
Dramaturgia y gestión La construcción del discurso

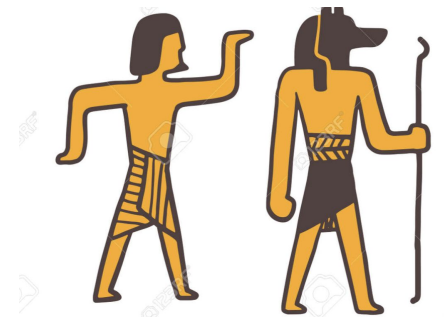
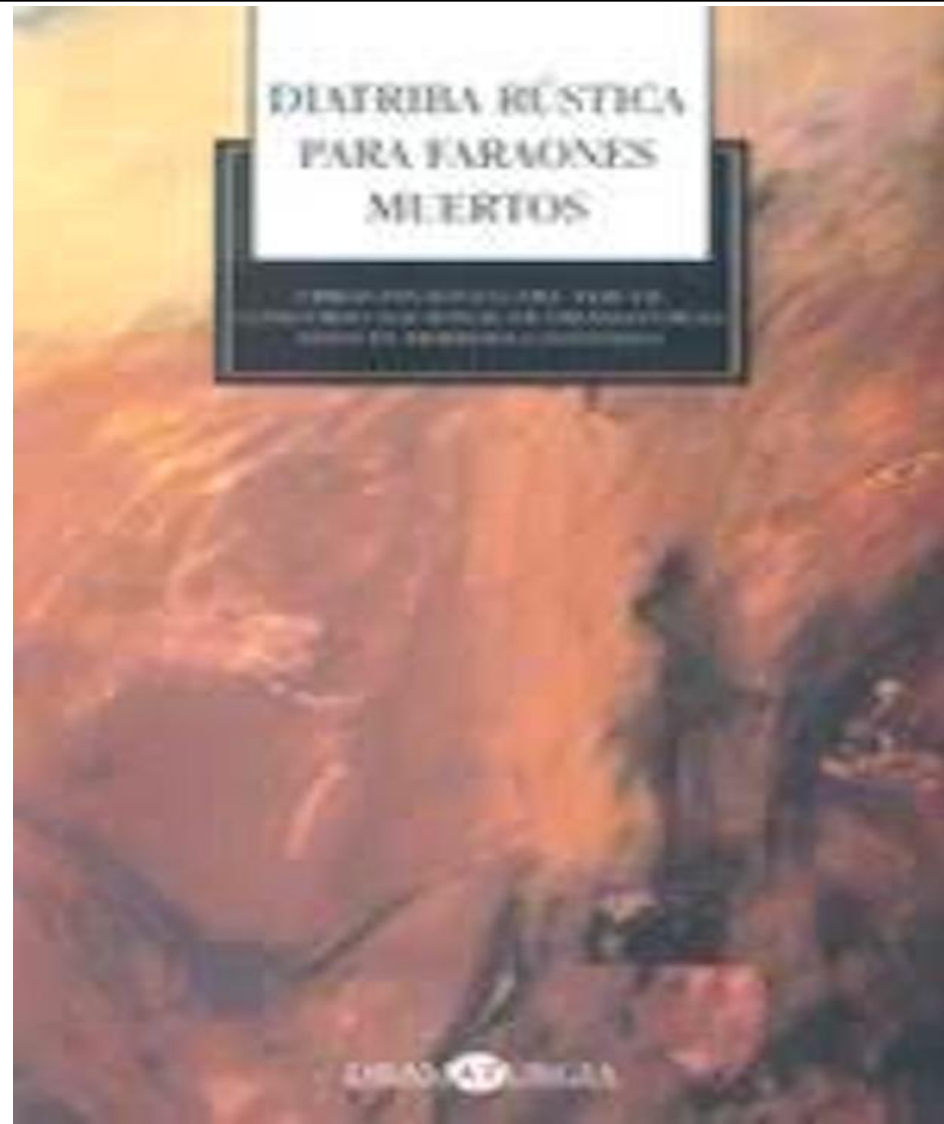
Luis Mario Moncada

¡Maldita sea, el storytelling!

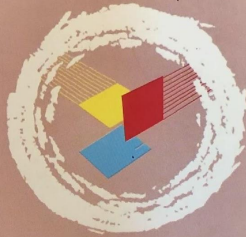

El Salón en el Círculo de Bellas Artes

ARAB REPUBLIC OF EGYPT
MINISTRY OF CULTURE

CAIRO INTERNATIONAL FESTIVAL
FOR EXPERIMENTAL THEATRE

10-20 SEPTEMBER 2006

The Jury

- Giancarlo Nanni	Italy Chair
- Zhang Xian	China
- Dr. Hasan al-Minai	Morocco
- Rodiger Schaper	Germany
- Santiago Martin Bermudez	Spain
- Vladimir Ovsyannikov	Russia
- Fiona Winning	Australia
- Luis Mario Moncada	Mexico
- Liz Engleman	U.S.A
- William Galinsky	England
- Prof. Hany Motawa	Egypt

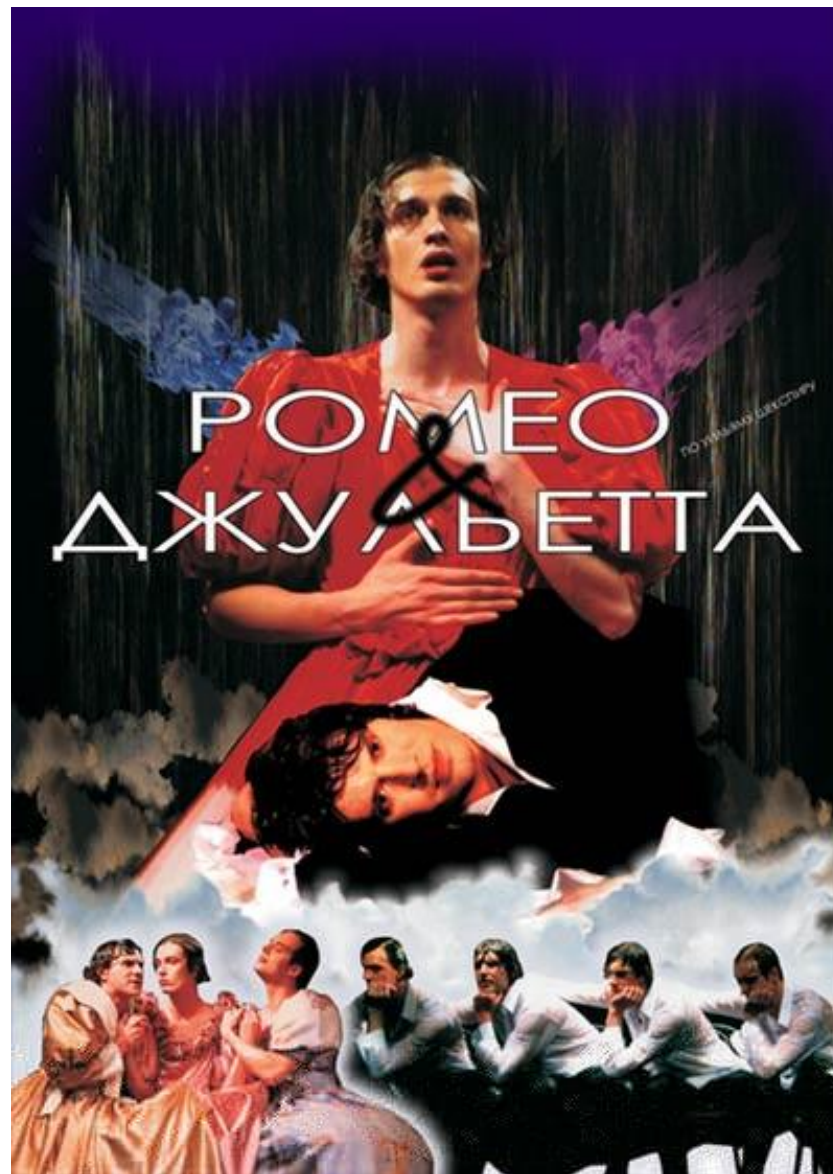
جمهورية مصر العربية
وزارة الثقافة

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

١٠-٢٠ سبتمبر ٢٠٠٦

INSTITUTO CULTURAL HELENICO Y CONSEJO

enero 2008

- RUSIA 18 y 19 ROMEO Y JULIETA Luna Theater de Moscú
- VENEZUELA 19 y 20 PASSPORT Teatro San Martín de Caracas
- MÉXICO 21 y 22 LAS CHICAS DEL 3 1/2 FLOPPIES de Luis Enrique Gutiérrez
- ESPAÑA 22 y 23 CO... ER LEONARDO Teatro Meridional
- ARGENTINA 25 y 26 LA P... NOIA El Patrón Vázquez
- ARGENTINA 26 y 27 ESPÍA... UNA MUJER QUE SE MATA...

Moraleja :

Esta historia no tiene moraleja, aunque sí enseñanzas.

1. Cualquier acción, por mínima que sea, puede abrir campos de oportunidad.
Hay que ser proactivos (y pensar en los “faraones muertos”)
2. Hay un tipo de gestión intuitiva y *artística* que propicia momentos, destellos, oportunidades.
3. Y hay otra forma o perfil que construye metódicamente y a largo plazo. Una gestión creadora de instituciones. (la 3 no se desprende del relato, es una derivación)

Yo me ubico entre los primeros,
los cazagoles:

aqueellos que intervienen el momento y dirigen la mirada del publico.

Se nos llama directores artísticos o curadores, aunque yo reivindico el término de dramaturgo porque mi labor consiste en reunir una serie de eventos que, juntos, cuentan una historia o generan un suceso. Los dramaturgos trabajamos con el espacio y el tiempo en progresión. Establecemos convenciones para después romperlas. Una gestión performática, enfocada en estimular la percepción y propiciar diálogos.

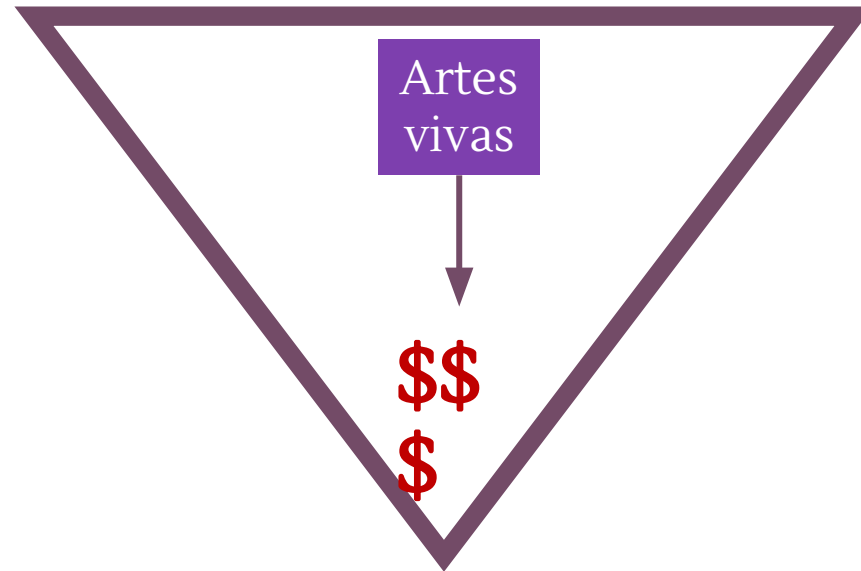

De esto puedo hablar.

Modelos de producción profesional

Teatro privado

Lucrativo
Único en México hasta mediados del s.XX

Teatro independiente

Mixto, con vocación social y experimental

Teatro institucional

Didáctico, artístico, social

→ *Teatro público*

Teatro público

Definición

Disciplina artística promovida por el Estado y los artistas, se constituye como un derecho y como un instrumento para la educación y la expresión sociocultural.

El teatro entendido no como un arte, sino como una pedagogía .

Misión

A partir de la colaboración entre artistas y el estado, estimular y democratizar el desarrollo de las artes escénicas en beneficio de la sociedad

Función institucional

Diseñar políticas, coordinar programas, destinar recursos y promover la activación de espacios culturales para el sano desarrollo de las artes escénicas sin fines lucrativos.

En el terreno de las artes escénicas ha habido grandes gestores que han modelado y estructurado el Teatro público, aquel que, a mediados del siglo XX sustituye el modelo de teatro privado y desarrolla las reglas a partir de las cuales seguimos jugando.

Rodolfo Usigli – Identidad temática

Salvador Novo – Tutor de *los modernos*

Héctor Azar – Estructura, gestión y experimentación

Luis de Tavira – Centros de producción

Mario Espinosa – Nuevas reglas

Juan Meliá – Campo expandido

Mariana Gándara - Diversidad

**El primer grupo es el de los caudillos;
el segundo, el de los programáticos.**

Sin escuela, todos comenzamos sin saber

Referentes que mi generación deseaba modificar:

El gestor cacique o sectario

Ejemplos que modificaron nuestra expectativa:

Convocatorias públicas y consejos de pares

Adrenalina de la gestión:

El poder transformador / no a la burocracia

Declaración de responsabilidad triangular:

Ética, estética y comunidad

**Y ahora les mostraré unos
triangulitos**

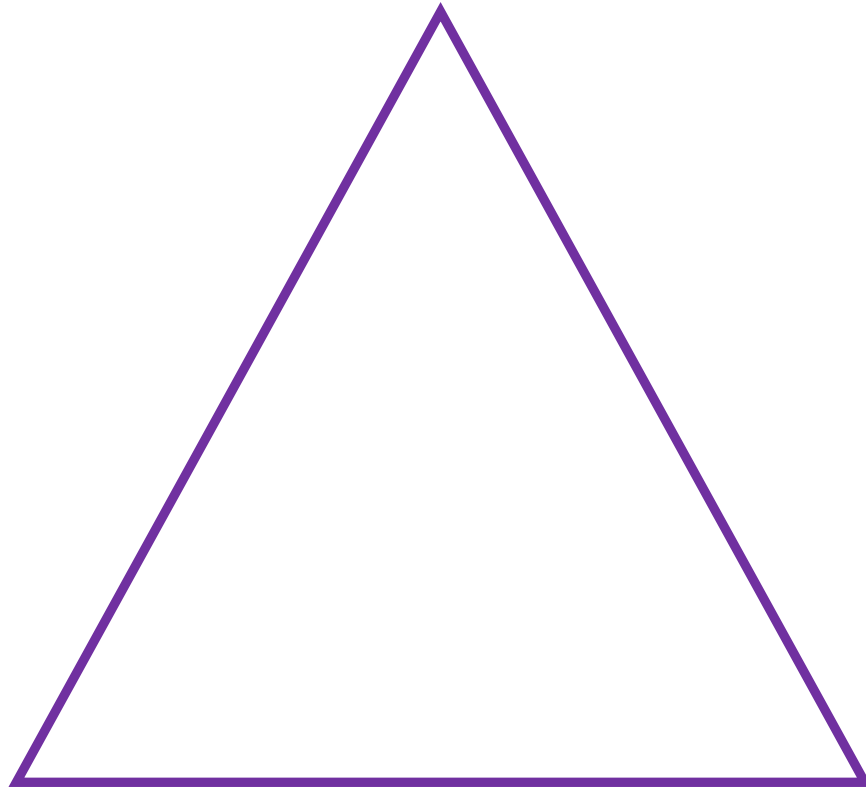

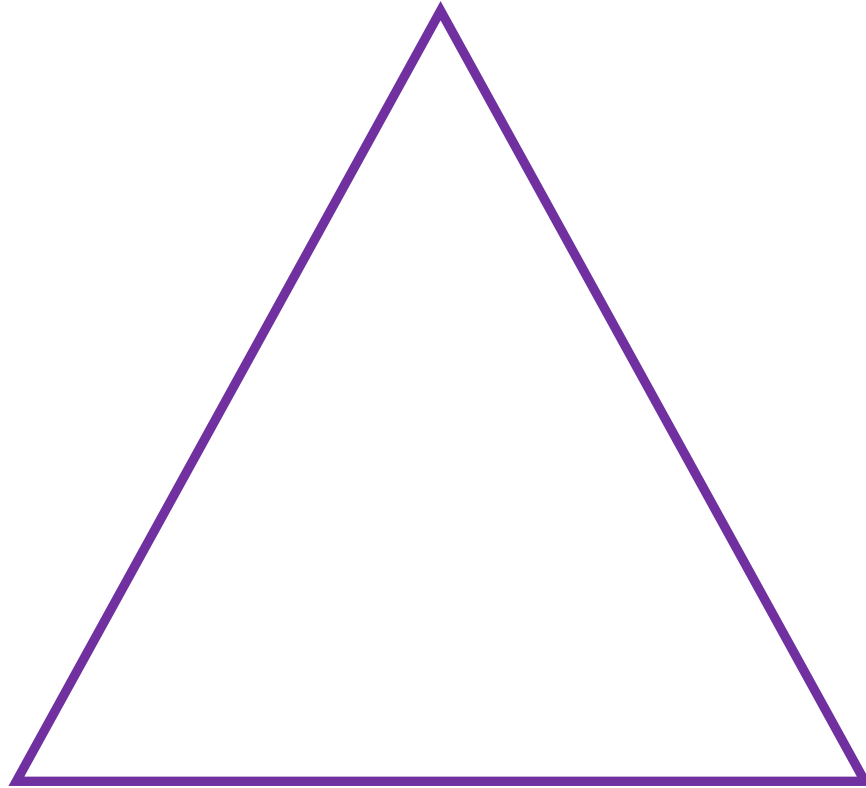
Triângulo
equilátero

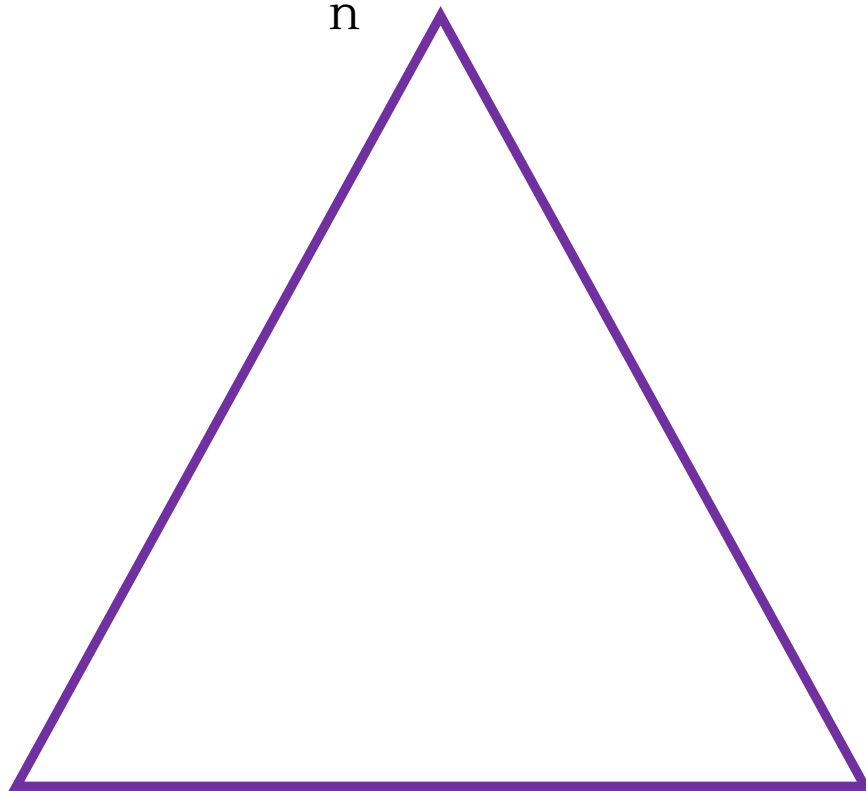
Triángulo del teatro público

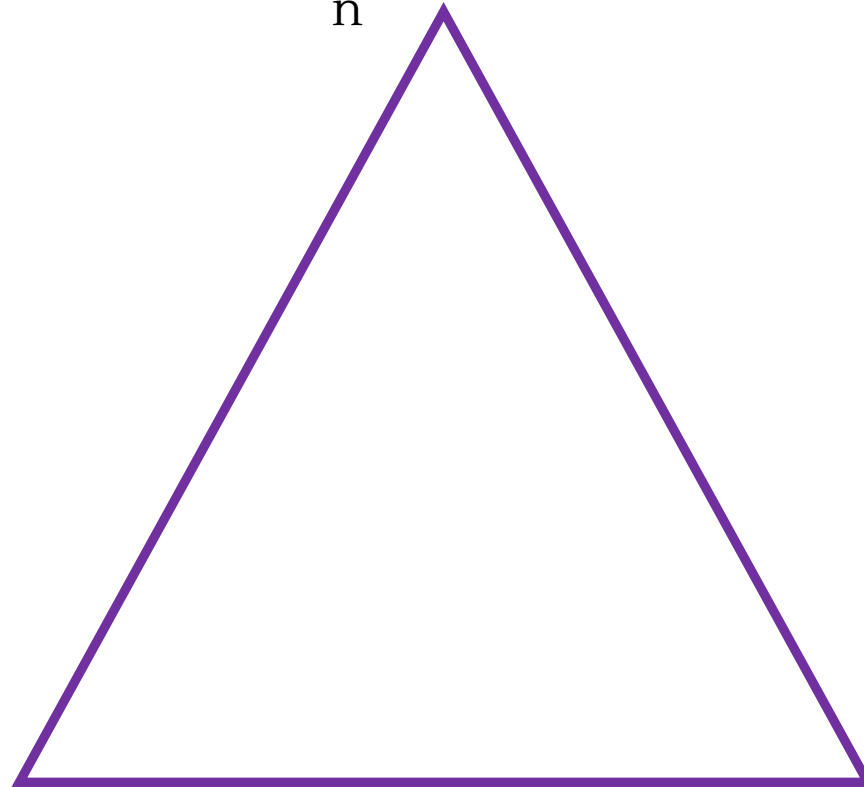

Institució
n

Institución

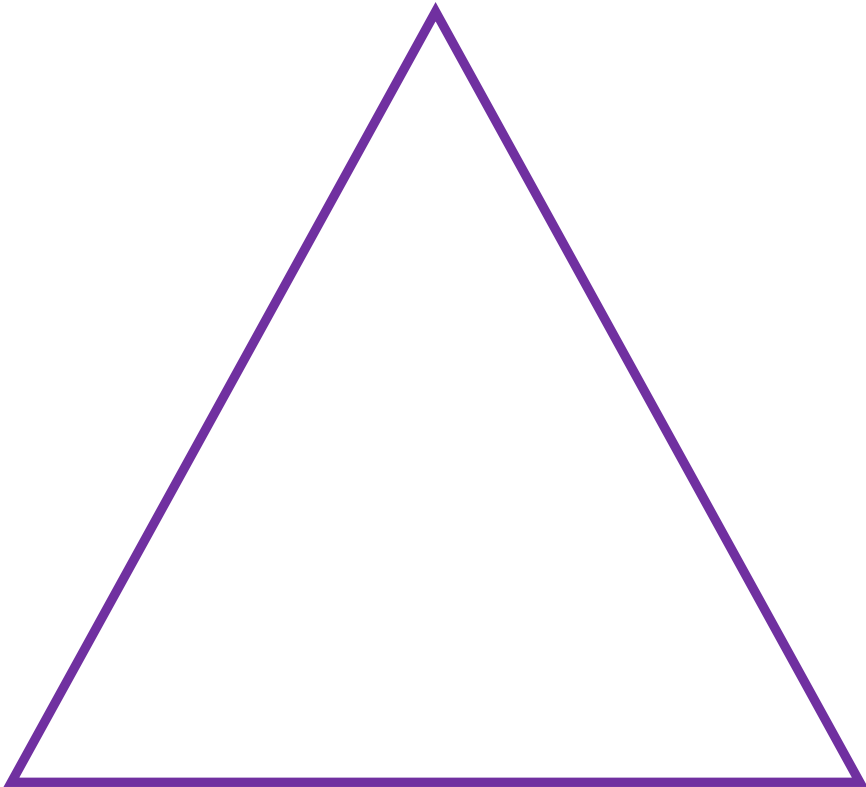

La misión del Estado es el bien colectivo a través de ordenamientos e instituciones que regulan y estimulan la interacción social, cultural y económica.

La institución cultural, según su rama de especialidad, impulsa, dinamiza y renueva los valores culturales de un país.

El valor de la institución está en que genera equilibrio y oportunidad.

Artista
s

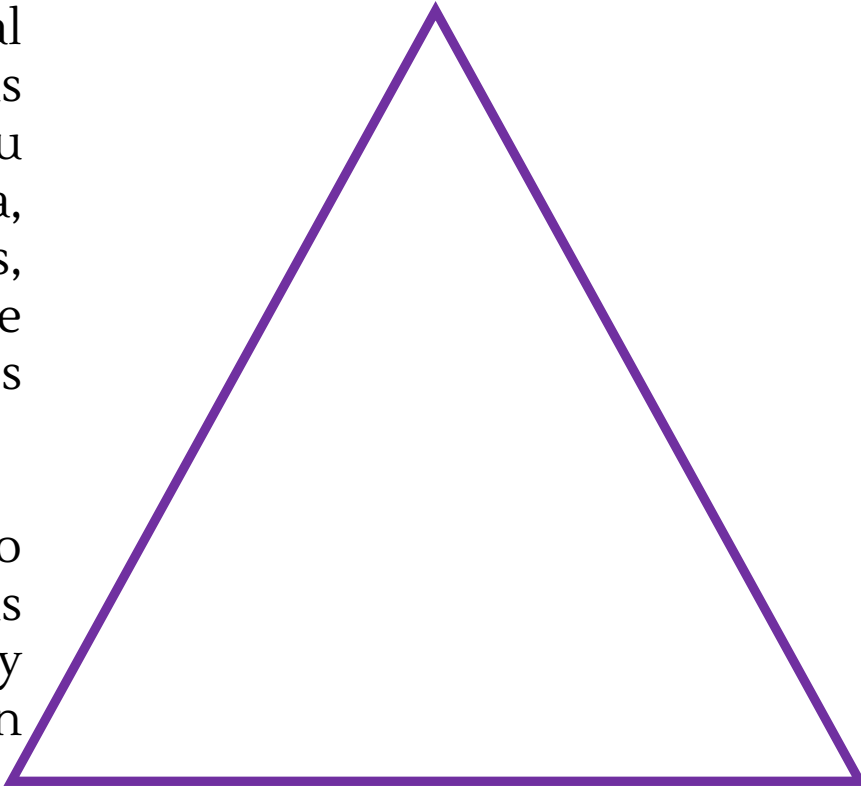

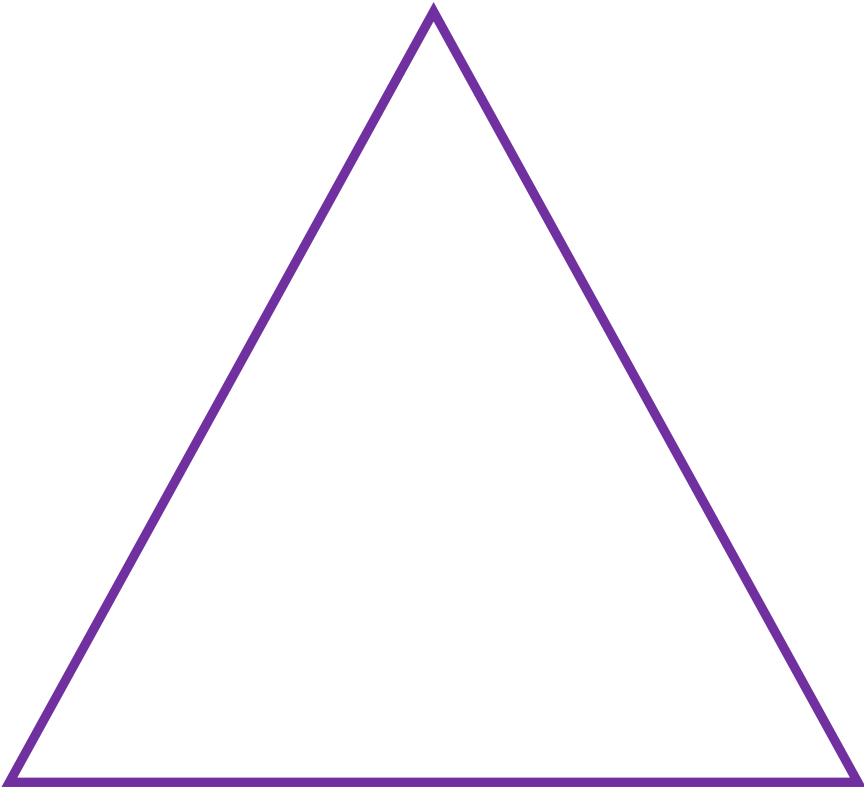

Por Artistas entendemos al sector profesional de las artes que, mediante su actividad expresiva, estimula los sentidos, educa, integra y expone asuntos de interés colectivo.

Debido a su vocación no lucrativa, los artistas requieren condiciones y respaldos que les permitan concentrarse en su misión.

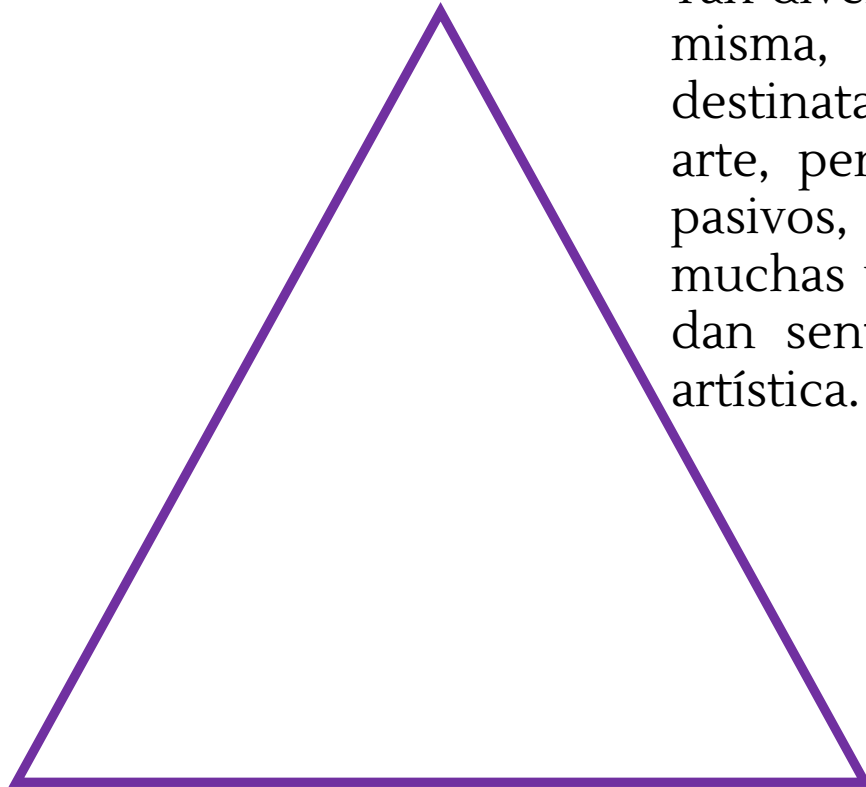
Artistas

Público
s

Tan diversos como la sociedad misma, los públicos son destinatarios de la función del arte, pero no son receptores pasivos, sino interlocutores, muchas veces silenciosos, que dan sentido a la experiencia artística.

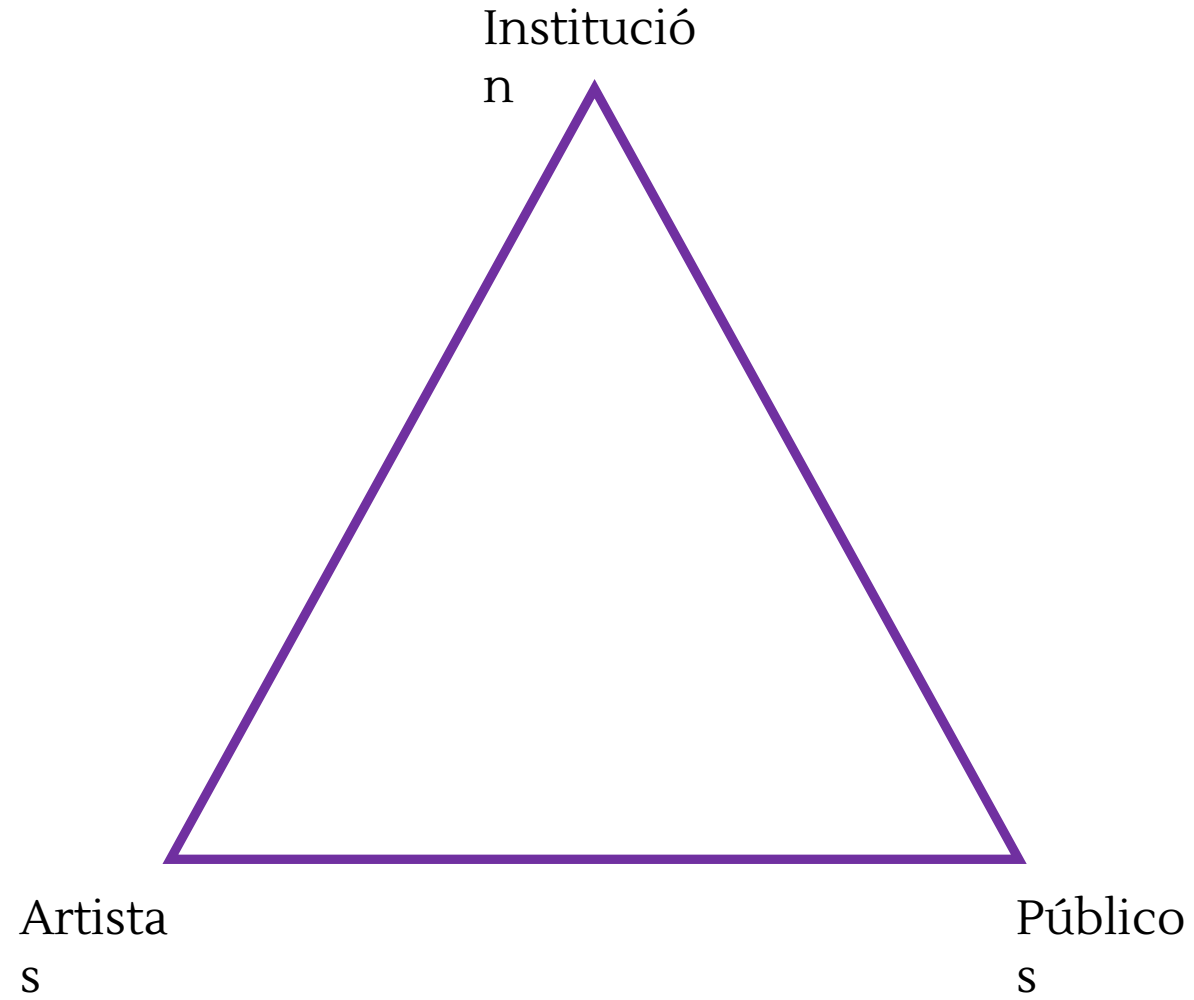
Los públicos no son simplemente los beneficiarios, también son responsables de completar el triángulo virtuoso, con su presencia, con su crítica y con su dinero.

Público
s

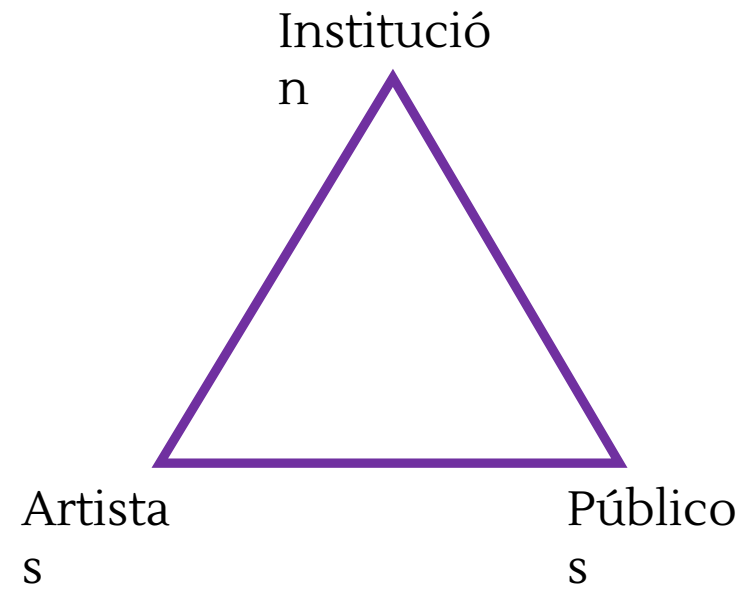

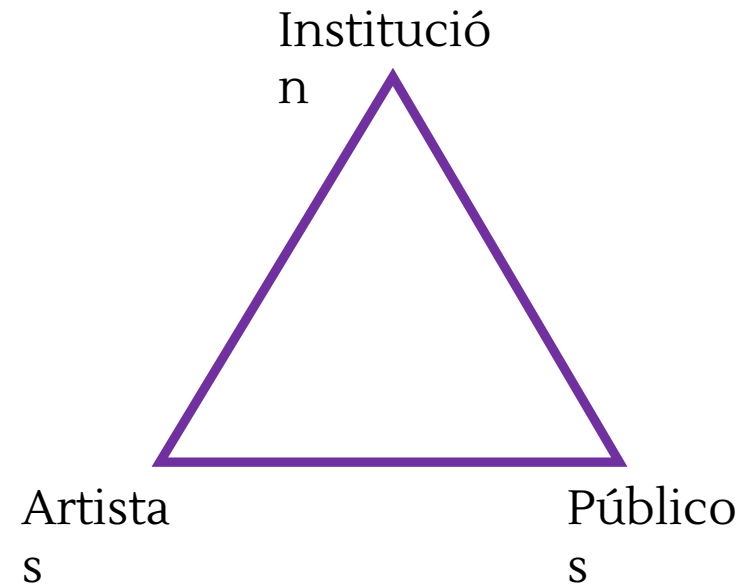
Un triángulo virtuoso

Triángulo aún más virtuoso

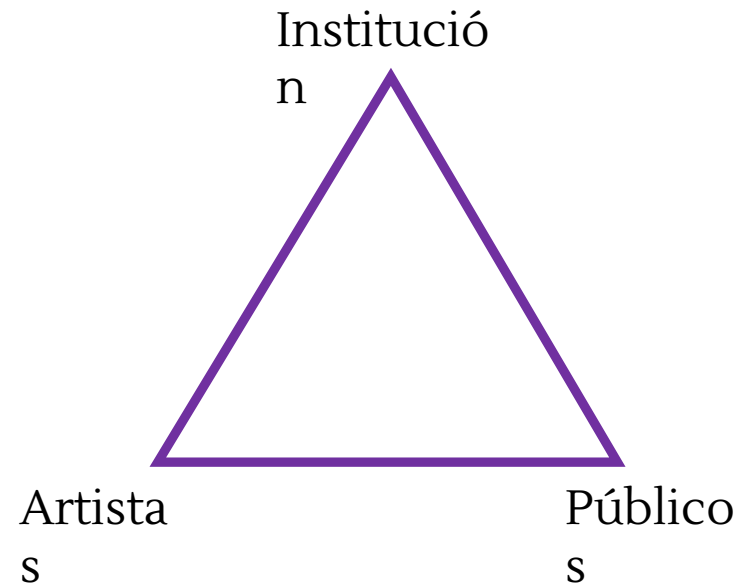

El Vasconcelismo

- Necesidad de cambio cultural
  - Deseo de integración
  - Renovación de las formas
-

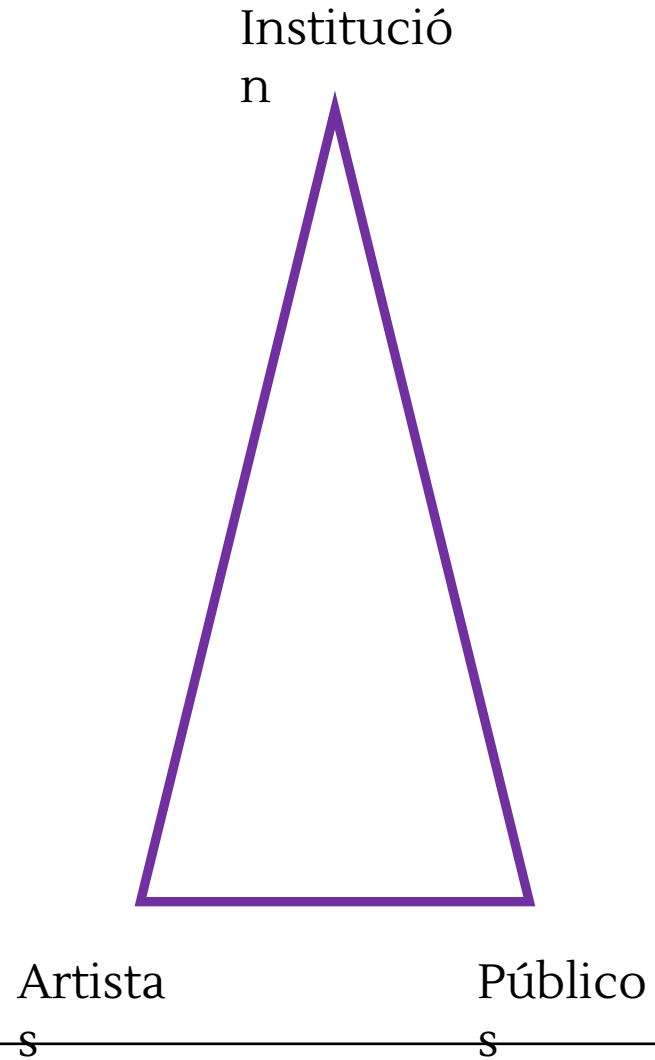

El teatro universitario 50-60s

- Una ciudad por inventar
  - Juventud efervescente
  - Un milagro mexicano
-

No siempre el triángulo es equilatero

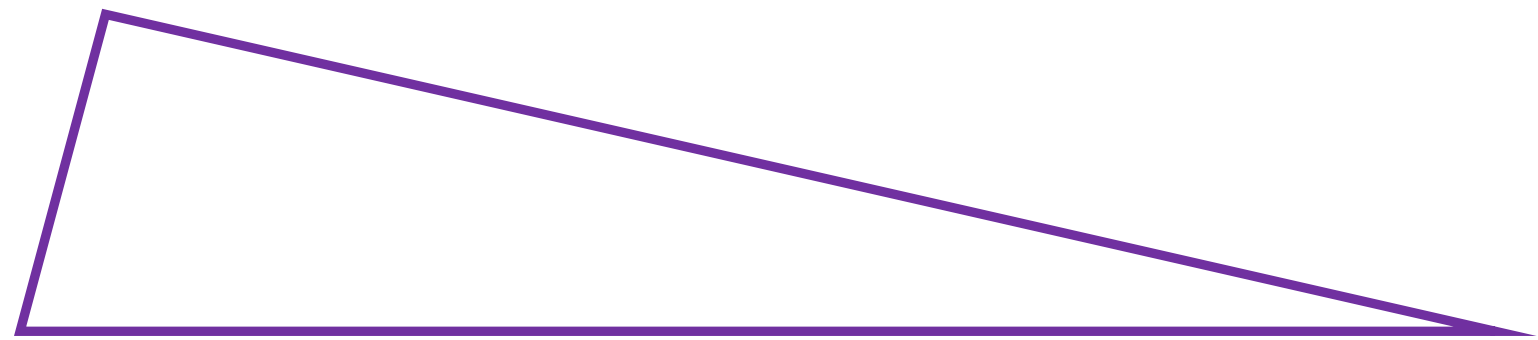

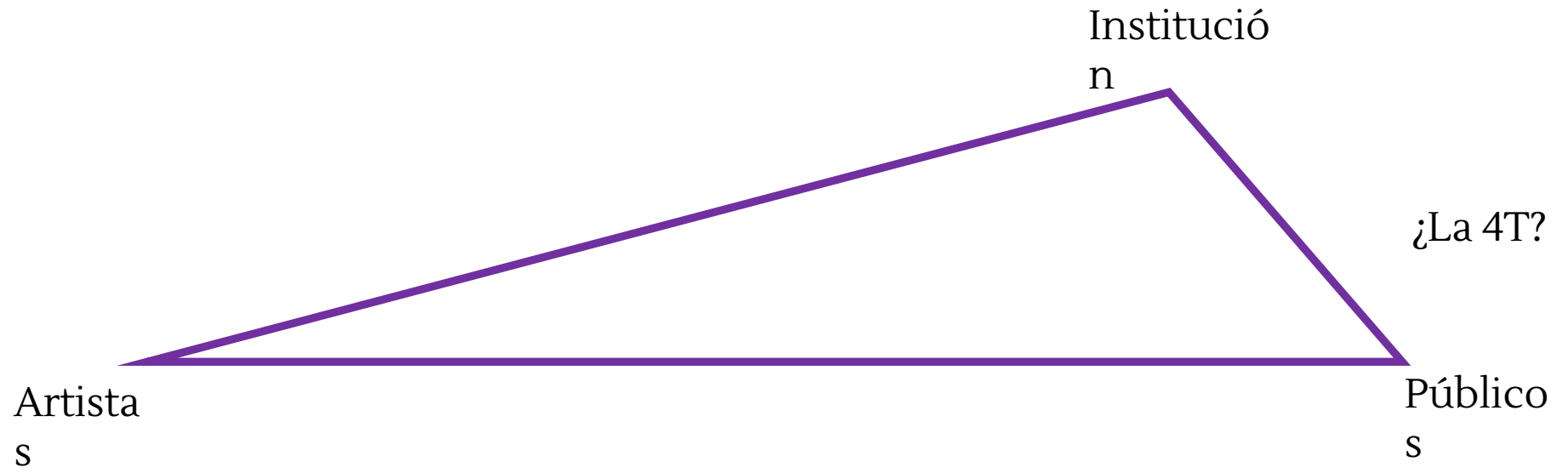
¿Los
80?

Institució
n

Artista
s

Público
s

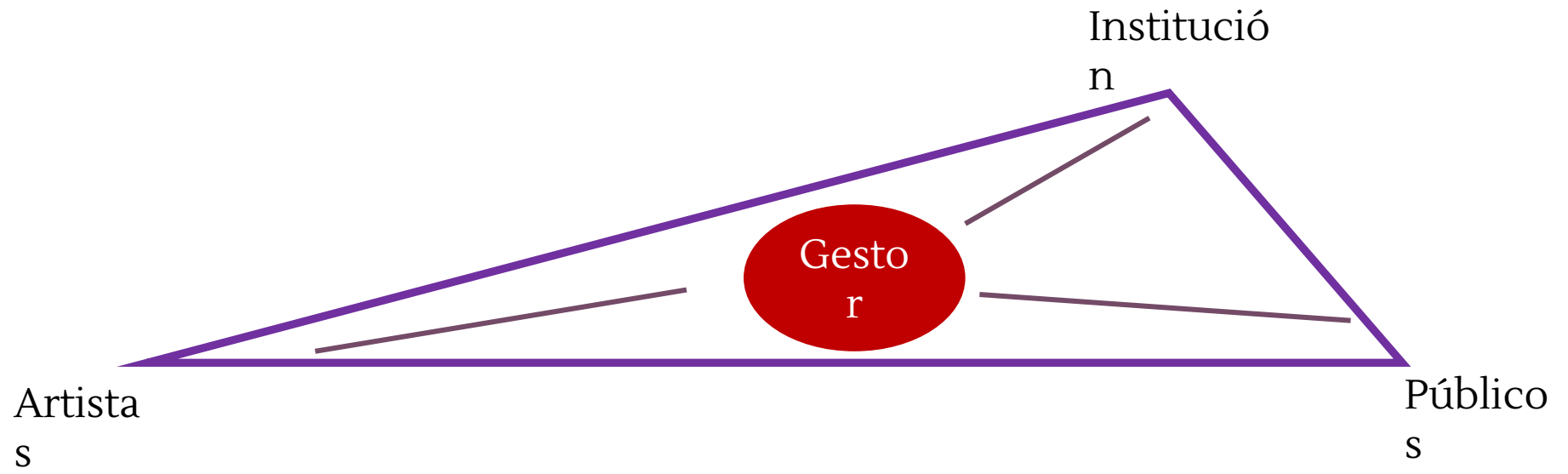
Institució
n

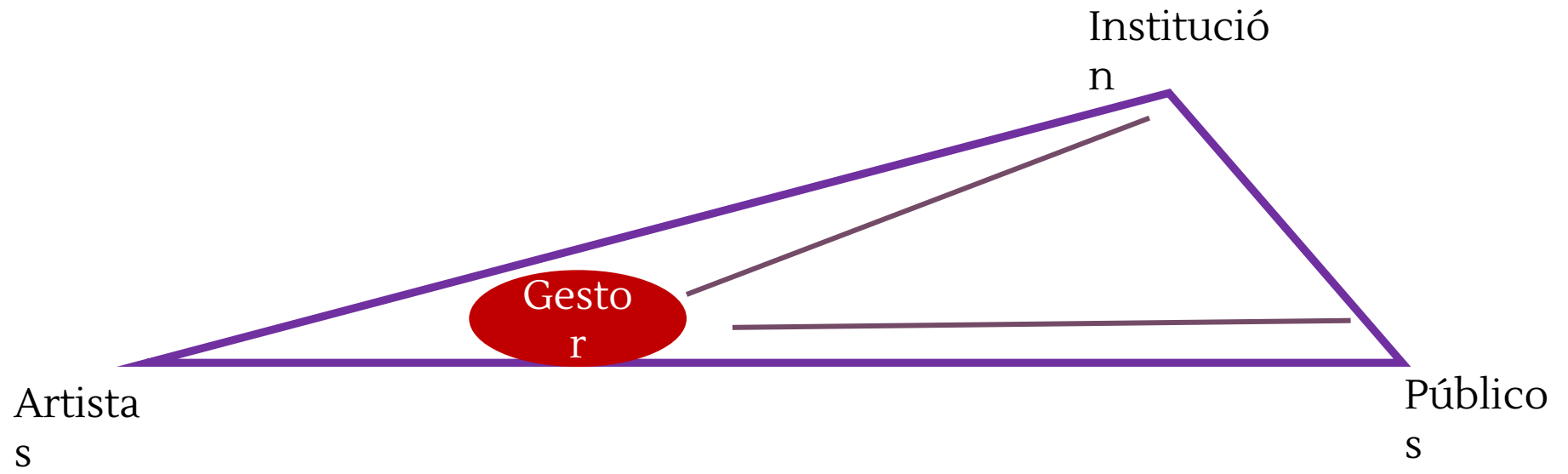
Gesto
r

Artista
s

Público
s

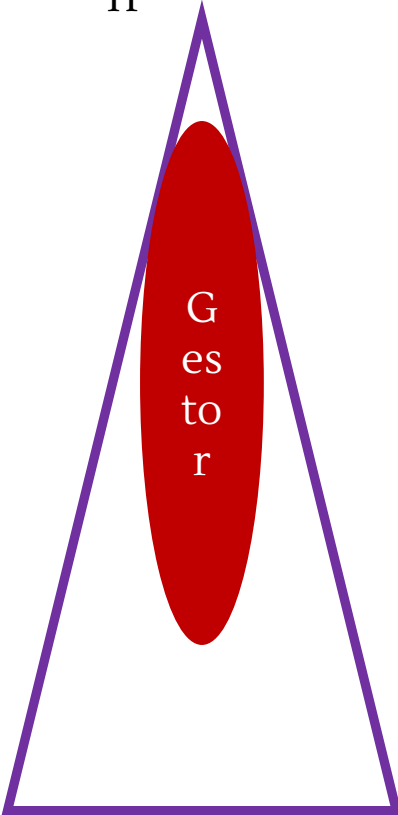

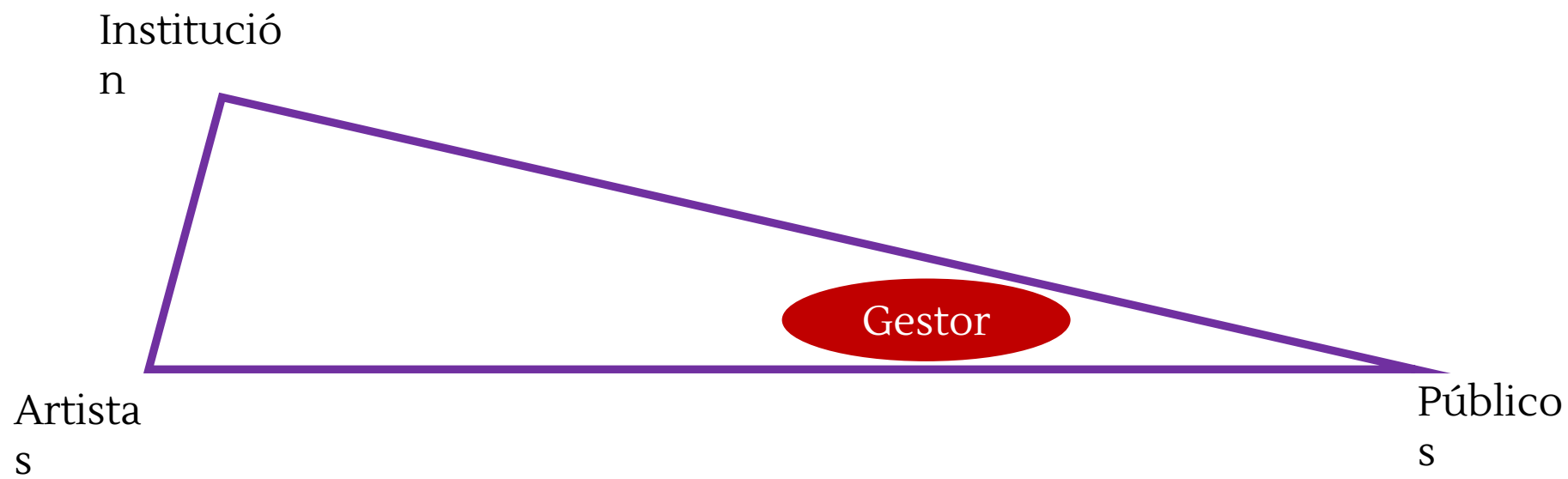
Institució
n

Artista
s

Público
s

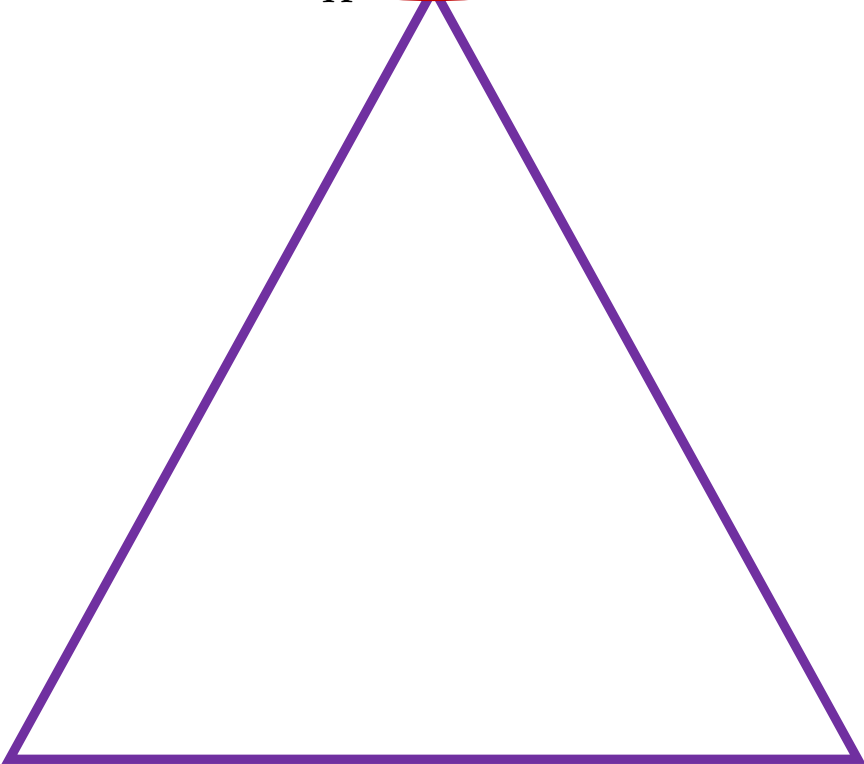

Institución

Artista
s

Público
s

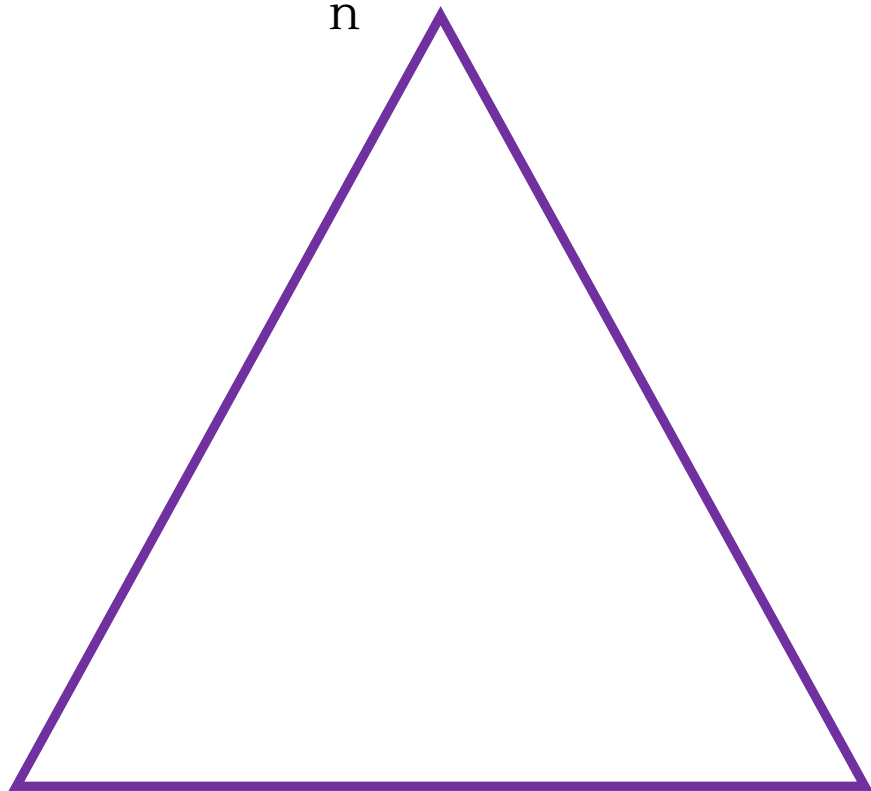

Institució
n

Artistas

Público
s

Institució
n

Artista
s

Público
s

Identificando escenarios

*En la posmodernidad
líquida, la cultura es al
mismo tiempo un agente del
desorden y un instrumento
del orden*
Bauman

Valores:

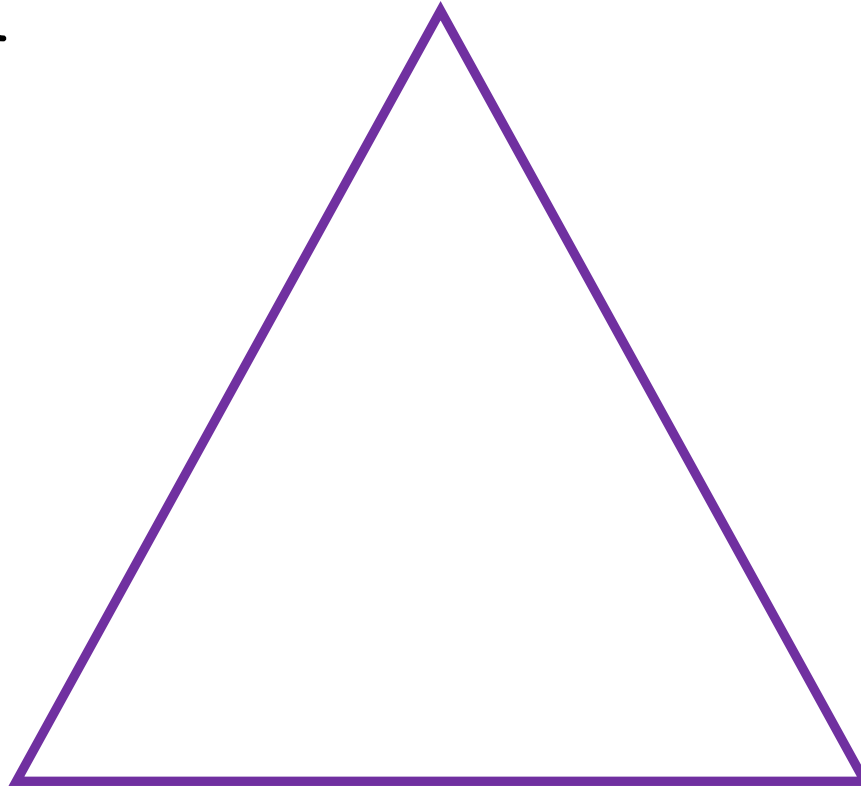
Observación
Oportunidad

**Distinguir entre gestión interna, externa o
mixta**

Gestión interna

El trabajo se concentra en el interior de la institución, constituida por funcionarios y miembros de una comunidad que presta servicios, pero no es subordinada a la autoridad.

La labor es de negociación y persuasión.

Ejemplos:
Escuelas
Centros de Investigación

Gestión externa

La oferta hacia afuera es el eje de la actividad. Los integrantes del equipo se subordinan al proyecto y éste debe ser útil y/o atractivo

La labor es de visión, gusto y coordinación

Ejemplos:

Centro cultural

Museos

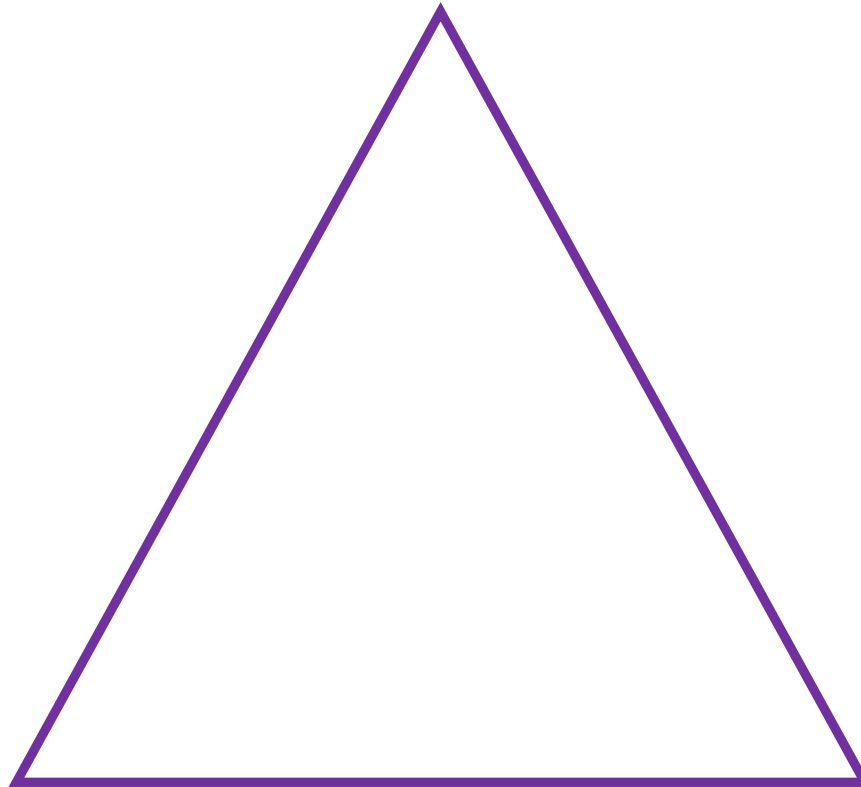
Archivos o bibliotecas

Gestión mixta

Hacia el interior, se persuade y se negocia con una comunidad creativa, con el objetivo de ofrecer un bien cultural.

La labor es de conocimiento y asombro

Ejemplo:
Compañía artística

Expertis
e

1995-1999

7

Gestión
interna

Contexto :

13 años desde su fundación

Planta de 35 investigadores

Mudanza al Centro Nacional de las Artes en 1994

Actividad preponderante: Documentación e historiografía

Problema: omisión del estudio del teatro presente. También su endogamia

Proyecto:

Sistematización y digitalización para consulta general

Abordar el fenómeno de la práctica presente del teatro

Resultados:

Primeras bases de datos

Cambio de enfoques en la investigación.

Aunque proceso de largo plazo

1997-199

8

Gestión
externa

Contexto:

Después del INBA y el Fonca, principal productora de teatro público

Infraestructura y presupuesto generoso

Vocación experimental y público cautivo

Problema : dominado por enfoque tradicional del teatro, que contrastaba con un público joven

Proyecto:

Impulsar nueva generación de artistas escénicos

Resultado:

Fracaso. Despedido antes de cumplir un año.

Mala lectura de la correlación de fuerzas

1998-200

1

**Gestión
interna**

Contexto:

Primera licenciatura en teatro del país

Problemas: - Precaria infraestructura y
sobrepoblación estudiantil

- Nulo apoyo institucional a sus egresados y sin
escaparates de exposición práctica.

- Huelga de un año

Proyecto:

Equilibrio entre teoría y
práctica

Práctica profesionalizante

Resultados:

Creación compañía de repertorio

Vínculos con espacios teatrales

profesionales

Borrador de nuevo plan de estudios

2001-20
08

Gestión
externa

Contexto :

Un perfil definido como espacio teatral, con un teatro para públicos amplios y una sala pequeña para dar vuelo a la experimentación.

Financiamiento básico para operación, enfocado en la recuperación de taquilla.

Problema: ninguno

Oportunidad: Reflejar el momento de transición que vivía el país con la primera derrota del PRI.

Proyecto :

Acentuar la pluralidad
Efervescencia de actividades
Promover dramaturgia
mexicana

Resultados:

Espacio referencial de los primeros
dosmiles

2014-202

4

Gestión
mixta

Contexto :

Compañía de gran tradición, abierta permanentemente a la renovación, agremiada sindicalmente.

Nunca dirigida por un dramaturgo

Problema: No cuenta con teatro propio adecuado a su repertorio.

Proyecto :

Crear un repertorio autoreferencial y que dé cuenta de la identidad estatal

Recuperar presencia internacional de la Compañía

Luchar por un teatro propio

Resultados :

Repertorio basado en Veracruz

Tres giras internacionales

Primera piedra de un teatro

Gestión
mixta

Contexto :

El eje de las políticas teatrales del Estado.
Administra el centro teatral más grande del país: 7 teatros o espacios de escenificación, salones de ensayos...

Problema: Queda a deber su alcance nacional.
Insuficiencia presupuestal y envejecimiento de la infraestructura.

Proyecto :

La ambición es que, al cabo de 6 años, se consolide una Red Nacional de Programación que establezca corresponsabilidad de gestión y presupuestal en los tres niveles de gobierno.

Mejorar las condiciones laborales de los artistas

Resultados :

¿?

Conclusió n

.....
