

LAPALABRA

YELHOMBRE • REVISTA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Ahtziri Molina Roldán

“Investigación teatral en la Universidad Veracruzana, un recuento”

La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana
Número 68, abril-junio de 2024, pp. 112-116.

ISSN: 01855727

Xalapa, Veracruz, México

La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana
Lic. Benigno de Nogueira Iriarte Núm. 7, Col. Centro, C.P. 91 000
Xalapa, Veracruz, México
Tel. 8 42 17 00 / ext. 17 820

Investigación teatral en la Universi- dad Veracruzana, un recuento

Ahtziri Molina Roldán

El pasado octubre, se realizó el 10° Coloquio de Investigación en Artes: Re/Visiones de la investigación en artes. Tácticas y estrategias. Este evento tuvo dos cometidos: primero, hacer un alto en el camino que ha tomado el trabajo del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes (CECDA) al llegar a su décimo aniversario de creación; también intentar seguir los hilos imaginarios del saber, trazar la ruta de cómo hemos llegado a los temas, metodologías y modos de construir nuestra mirada sobre los fenómenos artísticos desde la investigación. Este ejercicio generó reflexiones, trazó brechas en los caminos que hemos andado, planteó algunos horizontes de lo que ya aparece como necesario, posible, deseable, y nos ayudó a reconocer el camino andado y atesorarlo. Este artículo busca revisar lo recorrido en investigación teatral hasta ahora, dar un panorama de lo existente, e identificar horizontes a futuro a partir de las preocupaciones y espacios de investigación en Xalapa en la actualidad.

En Veracruz, pero especialmente en Xalapa, la producción teatral es muy prolífica, lo cual va de la mano de la existencia de la Facultad de Teatro de la Univer-

El acto de investigar implica cuestionamientos continuos de lo que ya se sabe, la creación de nuevos conceptos y acercamientos a lo existente y a las propuestas emergentes, así como a las problemáticas; por todo esto, una de sus características es su continua evolución hasta alcanzar mayor claridad en sus modos de plantear las cosas, de mirar y de proponer lecturas de lo sucedido en el mundo.

sidad Veracruzana, y la Organización Teatral de la UV (Orteuv). Los trabajos vinculados a la escena, existentes desde hace más de medio siglo, han tenido algunas rutas de seguimiento y documentación, las cuales se han fortalecido en años más recientes.

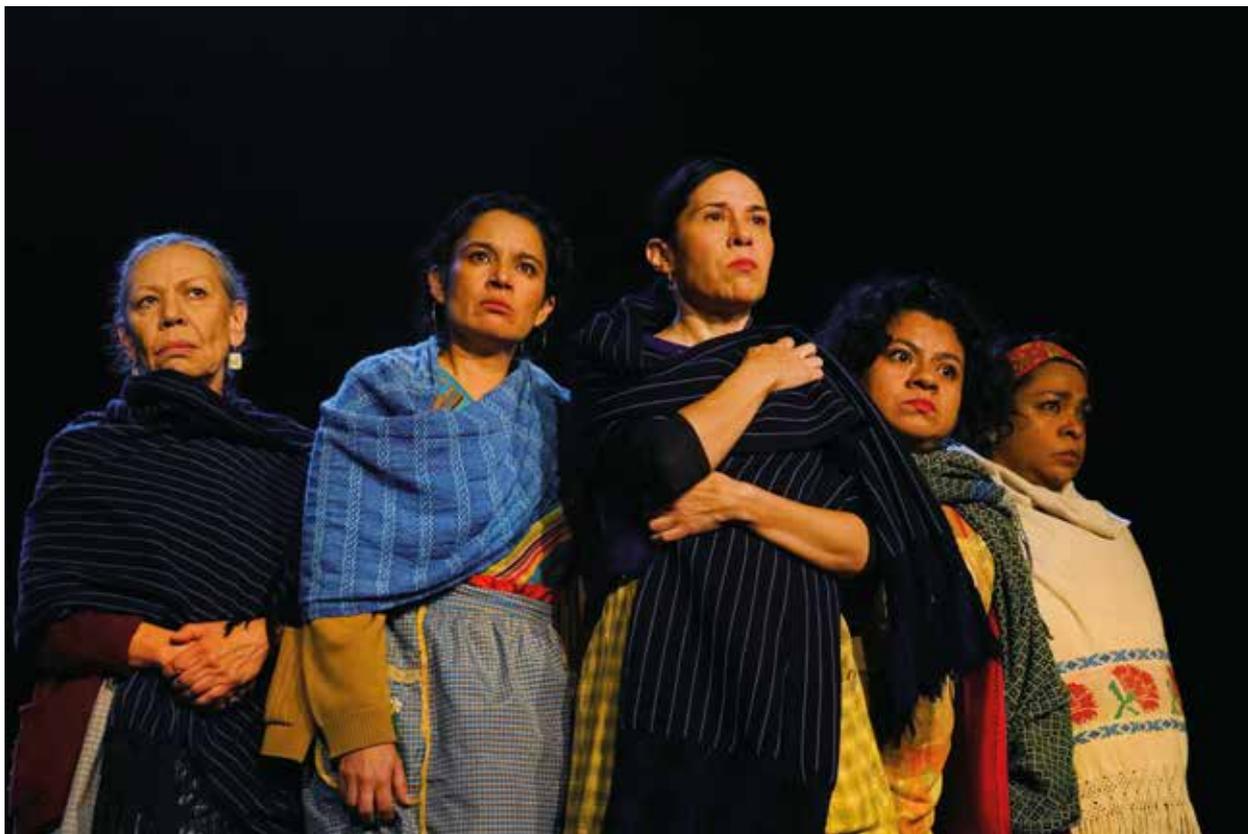
Formación de una escena teatral universitaria

La UV y sus diferentes instancias de docencia e investigación han sido fundamentales en la producción de investigación sobre teatro. Así, tenemos que el Instituto de Teatro de la desaparecida

Unidad Interdisciplinaria de Investigación Estética y Creación en Arte (UIIECA), fundada en 1975, fue esencial para comenzar a darle seguimiento a los trabajos escénicos que se gestaron en los Festivales Universitarios de Teatro, la naciente Facultad de Teatro, además del trabajo que realizaban ya las compañías universitarias.¹ Dicho así, la UV ha sido un importante motor de la creación teatral en la ciudad y el estado. Si bien no ha sido el único, sí ha sido generador de im-

portantes iniciativas en cuanto al teatro se refiere, lo mismo a nivel local que nacional.

El cierre de la UIIECA en 1984 casi significó la extinción de los documentos archivados y generados ahí hasta entonces. Francisco Beverido –actor, director, promotor e investigador– recogió las cajas de archivo que contenían la documentación del teatro universitario realizada hasta esa fecha. Con el cierre del Centro de Investigación en Teatro de la UV, estos documentos conformaron, en 1995, el acervo inicial del Centro de Documentación Teatral Candileja, el cual es un espacio creado, promovido,

Cherán o la democracia según cinco indias rijosas (2019). Foto: Sergio Carreón

dirigido y custodiado por el mismo Beverido.

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, este espacio cuenta en la actualidad con más de 9 000 libros, revistas y programas de mano, además de que ha creado un amplio archivo fotográfico y un registro videográfico de las obras teatrales en Xalapa y algunas otras ciudades del estado. Cabe mencionar que este espacio, ubicado en el centro de Xalapa, es de acceso gratuito para todo público, y Alejandro Serrano ha dado cuenta de que no existe un lugar equivalente en ninguna otra ciudad del país.

Otra de las iniciativas importantes que le han dado a Xalapa un reconocimiento como ciudad teatral es la creación de la revista trimestral *Tramoya*. *Cuaderno de Teatro*, la cual inició Emilio Carballido en 1975 con la intención

de publicar con regularidad obras teatrales de buena factura para dar a conocer nuevas creaciones y autores con el fin de llegar a los diversos circuitos escénicos del país y al resto de Iberoamérica. Si bien, en esencia, esta revista no constituye un espacio dedicado a la investigación, sí se ha convertido en un importante acervo de la producción de textos dramáticos. *Tramoya* ha perdurado a lo largo de casi cincuenta años de existencia; es por demás decir que cuenta con reconocimiento nacional e internacional. Hoy día, el trabajo lo sustentan Héctor Herrera Martínez, Gisel Amezcua y Francisco Beverido, así como Carlos A. Sánchez y Silvia Sosa desde la Dirección Editorial de la propia Universidad Veracruzana.

Otras de las instancias que a lo largo de los años han abonado al acervo de la investigación teatral es la Facultad de Teatro.

En esta existen dos cuerpos académicos: Cuerpo Académico Inter y Transdisciplinariedad en las Artes Escénicas, integrado por Ernesto Vilches, Daniel Serna, Paloma Ávalos y Martín Zapata; y el ahora Cuerpo Académico Consolidado Teatro, que ha trabajado desde inicios de este siglo en las líneas de estudio de artes escénicas –particularmente en México y el estado de Veracruz–, así como sobre las poéticas de creación, la formación escénica, la teatralidad y la performatividad cultural. Los integrantes son Elka Fediuk, Octavio Rivera, Antonio Prieto y Domingo Adame.

El trabajo de este cuarteto ha sido fundacional en la academización de la investigación teatral mediante diferentes iniciativas que han impulsado, entre las que destacan el trabajo de investigación individual y colectivo, la creación de la maestría en Artes Escénicas,

la participación en la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT), el sostenimiento de la *Revista de Investigación Teatral*, así como la generación del Coloquio de Artes Escénicas, entre las principales. Cada uno de estos temas será abordado más adelante.

Otras instancias que también han abonado al desarrollo del tema son el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias y la Facultad de Letras Españolas, donde las investigadoras Claudia Gidi, Martha Munguía y Nidia Vincent, desde el cuerpo académico Poética Literaria Hispanoamericana, han desarrollado temas sobre poética literaria, teatro y humor entre sus temas principales. Además, la maestría en Literatura Mexicana y el doctorado en Literatura Hispanoamericana han formado a algunos estudiantes en la investigación de la dramaturgia. Las tesis realizadas en estos posgrados se encuentran disponibles para su consulta en los repositorios de ambos programas educativos.

La consolidación de la investigación teatral

El año 2007 fue crucial para el impulso de la investigación teatral, pues se creó el Programa de Investigación en Artes del Área Académica de Artes, el cual sentó las bases para tener un espacio dedicado a la investigación de estas disciplinas. Dado que varios de los integrantes eran del Cuerpo Académico de Teatro, los temas de investigación realizados navegaron en ese sentido. Este programa colocó las bases para que, en 2013, cinco años después de creado, el Consejo Universitario aprobara la creación del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes (CECDA).

Por otra parte, en septiembre inició la primera generación de la maestría en Artes Escénicas, la cual está adscrita a la Facultad de Teatro, pero desde sus inicios ha tenido fuertes vínculos con el CECDA, pues más de la mitad de su profesorado labora en este centro, además de que el programa se imparte en sus instalaciones. Este programa de estudios tiene por cometido formar investigadores en dos líneas de conocimiento: Artes Escénicas: teoría, historia y poéticas; Teatralidad, performatividad y cultura.

Así, ocho generaciones después de su creación, han pasado por este programa 55 estudiantes, quienes han dejado una interesante colección de investigaciones que cubren temas de todas las artes escénicas, si bien se concentran en distintos aspectos del teatro. Existen investigaciones sobre el análisis de las puestas en escena, desde diversos abordajes y temáticas. También existen tesis sobre los procesos creativos seguidos por determinados artistas escénicos, como las memorias de diversos creadores escénicos o grupos, entre otros. Estos materiales están disponibles para quienes deseen consultarlos en el repositorio de la maestría en Artes Escénicas.

Uno de los frutos indirectos de este posgrado es la creación del coloquio de investigación en títeres. En 2012, entre David Aarón y Lorenzo Portilla –del grupo artístico Merequetengue Títeres– y Octavio Rivera Krakowska –académico de la Facultad de Teatro–, se dieron a la tarea de realizar un encuentro sobre el títere y las artes escénicas. Al día de hoy se han realizado 10 ediciones, casi una por año, y eso implica que han tratado infinidad de temas y, mejor aún, han creado una comunidad de titiriteros interesados en conocer más sobre su área de trabajo, y

atraído a una serie de profesores e investigadores que se han acercado al tema de los títeres antes considerado como un espacio de poca importancia para documentar y analizar. Entre sus conferencistas magistrales se encuentran Julie Taymor, Carlos Converso, Rafael Curci, Mariana Hartasánchez, Francisca Miranda, Shaday Larios, César Cepeda –animador de *stop motion*–, y Ainé Martelli. Este evento ha generado varias publicaciones que recuperan la memoria de los encuentros académicos y analizan los temas hasta ahora tratados. El coloquio ha traído a la ciudad, año con año, a titiriteros y académicos de distintas partes del país y del mundo, pues ya se le reconoce como un importante punto de reunión entre los creadores y aquellos que reflexionan sobre el quehacer teatral.

A partir de marzo de 2013, el CECDA comenzó sus tareas de investigación, con las artes escénicas como uno de sus principales temas. El centro inició con tres académicos: Elka Fedjuk, quien trabaja sobre procesos de creación escénica y teatro de grupos; Emil Awad, compositor; y Ahtziri Molina, quien trabaja sobre sociología del arte y gestión cultural. Además, con tres colaboradores de la Facultad de Teatro: Octavio Rivera, especialista en teatro del siglo XVI en México; Antonio Prieto, quien estudia teatro y *performance* mexicano actual, con especial énfasis en género, nación, sexualidad y etnicidad; y Domingo Adame, que ha dedicado sus estudios al teatro en México, teoría teatral, complejidad y transdisciplina; así como María Teresa González Linaje, del Instituto de Artes Plásticas, cuyo trabajo versa sobre las relaciones de México con China durante la Colonia.

En años posteriores se han integrado al Centro otros cole-

Cherán o la democracia según cinco indias rijosas (2019). Foto: CANDILEJA/TONYCANDIL

gas: los dedicados a las artes escénicas han sido Gloria Godínez,² desde la danza y el género; Carlos Gutiérrez, quien aborda teatro y memoria; y Claudia Morales, cuyos temas indagan sobre las danzas tradicionales en la Sierra de Zongolica. Por su parte, Rubén Morante trabaja desde la museografía, mientras que Per Anderson tiene una amplia trayectoria inquiriendo sobre creación gráfica y desarrollo del papel.

Los académicos del CECDA han logrado colaborativamente la realización de las publicaciones *Jerzy Grotowski: miradas desde Latinoamérica* (2011), *Corporalidades escénicas. Representaciones del cuerpo en el teatro, la danza y el performance* (2016) *Artes y región: producción artística, cultura y territorio* (2020), *Artes en emergencia: creación, formación y supervivencia del sector artístico durante la pandemia*

(2022) y “Teatro de grupo en Xalapa: sondeo en tiempos de pandemia (2020), con las cuales se ha aportado al conocimiento de las artes escénicas con especial énfasis en el teatro.³

Desde 2018, el CECDA ha impulsado la continuidad bianual de la *Revista de Investigación Teatral*, la cual en 2023 alcanzó su volumen 14, con 24 números. Esta revista inició en el seno de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, pero eventualmente fue arropada por la Universidad Veracruzana. Ahora cuenta con diversos índices de calidad de las revistas académicas, siendo en México la única en su tipo. Entre sus temas se abordan investigaciones clásicas sobre temas teatrales varios: análisis de puestas en escena, reflexiones y propuestas teóricas, análisis de elementos teatrales como el gesto, la escenografía, la iluminación, la musicalización,

entre otros; sin embargo, ahora también se hacen presentes artículos sobre *performance* y danza. Cabe mencionar que desde 2020 se cuenta con la colaboración del Centro de Investigaciones Teatrales Rodolfo Usigli (CITRU-INBAL), que ha sido un gran aliado en la edición de esta publicación, la cual se puede consultar digitalmente desde el catálogo de revistas académicas de la UV.

El CECDA también ha promovido espacios de encuentro para compartir los intereses de investigación, así como para la atención de temas importantes en diversos momentos. Hasta ahora ha realizado ya 10 coloquios de investigación en artes con diferentes temas en cada ocasión. Los participantes han sido profesores del área de artes, creadores, estudiantes de posgrado, colegas de otras instituciones de educación superior, así como los propios in-

vestigadores del centro. Entre los temas tratados se encuentran archivo y memoria de las artes, relación de las artes con la ciencia, así como relación entre arte y región, por mencionar algunos. En su edición más reciente, que coincidió con el décimo aniversario del CECDA, se propuso una revisión de cómo ha evolucionado en este periodo la investigación en artes.

Otro espacio de encuentro importante para la investigación teatral ha sido el Coloquio Internacional sobre las Artes Escénicas, promovido en conjunto por el Cuerpo Académico Consolidado Teatro, la maestría en Artes Escénicas y el CECDA. Este foro se generó durante seis ediciones hasta el año 2018, y con abordajes temáticos logró una revisión importante de diversos elementos escénicos propios casi siempre del teatro. En su momento, este evento se convirtió en un punto de reunión bianual de diversos expertos de las artes escénicas ya consolidados, así como la oportunidad para acercarse a los temas de investigación por parte de nuevas voces.

El trabajo en redes académicas ha sido muy importante para dar difusión y conocer otras propuestas de investigación sobre el tema. Así, hace 30 años se creó la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT), la cual tiene como finalidad fortalecer la investigación sobre teatro; los integrantes de esta asociación son académicos que se encuentran en instituciones educativas en diversos puntos del país. Una de sus fundadoras, Elka Fediuk, para entonces ya era académica de la UV; con el tiempo habrían de incorporarse a la UV otros de los asociados. La AMIT, conforme

se fortalece la idea de investigar el teatro, cada vez cuenta con más miembros que participan activamente y revitalizan los temas y encuentros de los investigadores de este tema. Anualmente realiza un encuentro de sus afiliados en un congreso nacional, el cual, invariablemente, cuenta con nutrida participación de académicos y estudiantes de posgrado de esta casa de estudios.

Imaginar futuros

El acto de investigar implica cuestionamientos continuos de lo que ya se sabe, la creación de nuevos conceptos y acercamientos a lo existente y a las propuestas emergentes, así como a las problemáticas; por todo esto, una de sus características es su continua evolución hasta alcanzar mayor claridad en sus modos de plantear las cosas, de mirar y de proponer lecturas de lo sucedido en el mundo.

Es en este talante que el CECDA ha promovido la creación de un nuevo programa de estudios: el doctorado sobre Estudios en Artes Escénicas y Performatividad, el cual tiene la mirada puesta en la formación de investigadores en artes escénicas en tres líneas: los estudios sobre artes escénicas, la performatividad y la gestión de las artes escénicas. Este programa convocará en 2024 a su primera generación. Sin duda, de aquí saldrán nuevos análisis con propuestas interesantes, temáticas innovadoras y planteamientos más desarrollados y profundos de los que han producido los egresados de la maestría en Artes Escénicas.

El teatro tiene en Xalapa, y en especial en la UV, espacios y actividades teatrales de importante presencia, suficientes para

identificar a la ciudad y la universidad como prolíficos centros de creación teatral en sus diferentes vertientes. También se reconoce a la UV como un espacio de formación de nuevos investigadores y generador constante de publicaciones sobre el tema. Además, la participación en redes académicas es fundamental para dar a conocer lo que se hace, así como retroalimentar lo que se propone desde aquí.

Se podría decir que la investigación sobre teatro y artes escénicas en la Universidad Veracruzana goza en 2024 de buena salud por la cantidad y calidad del material con que cuenta, y se encuentra en un momento de fortalecimiento, representado por la próxima apertura del doctorado y el proyecto de que el CECDA sea un espacio de documentación de las artes escénicas. En estos objetivos está puesta la mirada al futuro; se augura un buen andar.

LPyH

NOTAS

¹ A principios de la década de los ochenta, llegó a haber tres compañías de teatro en la Universidad: la Compañía Titular de Teatro, la Infantería Teatral y la Compañía de Teatro Experimental.

² Gloria Godínez fue investigadora entre 2014 y 2019 en el CECDA; ahora vive en Gran Canaria, España.

³ Los trabajos resultantes de estas investigaciones son consultables en la página web del CECDA.

Ahtziri Molina Roldán es investigadora en el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la UV. Con formación en sociología, sus temas de estudio son: composición de la comunidad creativa, gestión cultural y políticas culturales.