESUMEN EJECUTIVO

Proyecto: Diplomado de Creación Escénica y Antropología Teatral
Organización: Arte Laboratorio La Rueda, AC
Dirección General: Susana Frank Altmann Producción General: Elizabeth Terrazo
Equipo Creativo (coordinadores/as): Aline Menassé, Emanuel Ramos, Jorge Betancourt, Araceli Bárcenas, Andrés Cortiñas, Omar Martínez, Humberto Lupercio. Maestros/as): Eunice Moreno, Isaí Gómez, Indira Pensado, Efrén Rojas, Cynthia Patiño, Manuel Cruz, Valeria Díaz, Julián González, Mahatma ordaz, José Frank e Israel Ramos.
Objetivo General Ofrecer un diplomado que integre herramientas artísticas y contenidos de reflexión contemporánea dirigido a los artistas y pobladores de ciudades y comunidades periféricas de la cultura centralizada, a fin de producir un montaje escénico que se presenta a manera de trueque con la localidad y fuera de ella, con el objeto de dar voz a su memoria y poética propia, fomentar la autogestión, convocar a una conciencia crítica de actualidad y recuperar el patrimonio cultural intangible y apoyar a artistas que quieran profesionalizarse de la comunidad.
Metodología de Creación Escénica: Laboratorio El modelo de trabajo es un Laboratorio que aborda desde distintas perspectivas y prácticas contemporáneas la representación escénica en un contexto comunitario, desde la presencia pre-expresiva del actor hasta la creación escénica. Está planteado en tres fases de trabajo, dos de formación y creación y una de presentación frente al público de la intervención o puesta en escena: Poética de la dramaturgia textual, corporal, vocal, plástica y musical; Improvisación, composición y puesta en escena; Presentación de la obra y la experiencia del trueque escénico con la comunidad.
Principales Resultados Esperados: 5. Desarrollar un trabajo escénico con base en la investigación realizada en el Diplomado e intervenir con éste en la comunidad que albergue al Diplomado, integrando a los diferentes grupos (niños, jóvenes y adultos) bajo el modelo de trueque escénico, que resulte en un diálogo creativo con y desde la comunidad. 1. Propiciar la autogestión de las formas artísticas propias en distintas comunidades, en relación con su memoria, sus tradiciones y sus expresiones contemporáneas a partir de herramientas creativas que les permitan romper con el silencio individual y social. 2. Contribuir y fomentar una reflexión y conciencia crítica del mundo actual y contribuir en el desarrollo de la investigación escénica y la formación de artistas en el país, a partir de la pedagogía de la Escuela Laboratorio de Teatro La Rueda y su modelo educativo. 7. Detectar a los jóvenes cuya vocación artística sea notable para vincularlos a las escuelas o instancias de formación para su desarrollo como artistas. 7. Crear una red escénica que incida en el desarrollo cultural municipal, regional y nacional, realizando vínculos con otras redes internacionales, para el fomento del arte como expresión y concientización, integración y sanación del tejido social y ambiental.
Comunidades Propuestas: se proponen 6 diplomados a lo largo de un año de trabajo, en diferentes estados del país , a convenirse con la institución.
Presupuesto Total Semestral: \$ 866,400.00 MN. Se proponen 6 diplomados a lo largo de un año.

Arte Laboratorio La Rueda AC.

DIPLOMADO DE CREACIÓN ESCÉNICA Y ANTROPOLOGÍA TEATRAL “Teatro y Memoria 2019”

ANTECEDENTES

Teatro Laboratorio la Rueda es un proyecto fundado por Aline Menassé y Susana Frank en el año 1980 en la ciudad de México. En su trayectoria de 40 años de existencia, se inscribe dentro del movimiento teatral del Teatro de Grupo a nivel internacional. Entre sus principales maestros se encuentran Jerzy Grotowski, Eugenio Barba y el Odin Teatret, Mario Delgado, Luis de Tavira, José Sanchis Sinisterra, Wlodimir Staniewski, entre otros. Actualmente es una Casa Teatral y Compañía conformada por artistas, actores, investigadores y maestros afines a su poética. En el 2007 se constituye como **ARTE LABORATORIO LA RUECA AC**, cuyo objetivo social se inscribe en la producción, formación y difusión de la cultura y las bellas artes. En el 2016 obtiene la autorización como Asociación Civil, donataria autorizada. En el 2009, *la Escuela Laboratorio de Teatro La Rueda, Licenciatura en Actuación* obtiene el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Morelos R-VOE. 2010P02442. Sus sedes se encuentran en Cuernavaca, Morelos y en la Ciudad de México.

Arte Laboratorio La Rueda AC trabaja en cuatro áreas específicas:

1. **Creación y Producción Escénica:** funciona como compañía teatral para la creación y producción de puestas en escena, entre las que destacan *Frida delirio íntimo*; *La Isla de Antígona*; *Cuarta Luna*; *Tloque Nahuaque*; *El Silencio de las Sirenas* (Homenaje a Silvestre Revueltas); *Penlopea*; *Tierra de Sombra* (Homenaje a Juan Rulfo), *La Mujer Niña no Despierta*; *El Viaje de los Binnigulasa*; *Agua, Música para la Voz*; *La Máscara de la Muerte en Rojo*, *Las Ofelias*. Directores de escena: Aline Menassé, Susana Frank, Jorge Betancourt y Emanuel Ramos.
2. **Organización, Gestión y Producción de Festivales e Intercambios Internacionales:** se han organizado festivales nacionales e internacionales, cursos y laboratorios de trabajo escénico tales como el V Coloquio Internacional de Teatro de Grupo, Zacatecas 1981 que propuso un giro cultural escénico a esta ciudad capital e introdujo este género teatral en México; Teatro Italiano en México en 1989; los Festivales de Primavera en Valle de Bravo en 1990/91; y el Festival Teatro y Memoria 2008, con motivo de la celebración de la primera generación de la Licenciatura en Actuación de la Escuela Laboratorio de Teatro La Rueda en Cuernavaca, Morelos, donde se realizó un laboratorio de creación escénica con maestros invitados : Mario Delgado del Grupo Cuatrotablas de Perú, Iben Nagel Rasmussen, Kai Bredholt del Odin Teatret de Dinamarca y Jaime Correa de Colombia, con 45 artistas participantes de Morelos y de la República,

Arte Laboratorio La Rueda AC.

que culminó con la presentación y el trueque escénico de Tloque Nahuaque en Tetecala de La Reforma y en Amatlán de Quetzalcóatl, Morelos.

3. **Antropología Teatral; Proyecto de Investigación y Trabajo en Comunidades:**
La Rueda ha desarrollado investigación en torno al estudio de la Antropología Teatral, en las expresiones escénicas de las culturas y ha trabajado en diversas comunidades del país desde su fundación. Algunas de las experiencias más importantes en esta área se han desarrollado en: Zacatecas, Zac., San Bartolo Ameyalco, Distrito Federal, Oaxaca y diferentes municipios de Morelos. Actualmente en Tetecala de La Reforma, Morelos, se trabaja en la consolidación del Espacio Cultural y Artístico “La Hamaca” que fue fundado desde hace 6 años y atiende a una amplia población de niños y jóvenes, incluyendo a adultos y adultos mayores en sus actividades. Un antecedente relevante ha sido el Diplomado en Antropología Teatral “Teatro y Memoria” que se realizó en el CaSa, San Agustín, Etlá, Oaxaca, en el 2015 y que culminó con el montaje “El Viaje de los Binnigulaza” montaje con el cual se realizó un trueque con la comunidad de San Agustín Etlá y comunidades aledañas.
4. **Formación Artística y Pedagogía Teatral:** Arte Laboratorio La Rueda ha organizado talleres, coloquios, diplomados y encuentros de investigación escénica a nivel nacional e internacional. Como antecedentes importantes, cabe mencionar la creación de la **Escuela Laboratorio de Teatro La Rueda, Licenciatura en Actuación** con el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Morelos R-VOE. 2010P02442, fundada en el 2003; así como el **Diplomado de Antropología Teatral** que se realizó en el CaSa de San Agustín, Etlá, Oaxaca en el 2015.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los Diplomados de Creación Escénica y Antropología Teatral “Teatro y Memoria” se inscriben en el área de Antropología Teatral y a la vez en el área de Formación Artística del proyecto general de la Casa Teatral Arte Laboratorio La Rueda AC, ya que están fundamentados en su propuesta de pedagogía teatral y creación escénica.

El proyecto consiste en un **laboratorio itinerante** dirigido a los artistas locales de ciudades o pueblos marginales de la cultura oficial, cuyos ejes formativos y creativos transitan del entrenamiento a la creación y del ejercicio escénico a la intervención o trueque con la comunidad.

El diplomado se propone como un modelo de trabajo a replicar en diferentes lugares, pueblos, delegaciones, municipios o estados del país. Las variantes propias de cada espacio, estado o población en particular definen el eje temático, los contenidos y la forma escénica del resultado final a presentarse en cada comunidad: en algunos casos es una leyenda, mito o tema actual importante de expresar para la comunidad en la que se imparte y en otros casos se trabaja sobre un tema ya definido con anterioridad.

Las fuentes de trabajo de cada diplomado pueden ser textos dramáticos ya escritos o la creación colectiva de las y los participantes, así como otros puntos de partida para la dramaturgia: pinturas, poemas, narraciones, danzas y testimonios. Se trata de que la comunidad determine los contenidos y junto con el equipo creativo de La Rueda, que aporte las herramientas adecuadas, se posibilite su creación.

Para Arte Laboratorio La Rueda, la **antropología teatral** es el estudio del ser humano en estado de representación en distintas culturas, en distintos tiempos y geografías. Es también la práctica o trabajo social cuyo objetivo es incidir, a través del arte, en el rescate del imaginario, la creación, la identidad y el patrimonio intangible de los pueblos, con un enfoque crítico a la hegemonía de la cultura occidental y la cultura oficial.

La antropología teatral estudia los principios que rigen la presencia escénica en todas las tradiciones, desde la antigüedad hasta las expresiones de vanguardia y plantea un encuentro entre culturas, proponiendo trabajos de alta calidad artística en las comunidades de pueblos y ciudades periféricas en intercambio con la cultura local, o entre los artistas del pueblo y la comunidad.

El **trueque escénico** es un dispositivo teatral que tiene que ver con el ritual originario del teatro, la fiesta y la celebración de la vida. El trueque existe desde tiempos muy remotos y se sigue practicando, como una forma de encuentro entre dos grupos, colectividades, y culturas diversas que ofrendan sus riquezas y expresiones artístico-culturales tales como sus danzas, relatos, música, ritos, cantos, bordados, objetos, títeres, pinturas, artesanías, etc., en una entrega mutua. Lo que busca es transformar la relación artista/público para convertirla en un diálogo intercultural con respeto mutuo. Se sucede así un intercambio entre artistas de la sociedad contemporánea y artistas que conservan, de generación en generación, tradiciones milenarias en algunos casos y contemporáneas en otros, que expresan una cosmovisión propia de su cultura que se resiste a desaparecer.

Arte Laboratorio La Rueda A.C.

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO

El diplomado está dirigido a:

- Artistas escénicos, narradores, actrices y actores, directoras y directores, artistas del performance, bailarines, cirqueros, artistas plásticos, músicos, entre otros, de la comunidad que lo albergue.

DURACIÓN Y PERIODICIDAD

Duración del Diplomado: seis meses, en que se desarrollarán seis módulos intensivos.

Periodicidad: un módulo por mes.

Duración de cada módulo: seis días, de lunes a sábado, 4 horas diarias.

Total de horas por diplomado: 144 horas.

Total de diplomados:

En un semestre: tres diplomados

En un año: seis diplomados

Nota: Los diplomados se darán de manera rotativa con distintos especialistas según el diseño que proponga el coordinador del mismo, con los maestros e investigadores de La Rueda o invitados especiales. De esta manera se pueden impartir los Diplomados en varios Municipios o Estados del país, de manera simultánea. La propuesta es que este proyecto vaya creciendo proporcionalmente a sus resultados. Para el primer año se proponen 3 diplomados simultáneos, por semestre, o sea 6 diplomados en un año. Al culminar de este trabajo se realizará una muestra- encuentro escénico con los 6 montajes.

OBJETIVO GENERAL

Ofrecer un diplomado que integre herramientas artísticas y contenidos críticos dirigido a los artistas de ciudades y comunidades periféricas de la cultura, para producir un montaje escénico a presentarse en una intervención o trueque con los pobladores de la localidad, con el objeto de dar voz a su memoria y expresión propia, fomentar la autogestión, convocar a una conciencia crítica de actualidad y recuperar el patrimonio cultural intangible de los pueblos.

Objetivos específicos

1. Desarrollar un trabajo escénico con base en la investigación realizada durante el Diplomado.
2. Intervenir con un trabajo escénico o una puesta en escena a la comunidad que albergue al Diplomado, integrando a los diferentes grupos (niños, jóvenes y adultos) bajo el modelo de trueque escénico, que resulte en un diálogo creativo con y desde la comunidad.
3. Propiciar la autogestión de las propias formas artísticas en distintas comunidades, en relación con su memoria, sus tradiciones y sus expresiones contemporáneas.
4. Contribuir y fomentar una reflexión y conciencia crítica del mundo actual.
5. Contribuir en el desarrollo de la investigación escénica y la formación de artistas en el país, a partir de la pedagogía de la Escuela Laboratorio de Teatro La Rueda y su modelo educativo.
6. Aportar herramientas creativas que permitan a las comunidades urbanas, suburbanas y rurales romper con el silencio individual y social.
7. Detectar a los jóvenes cuya vocación artística sea notable para vincularlos a las escuelas o instancias de formación para su desarrollo como artistas.
8. Crear una red escénica que incida en el desarrollo cultural municipal, regional y nacional, realizando vínculos con otras redes internacionales, para el fomento del arte como expresión y concientización, integración y sanación de la sociedad.

Metas:

1. La realización de Diplomados Pilotos de Antropología Teatral y Creación Escénica a evaluar con el fin de replicarse en otras localidades.
2. Trabajo de entrenamiento actoral y creación escénica en seis módulos intensivos, de acuerdo a los tiempos posibles de la comunidad y la disposición geográfica de los participantes y maestros.
3. La realización de un montaje escénico que muestre el resultado de la investigación en cada diplomado.
4. Realizar una o más intervenciones con el modelo de *trueque escénico* con el trabajo realizado durante el diplomado, en la comunidad donde se realice el mismo.
5. La realización de un registro fotográfico y audiovisual del proyecto.
6. La documentación de todos los participantes para la creación de una base de datos de la red de artistas locales que se conforme.

METODOLOGÍA DE LA CREACIÓN ESCÉNICA:

LABORATORIO

El modelo de trabajo es un Laboratorio que aborda desde distintas perspectivas y prácticas contemporáneas la representación escénica en un contexto comunitario, desde la presencia pre-expresiva del actor hasta la creación escénica.

El diplomado está planteado en tres fases de trabajo, dos formativas y de creación, y una de funciones o intervenciones escénicas con su puesta en escena:

- Fase 1: Poética de la dramaturgia textual, corporal, vocal, plástica y musical.
- Fase 2: Improvisación, composición y puesta en escena.
- Fase 3: Presentación de la obra y la experiencia del trueque escénico.

El trabajo con la comunidad consiste en la convivencia y la escucha de los pobladores, para conocer sus necesidades, así como la invitación a participar en el montaje y/o en la organización de la fiesta o intervención teatral. Para este trabajo se trabaja con distintas técnicas, como el Sociodrama, el Psicodrama, el Teatro Espontáneo y el trabajo por sectores como las mujeres, los niños o gente de la tercera edad. En cada módulo trabajará un facilitador encargado de este vínculo con la comunidad.

El eje horizontal que atraviesa las tres fases de trabajo, tanto con el equipo de artistas al que va dirigido el diplomado como con la comunidad en la que se trabaja, es la reflexión teórico crítica en torno al eje temático del montaje y en torno a la relación entre la teatralidad y la memoria.

En la tercera fase se lleva a cabo la experiencia del trueque escénico, es decir, una función de la obra en un espacio en donde se comparten e intercambian diferentes expresiones culturales (escénicas, musicales, plásticas, poéticas, etc.) de la comunidad. Dado que para preparar el trueque se requiere un trabajo previo con la comunidad elegida, a este se le destina un horario paralelo al trabajo formativo y artístico de cada módulo.

Cada Diplomado tiene un coordinador, mismo que coordina a los maestros de todos los módulos y realiza el montaje final, así como un facilitador o antropólogo social que trabaja con la comunidad.

REQUERIMIENTOS DE LOS PARTICIPANTES

- Tener la disposición a trabajar de manera intensiva y disciplinada 4 horas durante 6 días de la semana en el periodo de una semana de cada mes, durante el período de 6 meses que dura el diplomado.
- Actitudes para el trabajo en equipo.
- Ropa cómoda apropiada para el trabajo.
- Un diario o cuaderno de trabajo.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa está conformado por 6 módulos teórico-prácticos, en sesiones de lunes a sábados. El trabajo social con la comunidad se realizará de manera simultánea en todos los módulos. El facilitador o antropólogo trabajará junto con el coordinador del diplomado permanentemente.

Antes del inicio de cada diplomado, se realizará un laboratorio de integración crítica coordinado por Susana Frank y Omar Martínez, de 2 días, 6 horas cada día, dirigido al equipo creativo para iniciar el proceso de manera articulada, estudiar las características del proyecto y desarrollar las estrategias particulares.

PLAN DE TRABAJO

Laboratorio de Integración Crítica: curso introductorio a los ejes teóricos y referenciales del proyecto, para los maestros y el coordinador, integrantes del Diplomado. Duración: dos días.

Módulo 1: Dramaturgia Textual o Fuente de Creación Escénica del Diplomado.

Laboratorio para definir los textos y fuentes que servirán de base al Diplomado según el contexto, de acuerdo a la comunidad o grupo con que se trabaje, abierto a las nuevas dramaturgias y al pensamiento crítico.

1. Taller teórico-práctico introductorio de escritura teatral contemporánea.
2. Elección del eje temático del Diplomado.
3. Trabajo de campo. Talleres y conversaciones con la comunidad

Maestros: dramaturgo; antropólogo o facilitador comunitario; coordinador del Diplomado.

Módulo 2: Dramaturgia Visual y Sonora.

1. Taller práctico sobre la plástica escénica y lenguaje visual: realización de máscaras, video o transmedia, títeres, vestuario y/o objetos escénicos para el montaje.
2. Taller de música en vivo, con los músicos del lugar.
3. Trabajo de campo. Talleres y conversaciones con la comunidad

Maestros: facilitador/a de plástica teatral y/o lenguaje visual; compositor o músico; antropólogo o facilitador comunitario.

Módulo 3: Poéticas del Cuerpo

Cuerpo, territorio y teatralidad en torno al tema del montaje. El Método de las Acciones Físicas y la Antropología Teatral.

1. El cuerpo y las acciones físicas: Principios dramáticos de la presencia escénica.
2. Entrenamiento pre-expresivo y/o disciplinas milenarias.
3. Acciones físicas o Composición corporal.
4. El personaje a partir de las acciones físicas.
5. Creación de secuencias corporales.
6. Trabajo de campo. Talleres y/o conversaciones con la comunidad

Maestros: facilitador/a del trabajo del cuerpo; antropólogo o facilitador comunitario.

Módulo 4: Poética de la Voz y la Palabra.

1. Trabajo de voz. Encontrar tu propia y verdadera voz.
2. Paisajes o espacios sonoros, cantos y música vocal en torno al tema del montaje.
3. La palabra, el texto o tema elegido para el montaje escénico. Diálogos y escenas.
4. Trabajo de campo. Talleres y conversaciones con la comunidad.

Maestros: facilitador/a del módulo de la voz y la palabra; antropólogo o facilitador comunitario.

Módulo 5: Montaje y Composición

1. El actor improvisador: Improvisación individual y colectiva.
2. Montaje de escenas: composición e integración de los lenguajes corporal, visual y sonoro.
3. Puesta en escena final. Primer ensayo general.
4. Trabajo de campo. Talleres y conversaciones con la comunidad y preparación de la intervención o Trueque escénico.

Maestros: coordinador del Diplomado y director del montaje escénico; antropólogo o facilitador comunitario.

Arte Laboratorio La Rueda A.C.

Módulo 6. La Fiesta Escénica: Presentación y Trueque con la Comunidad.

En este módulo intervienen el coordinador, el antropólogo, el músico (en caso de requerirse) y el equipo de trabajo de la comunidad. Lo ideal es que intervengan todos los maestros, pero lo esencial es lo señalado al principio.

1. Ensayos generales y preparación de la intervención.
2. Estreno y realización de la fiesta escénica o el trueque.

Maestros: coordinador y director escénico del diplomado; equipo docente del Diplomado que se requieran, antropólogo o facilitador comunitario.

NOTA: En todos los módulos se hace registro de la experiencia y se realizará un video de la presentación final.

EQUIPO CREATIVO DEL DIPLOMADO DE ANTROPOLOGÍA TEATRAL “TEATRO Y MEMORIA 2019”

Gestión y Dirección General: Susana Frank.

Gestión y Producción General: Omar Martínez.

Cuerpo de Coordinadores de los Diplomados de Teatro Laboratorio La Rueda: Aline Menassé, Emanuel Ramos, Jorge Betancourt, Araceli Bárcenas, Andrés Cortiñas, Sandra Romero.

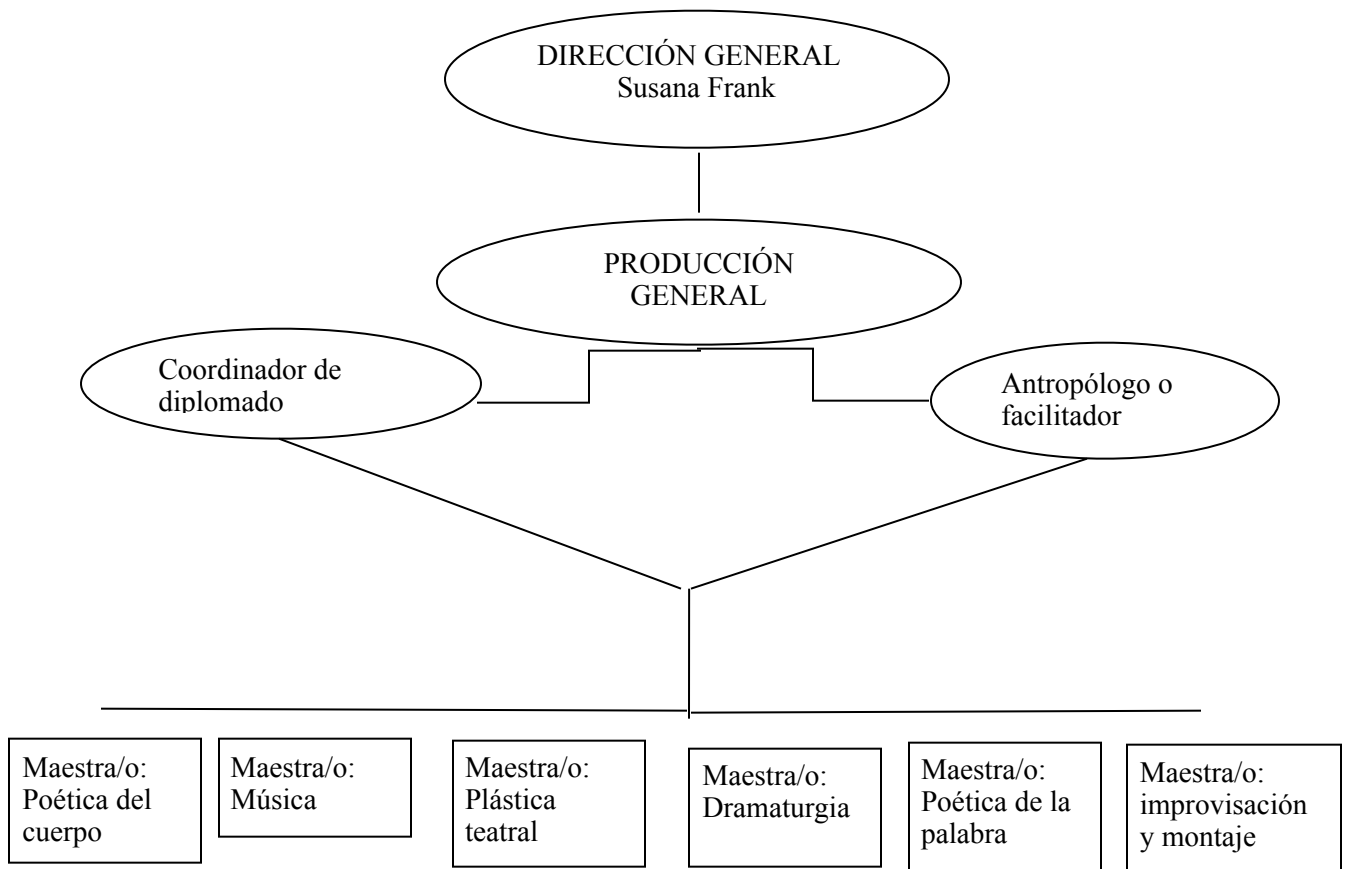
Maestros: Susana Frank, Omar Martínez, Eunice Moreno, Isaí Gómez, Indira Pensado, Jaime Chabaud, Cinthia Patiño, Efrén Rojas, Valeria Díaz Garcilazo, Julián González, Pepe Frank.

Antropólogos y Facilitadores Comunitarios: Israel Ramos, Emanuel Ramos y Andrés Cortiñas.

Arte Laboratorio La Rueda A.C.

ORGANIGRAMA

CRONOGRAMA

[illegible]

Arte Laboratorio La Rueda A.C.

PRESUPUESTO GENERAL

Producción y logística			
Rubro	Descripción	Monto x mes	Total
Materiales	Materia prima para la creación de máscaras, vestuario y utilería.	\$ 35,000	\$ 35,000
Traslado al lugar de trabajo	Según distancia. Podrá ser proporcionado por la Institución contratante, por autoridades del lugar de trabajo o en efectivo.	¿?	
Alojamiento	Variable de acuerdo a los costos del lugar de trabajo. Podrá ser proporcionado por la Institución contratante, por autoridades del lugar de trabajo o en efectivo.	¿?	
Alimentos	Podrá ser proporcionado en efectivo o en especie; por la Institución contratante, por autoridades del lugar de trabajo.	\$ 23,400	\$ 23,400
	Subtotal		\$ 58,400
Honorarios			
Cargo	Nombre	Monto x mes	Total
Coordinador/a	Aline Menassé, Emanuel Ramos, Jorge Betancourt, Araceli Bárcenas, Andrés Cortiñas, Sandra Romero.	\$ 15,000	\$ 90,000
Facilitador/ antropólogo (Tres módulos)	Israel Ramos, Emanuel Ramos, Andrés Cortiñas.	\$ 7,200	\$ 21,600
Maestro/a Módulo 1	Variable	\$ 7,200	\$ 7,200
Maestro/a Módulo 2	Variable	\$ 7,200	\$ 7,200
Maestro/a Módulo 3	Variable	\$ 7,200	\$ 7,200
Maestro/a Módulo 4	Variable	\$ 7,200	\$ 7,200
	Subtotal		\$ 140,400
COSTO TOTAL POR DIPLOMADO			\$ 198,800

Honorarios directiva por semestre			
Dirección general	Susana Frank	\$ 25,000	\$ 150,000
Producción general	Elizabeth Terrazo	\$ 20,000	\$ 120,000

Arte Laboratorio La Rueda A.C.

OTROS ALCANCES DEL PROYECTO

- Realizar un Festival o Encuentro Comunitario en el que participen las comunidades que trabajaron en los diplomados.
- Formular la base para una red de trabajo de teatro comunitario a nivel nacional.
- Con base en esta experiencia que se pueda presentar este en una exposición en la ciudad de México u otra ciudad del país, en el que se presenten videos, fotografías, textos y testimonios de las comunidades.

CONTACTO

Susana Frank Altmann

teatrolab.rueda@gmail.com

Teléfono: (777) 2412772

Móvil: (777) 1428712

Colorines 8, casa 9. Sta. María Ahuacatitlán.

CP 62100. Cuernavaca, Morelos.