

CULTURA

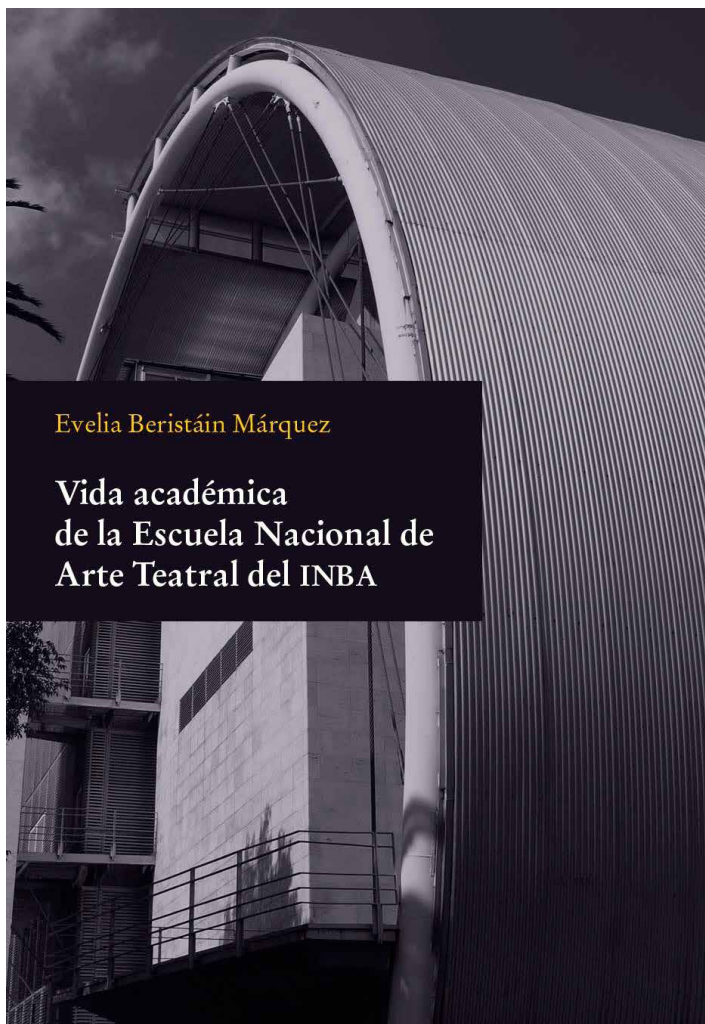
SECRETARÍA DE CULTURA

INBA

Repositorio de Investigación y Educación
Artísticas del Instituto Nacional de
Bellas Artes

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Beristáin, E. (2018). Vida académica de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA. 1a ed. Ciudad de México: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, p.242.

ISBN: 978-607-605-250-1

Descriptores temáticos (palabras clave): enseñanza teatral, enseñanza arte dramático, Fundación SEP, Creación ENAT, Creación INBAL, Academia Arte Dramático, Planes de estudio ENAT

Evelia Beristáin Márquez

**Vida académica
de la Escuela Nacional de
Arte Teatral del INBA**

**Vida académica de la Escuela
Nacional de Arte Teatral
del INBA**

Evelia Beristáin Márquez

**Vida académica de la Escuela
Nacional de Arte Teatral
del INBA**

Jefe de Arte y Diseño
Enrique Hernández Nava

Formación
Juan Ariel Rodríguez Peñafiel / Alejandra Morales Suárez

Corrección de estilo
Beatriz Torres Sánchez / Dora Torres Ponce

Vida académica de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA

© Evelia Beristáin Márquez

Primera edición: 2014

D. R. © Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Reforma y Campo Marte s/n

Col. Chapultepec Polanco

Del. Miguel Hidalgo

11560 México, D.F.

ISBN: 978-607-605-250-1

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin la previa autorización por escrito del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Impreso en México / *Printed in Mexico*

Agradecimientos

Deseo dedicar este trabajo a mis compañeros, directores y maestros, quienes en los diferentes períodos de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) han contribuido con su labor docente y de investigación, al igual que en la realización de planes curriculares, con el interés de mejorar e innovar la educación profesional de los artistas teatrales.

Compañeros, desde que me integré al cuerpo docente de la escuela, en 1976, me han acompañado en el camino de mi vida dedicada al arte escénico.

Al mismo tiempo quiero agradecer a mis hijos y nietos el apoyo que me brindaron para llegar a buen fin con este documento, de manera muy especial a la maestra Eloisa Beristáin, quien con gran interés y entusiasmo me acompañó a lo largo de todo el proceso histórico y cronológico de la escuela.

No puedo olvidar a las personas que me auxiliaron en el trabajo de investigación y búsqueda para recabar los datos necesarios del Archivo Histórico de la Escuela Nacional de Arte Teatral, en especial el apoyo de Hortensia Camacho y Patricia Collazo.

Para terminar, la utilidad de este texto radica en que puede ser un documento de consulta para el personal académico de la ENAT, así como para estudiantes y profesionales del arte teatral que requieran información sobre las diferentes etapas por las que transitó esta institución, con la finalidad de actualizar y aportar nuevas ideas sobre la enseñanza escénica.

Índice

Presentación

Introducción

Capítulo I

Antecedentes históricos de la enseñanza teatral en México

Siglo XIX. Inicios de la enseñanza de arte dramático	15
Siglo XX. Fundación de la Secretaría de Educación Pública	16
Grupos teatrales innovadores: Teatro Ulises, Los Contemporáneos, Los Escolares del Teatro, Teatro de Orientación	17
Aportes de maestros extranjeros a la enseñanza teatral	20

Capítulo II

Creación de la Escuela de Arte Teatral

Fundación de la Escuela de Arte Teatral. Maestros fundadores. 1946	31
Creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y del Departamento de Teatro. 1947	40

Capítulo III

Proyectos académicos

Primera etapa

Escuela de Arte Teatral, 1946-1950	43
--	----

Segunda etapa

Academia de Arte Dramático, 1951-1958	60
---	----

Tercera etapa	
Cambios importantes en los planes curriculares, 1959-1964	71
Cuarta etapa	
Planes de estudio con base en un tronco común, 1965	89
Planes de estudio por objetivos, 1976	113
Organización académica del sistema de Enseñanza Modular, 1979	122
Reordenación académica, 1994	166
Capítulo IV	
Escuela Nacional de Arte Teatral	201
Conclusiones	203
Anexo	
Cuadros comparativos de planes de estudios	207
Bibliografía	239

Presentación

En 1883, en un próspero puerto turístico del Mediterráneo surgió una epidemia que terminó con la cotidianeidad de un balneario, hecho que conmovió a Europa. La epidemia ya había sido prevista gracias a las investigaciones del médico del pueblo, quien aconsejó el cierre temporal del lugar, sin embargo, sus advertencias no fueron escuchadas por las autoridades, y por el contrario, fue atacado y declarado “Enemigo del Pueblo”.

Así llamó a su obra de teatro Henrik Ibsen, quien decidió presentarla por toda Europa y de esa manera logró que el público reflexionara sobre la necesidad de prevenir este tipo de catástrofes. El ejemplo anterior nos muestra una función importante del teatro, ya que a partir de una investigación científica el autor consumó un proceso de comunicación a través del arte escénico para educar a toda una comunidad.

Pero el teatro tiene otra función primordial; en 1938, durante la Guerra Civil Española, un grupo de jóvenes actores al que llamaban “La Barraca” —entre los que destacaba el poeta Federico García Lorca—, representaban de pueblo en pueblo la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, *El cerco de Numancia*, en la que se narra la conciencia que tomó un pueblo para defender sus derechos. En cada lugar que la obra era representada, el pueblo entero buscaba las armas para defender la República.

Este segundo ejemplo muestra el poder del teatro no sólo para educar, sino para provocar en el público una toma de conciencia con actitudes que lo llevan a transferir la realidad representada en la obra hacia conductas dictadas por la razón.

Con base en lo anterior, sin tratar de definir lo que es el teatro, podemos darnos cuenta de que el arte teatral es una completa expresión artística, que tiene la ambiciosa misión de recrear fragmentos de la conflictiva vida

humana y que requiere de sus protagonistas múltiples capacidades para interpretar y llegar a una sincrética comunión del actor con el público.

El presente documento, escrito por la profesora Evelia Beristáin Márquez, tiene dos intenciones; por una parte, ofrece un breve recorrido que describe la evolución de la enseñanza del teatro, con énfasis en las aportaciones que en el siglo XX hicieron todos aquellos que contribuyeron a la creación de la Escuela de Arte Teatral. A la vez destaca la importancia que los planes de estudio y programas han tenido en la formación sistemática de profesionales del teatro, pues lleva una cronología de la educación formal en la escuela, no sólo con la investigación bibliográfica, sino con la experiencia que le ha dado el trabajo en el aula, en la exposición de sus ideas y experiencias. Al hacerlo cumple la finalidad esencial de su trabajo: fortalecer la formación profesional que ofrece la Escuela Nacional de Arte Teatral.

René Nájera Corvera

Maestro de la Facultad de Filosofía y Letras
UNAM

Introducción

La función del teatro como expresión y manifestación artística, es un hecho que satisface las necesidades de un ser humano en sociedad, es un arte que proyecta la cultura legítima del medio social al que pertenece. La representación teatral logra la interrelación entre intérprete y espectador. La vivencia y la experiencia que llevan al público a un cambio de conducta basado en la reflexión y la razón, son el beneficio que adquiere el espectador al salir de una función de teatro. Al intérprete le queda la satisfacción de lograr la comunicación del mensaje transmitido.

Con base en lo anterior, no podemos ignorar la importancia de la formación de profesionales del arte teatral que hagan suya esa idea, que al interesarse en crear una obra escénica no olviden su responsabilidad y su compromiso ante sí mismos, y la proyección requerida hacia la sociedad.

La formación de un profesional de este tipo es un problema complejo, tanto por las características de esta área artística, como por la dificultad de sistematizar metodologías que requieren la participación de los aspectos psicofísico e intelectual de la personalidad del estudiante.

No obstante, esta complejidad no es un obstáculo imposible de salvar, sino por el contrario, brinda la oportunidad de optar por alternativas de las que resulten nuevos caminos en la adquisición de conocimientos y desarrollo de capacidades creativas.

A lo largo de la historia de la educación artística en México, en relación con la formación de profesionales del teatro, desde el año de 1920 se aplicaron modelos de planeación académica que se estructuraban de acuerdo con el saber de maestros y funcionarios que lo hacían de manera personalizada y pragmática; esta forma de definir el cuerpo de conocimientos o la tira de materias que requería un actor se realizaba sólo con base en la práctica del quehacer artístico.

Las experiencias anteriores hacían necesaria la creación de una escuela de teatro que sistematizara todos los conocimientos basados en la práctica misma de los maestros y se pudiera optar por nuevas alternativas que desarrollaran capacidades creativas y logran la formación del tipo de profesional que requería nuestro arte escénico.

Con la fundación de la Escuela de Arte Teatral se respondió al reto para formar profesionales del teatro que exigía determinar una metodología acorde con los problemas mencionados, los cuales se resolvieron en gran parte al enfatizar la importancia de la actividad práctica.

Entre los recursos importantes en la formación de estos profesionales están los planes de estudio, que se han modificado paulatinamente desde la creación de la escuela, según la evolución y necesidades que se han detectado en el camino.

El propósito de este trabajo es el análisis —no sólo cronológico sino académico— de los diferentes modelos educativos, tanto en el contenido de sus materias como en la metodología, técnicas y procedimientos que se han aplicado.

En sus inicios, la escuela poseía la experiencia de literatos, poetas y dramaturgos que hacían el plan de materias a partir de sus conocimientos y trabajo escénico. A través del tiempo, el personal docente logró conocer la importancia de una pedagogía del teatro y para el teatro, y es así como se fueron transformando los planes de estudio, sin perder de vista el papel social de esta disciplina artística.

Los dos últimos planes de estudio se han distinguido por tener una base pedagógica interdisciplinaria y multidisciplinaria de modelos que les han dado una continuidad dentro de un sistema formal.

Es importante mencionar que todos los cambios en los planes, métodos de trabajo, prácticas de clase y diferentes ámbitos teatrales se deben al esfuerzo y conocimientos de los directores y maestros que han pasado por nuestras aulas, y al interés de los alumnos que a través de su esfuerzo y dedicación han hecho posible el avance y la creciente importancia que tiene nuestra escuela en el desarrollo y la evolución del teatro en México.

Si con la lectura de este trabajo reconocemos nuestros aciertos, podremos aprovecharlos, y si detectamos nuestros errores, corregirlos; de esta manera mejoraremos nuestro trabajo académico al educar con eficiencia a los profesionales del arte escénico y se habrá cumplido el propósito de conocer y desarrollar la vida académica de la Escuela Nacional de Arte Teatral.

Capítulo I

Antecedentes históricos de la enseñanza teatral en México

Siglo XIX. Inicios de la enseñanza de arte dramático

Las compañías teatrales españolas que llegaron a México en este siglo fueron las que delinearón las formas y estilos propios de esa época, con un repertorio en el que prevalecía la declamación, la cual se caracterizaba por un marcado acento español.

Esto frenó en parte la evolución de este arte, y parece inconcebible que esta forma de actuar llegara hasta los años treinta del siglo XX, a causa del desconocimiento de las innovaciones en materia de preparación del actor.

Durante el siglo XIX, un actor, tanto en México como en Latinoamérica, se formaba durante el ejercicio mismo de la actuación “sobre las tablas”, y lograba dominar su arte a través de años de práctica de la profesión.

A principios del siglo XX, en Europa —en países como Rusia y Suecia— y en los Estados Unidos se fundaron escuelas donde la enseñanza no se limitaba a practicar la actuación en escena como único método de aprendizaje, sino que se introducía también el análisis y la investigación documentada de materias que enriquecían el conocimiento general del actor; este sistema de aprendizaje tenía carácter académico y de enseñanza formal.

Podemos afirmar que en nuestro país se hicieron intentos formales para que el arte dramático tuviera una enseñanza de tipo académico, como lo indica Julio Jiménez Rueda en su artículo “La enseñanza del arte dramático en México en los últimos 50 años”.

Los antecedentes de la enseñanza del arte dramático en México se encuentran en la creación de la Sociedad Filarmónica Mexicana inaugurada solemnemente el 14 de enero de 1866 que tuvo su sede en la Escuela de Medicina que concedió el Director del plantel Dr. Don José Ignacio Durán. La Sociedad Filarmónica pronto se transformó en Conservatorio de Música el día 25 de octubre de 1867.

... La rama de enseñanza del arte dramático se inauguró solemnemente el 29 de Septiembre de 1868 por el actor José Valero en una velada que presidieron: Don Aniceto Ortega, Don Manuel López Meoqui, y Don Justo Sierra, como Presidente, Secretario, y Prosecretario de la Sociedad Filarmónica [...]¹

Siglo XX. Fundación de la Secretaría de Educación Pública

Un hecho trascendente en la historia de nuestro país fue la fundación de la Secretaría de Educación Pública Federal en 1921, al finalizar la Revolución Mexicana.

El primer ministro de esta institución, don José Vasconcelos, otorgó gran importancia al desarrollo de la cultura y a la formación de los ciudadanos mexicanos al establecer una estructura con tres grandes entidades:

Escuelas de Educación Básica	Bibliotecas	Bellas Artes
---------------------------------	-------------	--------------

Al Departamento de Bellas Artes le correspondió “El desarrollo y fomento de las bellas artes en todo el territorio nacional”. Las dependencias a su cargo fueron:

- La Escuela Nacional de Música
- La Escuela de Bellas Artes
- El Museo de Arquitectura
- La Dirección de Historia y Etnología
- La Dirección de Cultura y Estética
- La Dirección de Educación Física
- La Inspección de Monumentos Artísticos
- La Exposición Permanente de Arte Popular
- La Dirección de Trabajos Manuales

¹ Julio Jiménez Rueda, “La enseñanza del arte dramático en México en los últimos 50 años”, revista *Tramoya* núm. 29, Cuaderno de Teatro, Nueva Época, Universidad Veracruzana, octubre-diciembre de 1991.

... En síntesis, el programa cultural de Vasconcelos se apoyaba en la concepción de la educación como un acto evangelizador, de ahí las Misiones Culturales llevaron a cabo la Campaña Alfabetizadora, el impulso a incorporar al indio al Sistema Educativo Nacional y en una educación básica y estética.²

Cabe mencionar que estas Misiones Culturales, además de alfabetizar, promover el cuidado de la salud, y fomentar el manejo de bibliotecas, montaban pequeñas obras de teatro con los propios habitantes del lugar para el esparcimiento de la misma comunidad.

Puede citarse también la Escuela de Arte para Trabajadores o de Educación Artística, que se creó en 1930 con objetivos similares bajo el auspicio de la Secretaría de Educación Pública, en la que se impartían clases de diferentes expresiones artísticas, utilizando la modalidad de talleres de aficionados.

Grupos teatrales innovadores

En la tercera década del siglo XX, acorde al movimiento posrevolucionario en el arte, se incrementó la actividad teatral, se crearon talleres de teatro en los que dramaturgos, actores, pintores y músicos marcaron las líneas a seguir para el desarrollo de un teatro mexicano innovador, que consideraba indispensable la formación profesional, sistemática y especializada, en beneficio de los futuros artistas dramáticos.

Entre estos talleres, con el anhelo de renovar el arte teatral con nuevos conceptos y aprovechar las experiencias y enseñanzas que aportaba el teatro universal en ese tiempo, en 1926 se reunió un grupo de jóvenes poetas interesados en el arte dramático, quienes se autonombraron Los Contemporáneos. Este grupo fundó el Teatro Ulises con el propósito de traducir obras de dramaturgos de diferentes épocas y países, escenificarlas y presentarlas al público de México, y así estimular la participación de autores mexicanos a fin de apoyar el florecimiento del teatro en nuestro país.

Los participantes más entusiastas del grupo de Los Contemporáneos que se destacaron por su interés en el arte teatral, sin perjuicio de su actividad literaria,

² Guillermina Fuentes, *En la búsqueda de un Teatro Mexicano. Teatro y Estado Revolucionario*. Documento inédito.

fueron: Salvador Novo (1904-1974), Xavier Villaurrutia (1903-1950), Rodolfo Usigli (1905-1979) y Celestino Gorostiza (1904-1967), quienes dieron un impulso definitivo a la creación del grupo teatral Ulises, desempeñando la función de dramaturgos, directores de escena y actores.

... En 1926 se funda “el Teatro Ulises”, verdadero grupo experimental en el que participan, alrededor de su mecenas, inspiradora y primera actriz Antonieta Rivas Mercado, Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Gilberto Owen, Rafael Nieto, Ignacio Aguirre, Carlos Luquín, y Delfín Ramírez Tovar. A cargo de la escenografía se encontraban Manuel Rodríguez Lozano, Julio Castellanos y Roberto Montenegro. Celestino Gorostiza y Julio Jiménez Rueda dirigían, junto con Villaurrutia y Novo, y las jovencitas Clementina Otero e Isabela Corona se iniciaban como actrices. En dos temporadas, el Teatro Ulises dio a conocer obras de Vildrac, Lenormand, Cocteau y O'Neill, entre otros.³

Este grupo orientó su tarea hacia un proyecto de cultura contemporánea, al margen de la ideología del nacionalismo posrevolucionario, defendiendo la libertad de creación y expresión.

Otro grupo que es necesario mencionar es el denominado Los Escolares del Teatro, fundado en 1931 bajo la dirección de Julio Bracho (1909-1978), quien realizó una labor educativa importante y obtuvo un subsidio de la Secretaría de Educación Pública. La sede de este grupo estuvo en un pequeño salón ubicado en el edificio de la Secretaría de Educación Pública. El programa que se planteaba consideraba tanto al público, como a los autores y a los actores.

En la organización del trabajo educativo se procuraba desarrollar los objetivos fundamentales del área teatral para optimizar la enseñanza:

a) Presentar obras teatrales mexicanas y extranjeras no reconocidas que llamaran la atención del pueblo mexicano.

b) Se tomaba en cuenta a los autores al brindarles la posibilidad de presentar sus obras originales o traducidas por ellos, lo que propiciaba el desarrollo del teatro y era un estímulo para los dramaturgos.

³ Maya Ramos Smith, *Teatro Rodolfo Usigli*, Prólogo. México, Promexa Editores, 1979.

c) Los actores tendrían la posibilidad de organizarse en grupo para desarrollar sus facultades y la adquisición de conocimientos en el campo teatral a través de la experiencia que les ofrecía esta escuela; además se contemplaba el conocimiento del arte de la escenografía para los interesados en esta disciplina.

El experimento de Los Escolares del Teatro se transformó en el Teatro de Orientación 1932-1934, y Julio Bracho continuó su labor dentro del arte dramático al fundar el Teatro Universitario. El Teatro de Orientación 1938-1939 se fundó con el patrocinio de la Secretaría de Educación Pública, bajo la dirección de Celestino Gorostiza y Xavier Villaurrutia, quienes continuaron con los mismos objetivos de Los Escolares del Teatro.

Algunos de los participantes del Teatro Ulises se incorporaron a esta nueva propuesta, fungiendo como directores: Celestino Gorostiza y Xavier Villaurrutia; Isabela Corona y Clementina Otero participaron como actrices en los dos períodos de actividades de dicho grupo; integraron en su repertorio obras de autores mexicanos y extranjeros, ampliando el conocimiento del teatro universal, al mismo tiempo que mostraban la creatividad y avance de los dramaturgos mexicanos.

En el discurso que pronunció el maestro Salvador Novo con motivo del ingreso del maestro Celestino Gorostiza a la Academia de la Lengua Española, presentó el mejor testimonio de la existencia del Teatro de Orientación y de la labor realizada por ese grupo de artistas:

... Son recuerdos personales de una aventura que emprendieron un grupo de poetas amantes del teatro [...]

[...] El grupo Ulises conjugó la curiosidad, la inquietud juvenil de poetas como Villaurrutia y Owen, de pintores como Agustín Lazo, Rodríguez Lozano, Julio Castellanos.

Como en todo suele ocurrir en México era preciso hacerlo todo nosotros mismos: traducir las obras, montarlas, dirigir las, actuarlas. Nos entregábamos con fervor a esta tarea de equipos conjurados y cautivados por el entusiasmo de Antonieta Rivas Mercado. Fue entonces en los felices veinte cuando apareció entre nosotros Celestino Gorostiza.

Aquel primer esfuerzo común que ha venido a rendir frutos a tantos años de distancia, aquel sueño con que hacer, conocer bien actuados a los autores modernos del teatro extranjero, perseguiría la meta de contar con autores nacionales y con un teatro mexicano valioso, fue Celestino Gorostiza el único en perseguirlo en pureza después de extinto el breve fuego de “Ulises”. Fundó ya él solo, el Teatro de Orientación, verdadero taller de teatro, forja experimental en el verdadero y buen sentido de esa equívoca palabra, de actores, directores y dramaturgos, muchos de los cuales allí empollados han enriquecido la escena mexicana, y tratado de dignificar el cine nacional. Del conocimiento íntimo y cotidiano del teatro y sus múltiples problemas llegó al ejercicio de una vocación oportunamente madurada de dramaturgo.⁴

Por último debemos mencionar a la Academia de Cinematografía y Teatro, que se creó con el propósito de formar actores que ingresaran al campo del cine, con una preparación específica acorde con los requerimientos de este arte que auguraba gran éxito y prosperidad futura.

Consecuentemente, los antecedentes directos de la Escuela de Arte Teatral se encuentran tanto en las instituciones oficiales que se dedicaron a la enseñanza de las distintas expresiones artísticas, como en la importante labor de los grupos independientes, que con su contribución lograron, en sus respectivas épocas, el desarrollo del arte teatral en nuestro país.

Aportes de maestros extranjeros a la enseñanza teatral

Un hecho relevante que debe mencionarse es el importante impulso que otorgaron los artistas extranjeros que llegaron a nuestro país en la década de los años treinta, a través de su destacada y trascendente labor en la formación de profesionales del teatro antes de que se creara la Escuela de Arte Teatral; sus aportaciones más significativas fueron: establecer métodos y técnicas idóneas en la formación del actor y en la dirección escénica, y demostrar con su trabajo la necesidad de una enseñanza sistemática en la formación profesional del especialista teatral.

⁴ Salvador Novo, “El breve fuego de Ulises, respuesta al discurso de Celestino Gorostiza en su ingreso a la Academia de la Lengua Española”, en Paloma Gorostiza, *Celestino Gorostiza. Una vida en el teatro*, México, Conaculta/INBA, 2004.

André Moreau

Director teatral, maestro de actuación y actor; nació en Francia en 1900, en una pequeña población del sur, Departamento de Vendée, y llegó a México después de una gira por Latinoamérica en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial.

En Francia trabajó con Louis Jouvet en la *Comédie des Champs Elysées*, de 1929 a 1937, y juntos realizaron varias giras por algunos países de Europa. En 1939 trabajó como director en el *Théâtre des Arts* hasta que fue enviado a la guerra. Terminada la Segunda Guerra Mundial realizó varias giras por América Latina con la compañía de Louis Jouvet.

Su trabajo en México y en América Latina quedó plasmado parcialmente en su libro *Entre bastidores*, del que a continuación se transcriben algunos datos:

... Una gira que nos llevó en tres años hasta México, pasando por muchos países de América: Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, Haití y México.

En México nos quedamos varios actores y yo. Aquí puse mi experiencia al servicio de los actores mexicanos. Fui profesor en la escuela de Arte Teatral dependiente de Bellas Artes. He formado muchos actores que ahora tienen fama. El triunfo de ellos es mi mejor recompensa [...]

En México funda con sus compañeros el grupo llamado *Les Comédiens de France*, presentándose en el Palacio de Bellas Artes y en el Instituto Francés de América Latina; desde esa fecha finca su residencia en nuestro país.⁵

El maestro Moreau fue reconocido como un excelente intérprete y notable conocedor y director de escena del teatro clásico, decía que “lo llevaba en las venas”, esa pasión la transmitía a sus alumnos, y de igual manera apasionada se entregaba en la dirección de obras del teatro realista.

Ingresó a la Escuela de Arte Teatral en 1947 como maestro en la materia de Actuación, misma que impartió por varios años, y es considerado como maestro fundador de esta institución educativa. A invitación del Departamento

⁵ André Moreau, *Entre bastidores. Manual del actor*. México, Trillas, 1974.

mento de Teatro dirigió —dentro del programa de Teatro Universal y con alumnos avanzados de la Escuela de Arte Teatral— la obra *Sueño de una noche de verano*, de William Shakespeare, estrenada en el Palacio de Bellas Artes el 25 de julio de 1948.

Su labor docente y de dirección escénica la realizó siempre de una manera muy destacada en varias instituciones oficiales y privadas en México y en otros países de América Latina, entre las que podemos citar: el Instituto de Cinematografía y Teatro, Radio y Televisión perteneciente a la Asociación Nacional de Actores (ANANDA), y el Centro Universitario de Teatro, al que fue invitado como docente y director de escena.

En 1957 fue invitado por la Universidad Autónoma de El Salvador para fundar el Teatro Universitario, el cual dirigió por espacio de tres años. En la Universidad de Costa Rica realizó la misma tarea que en El Salvador, hasta 1962. En diciembre de ese mismo año regresó a México y se incorporó nuevamente al medio teatral.

Su libro *Entre bastidores. Manual del actor*, texto básico para el aprendizaje de la disciplina de actuación, fue publicado en 1974. El conocimiento de esta obra es de gran utilidad para todo aquel que se interese en el quehacer teatral.

El maestro André Moreau falleció en México, su segunda patria, dejando una profunda huella en todos sus alumnos, quienes tuvieron la fortuna de conocer su trabajo artístico, su sabiduría y su humanismo.

Fernando Wagner (1905-1973)

El maestro Wagner, como profesional del arte teatral, realizó variadas actividades en su campo de acción: maestro de técnica de actuación, actor de cine y teatro, director escénico, crítico de arte, y funcionario del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Su labor, tanto en México como en Latinoamérica, fue destacada y ampliamente reconocida.

Aimé Wagner, hija del maestro, escribió que:

el abuelo de su padre, Agustín Wagner, era constructor de pianos; al arribar a Veracruz y visitar la ciudad de México decidió quedarse y fundar una casa de

música con el señor Levien, su socio; dicho establecimiento se llamó Casa de Música Wagner y Levien, hoy en día se llama sólo Casa Wagner, en honor al compositor musical. Agustín Wagner solicitó la ciudadanía mexicana, la cual le fue concedida nada menos que por don Benito Juárez, por lo que desde ese año los Wagner son ciudadanos mexicanos.

“Benito Juárez, Presidente Constitucional de la República Mexicana”.
A todos los que la presente vieren, sabed.

Que con arreglo a la ley del primero de septiembre de 1846 y en atención a la acreditada honradez del señor Agustín Wagner originario de Hamburgo que se ha presentado solicitando naturalizarse en la República. Concedo al mencionado señor Agustín Wagner la naturalización de mexicano, con todos los derechos y obligaciones que le competen por la constitución y las leyes de la República.

Dadas en el Palacio Nacional de México, a 10 de Marzo de 1870.

Benito Juárez.

Lerdo de Tejada.

Otros datos de su vida profesional fueron extraídos de una carta escrita por el maestro Wagner y dirigida al profesor Francisco M. Zertuche, director de la Escuela de Verano de la Universidad de Nuevo León, en mayo de 1954: “Sus estudios los hizo en el Instituto de la Universidad de Berlín, bajo la dirección de Leopold Jessner, y como actor en Leipzig (Neues Theater); en el Theater am Kurfürstendamm, y en el Theater in der Königgrätzer Strasse, Berlín”.

Desde 1930, cuando llegó a vivir a México, sus primeras actividades en el campo del arte escénico y en el educativo fueron muy intensas: fue maestro fundador de los cursos teatrales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1934. En esta institución trabajó con los estudiantes la obra *Peribáñez y el Comendador de Ocaña*, la cual se representó en el Teatro del Palacio de Bellas Artes en 1935, en conmemoración del tricentenario de la muerte de Lope de Vega.

Creó el Taller Teatral de la Escuela de Arte para Trabajadores que posteriormente se denominaría Escuela de Iniciación Artística, donde realizó una magnífica labor por varios años. Con los estudiantes de este taller dirigió la puesta en escena de la obra *Los pechos privilegiados*, de Juan Ruiz de Alarcón, para el Departamento de Educación Obrera de la Secretaría de Educación Pública. Esta obra se presentó en el Palacio de Bellas Artes y en el Teatro del Pueblo —en 1939— con motivo del tercer centenario de la muerte del autor. Además impartió cursos de práctica teatral en la Academia de Ciencias Cinematográficas de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Tras la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes se integró al cuerpo docente de la Escuela de Arte Teatral, en la que impartió la disciplina de Técnica de Actuación; además, como director de escena colaboró en el montaje de varias obras del programa de Teatro Universal con estudiantes avanzados, y en el proyecto académico propuesto por Salvador Novo, jefe del Departamento de Teatro.

En 1949 participó en el proyecto para fundar la Sección de Teatro dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también se desempeñó como maestro de actuación. Este hecho fue el antecedente directo del Colegio de Literatura Dramática y Teatro.

La creación del Teatro Panamericano en 1939 por Fernando Wagner fue otra de sus empresas acertadas. Esta compañía teatral realizó una actividad intensa y destacada por varios años, con artistas mexicanos y norteamericanos como Isabela Corona, Clementina Otero, Arturo de Córdova, Fernando Torre Lapham, Anheléis Morgan, Jane Blair, Edwards y Binns, y otros más. Como autor, el maestro Wagner escribió el libro *Técnica teatral*, publicado por Editorial Labor, valioso documento para los estudiantes de teatro.

Seki Sano (1905-1966)

Seki Sano nació en Tientsin, un puerto chino concesionado por Japón; estudió en Tokio, y como estudiante formó parte de la vanguardia del teatro en esta ciudad. Como director de escena en Japón representó la obra *Don Quijote Liberado* con gran éxito, pero debido a sus ideas políticas lo encarcelaron y ya libre abandonó Japón e inició un recorrido por varios países: Estados Unidos,

Inglaterra, Francia, Alemania, en donde fue miembro de la Unión Internacional de Teatros Revolucionarios y ahí conoció las innovaciones propuestas por Bertolt Brecht.

En Rusia, vivió de 1931 a 1935 en Moscú y participó con Stanislavski en su trabajo del método de formación del actor, y además con Meyerhold en dirección escénica. Como asesor docente estuvo en el Instituto Estatal de Artes Teatrales y Cinematografía recién fundado por Sergei Eisenstein. Lo expulsaron de Rusia también por razones políticas y viajó nuevamente por Europa y Estados Unidos de Norteamérica y ahí participó en la organización del Frente Popular de Artistas de Cine y Teatro.

En 1939 dirigió en Nueva York la obra *Fuente Ovejuna*, de Lope de Vega, en Broadway. Ese mismo año, Seki Sano se trasladó a México con su esposa Waldeen von Falkenstein, coreógrafa, bailarina y maestra de danza, quien fue pilar del movimiento de la danza moderna en México. Ambos se vincularon de inmediato con artistas e intelectuales, participantes activos del movimiento nacionalista. En este ambiente innovador en el arte, el maestro se interesó y apasionó de tal manera que estableció su residencia en nuestro país.⁶

El primer gran proyecto que realizó conjuntamente con artistas mexicanos fue la creación del Teatro de las Artes, patrocinado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuya finalidad consistía en la difusión, promoción y enseñanza del arte en sus diferentes especialidades, para beneficio de los trabajadores, con el lema de “Un teatro del pueblo y para el pueblo”.

En este magno proyecto participaron los artistas: Seki Sano, director teatral; Waldeen, coreógrafa; Javier Guerrero, Gabriel Fernández Ledesma, Miguel Covarrubias y Germán Cueto de artes plásticas; Rodolfo Halfter, Jesús Durond y Silvestre Revueltas de música.

La obra de gran envergadura que se realizó con un concepto integrador fue el ballet *La coronela*, basado en un tema sobre la Revolución Mexicana, y grabados de José Guadalupe Posada. En su creación y montaje escénico participaron:

Seki Sano: director de escena.

⁶Michiko Tanaka, “¿Quién fue Seki Sano antes de llegar a México?”, en *Seki Sano 1905-1966*, serie Una vida en el teatro (10), México, CNCA/INBA-CITRU, 1996.

Waldeen: coreografía.

Gabriel Fernández Ledesma: escenografía y vestuario.

Silvestre Revueltas y Blas Galindo (la última escena): composición musical.

En el Teatro de las Artes, Seki Sano estableció en México las bases del sistema de Stanislavski y Meyerhold, así como de su propio método, lo que constituyó una separación definitiva con el teatro tradicional español que aún estaba vigente en nuestro país.

El patrocinio que el Sindicato de Electricistas ofrecía al Teatro de las Artes lamentablemente se suspendió en 1943. Este hecho no desanimó a Seki, quien continuó su labor como pedagogo y director teatral de manera independiente, con el mismo interés y pasión que lo caracterizó durante toda su vida.

De 1943 a 1947 fundó la Escuela Dramática de México, a la que asistían tanto estudiantes como actores profesionales interesados en el conocimiento del método Stanislavski, a fin de que los capacitara para un buen trabajo actoral, ya fuera en el teatro o en el cine, así como en la preparación de directores escénicos. Por esa época ya funcionaba la Escuela de Arte Teatral del INBA, la Sección de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y la de Cinematografía y Teatro.

En la revista *Hoy* correspondiente a enero de 1946 se publicó el programa de la Escuela Dramática de Teatro, en el cual Seki Sano hace algunos señalamientos de su método de trabajo para la formación del actor; se cita este texto por considerarlo de gran interés para todos los estudiosos del arte teatral:

Según nuestras experiencias de largos años de estudio y entrenamiento a través de las distintas técnicas establecidas, por eliminación llegamos a los métodos de Stanislavski, Meyerhold y Vaktangov, los tres principales puntales de la actuación moderna. De estos tres sistemas, ampliados por mí, pues ninguno es completo aunque los tres se complementan, extraje los materiales necesarios que constituyen el método de la escuela. Comprende cuatro materias graduales para llegar a la actuación moderna realista:

Libertad muscular

Justificación

Tarea escénica

Actuación propiamente dicha

I. La libertad muscular es el primer requisito para la presencia del actor ante el público o la cámara. Sus propósitos son:

- a) Lograr una carencia absoluta de tensión nerviosa, conseguir lo que comúnmente se llama soltura o naturalidad.
- b) Asegurar y fomentar la base para el autodomínio del actor. Comprende quince ejercicios básicos y sus variantes referentes a: observación, percepción y memoria que conducen a la atención orgánica o concentración.

II. Entendemos por justificación el establecimiento de la actitud escénica correcta ante todos y cada uno de los objetos, personas, asuntos y situaciones que rodean al actor durante toda la obra y que son invariablemente ficticios.

Comprende veintiséis ejercicios básicos y sus variaciones referentes a: Imaginación creadora y soledad escénica. Sus propósitos son:

- a) Que el alumno pueda lograr la verdad escénica sobreponiéndose a las ficciones escénicas.
- b) Que todo lo que se hace en el escenario sea motivado tan concreta y específicamente como en la vida real.
- c) Que el alumno pueda sentir que se encuentra dentro de la realidad, hasta el grado de que el público también lo capte y lo sienta.

III. Tarea escénica es la guía principal de la actuación y equivale al deseo o anhelo del personaje. Un actor que no tiene más remedio que mentir acudiendo a los trucos histriónicos, si no quiere o no puede anhelar lo que anhela el personaje no habrá en este caso ninguna emoción auténtica, sólo habrá emociones fingidas, ya que el “yo” del actor no se identificará de manera alguna con el yo del personaje. Es esta identificación la que llamamos personificación, la cual constituye la medida de la actuación realista, por lo tanto el cumplimiento de la tarea escénica significa la debida intensificación de los sentimientos y emociones ante las exigencias de cada caso. Esta veracidad y autenticidad condicional es lo que se llama sentido de verdad, único medio por el cual se puede medir la validez de una actuación cinematográfica o teatral, de cualquier género, forma o estilo. Los que estudian en esta escuela no tratan de captar al azar la forma estereotipada de una emoción imaginaria, sino que aprenden por medio de la tarea escénica el cómo incitar en uno mismo la emoción auténtica y adecuada a cada caso, según sea el grado en que se cumpla esa tarea [...] Las formas espontáneas, producto de esa emoción auténtica, son las que deben pulir por ser las únicas que conmueven

al público. [...] Sólo después se estudia la personificación, o sea la transformación paulatina de la verdad absoluta de la vida en la verdad condicional de la escena.

Con esto conseguimos desarrollar en el actor la capacidad de controlarse según las exigencias de lo cinematográfico o de lo teatral, logrando así una perfecta adecuación entre el sentido de verdad (fidelidad de la vida) y el autodominio del actor (satisfacción de las exigencias escénicas). Otro de los propósitos es evitar el “trivialismo” en la actuación, subrayando lo esencial de la realidad.

IV. En esta fase final, la actuación propiamente dicha, se exigen dos cosas fundamentales: 1°. Que la vida escénica está llena de sentido de verdad y a la vez debidamente controlada por el propio actor. 2°. Que la vida escénica sea la cristalización de lo esencial de la vida y que está subrayada.⁷

En 1955 Seki Sano fue invitado por la Escuela de Arte Teatral para impartir un curso a los estudiantes del tercer nivel de la carrera de Actuación.

Otra escuela que se formó con la Asociación Mexicana de Teatros Experimentales (AMTE) en la que participaron Seki Sano, Luz Alba y Alberto Galán fue el Teatro Reforma, patrocinado por el INBA, con base en un proyecto cuya finalidad era establecer una reforma para el teatro mexicano, y con objetivos similares a los del Teatro de las Artes.

A la asociación se integraron discípulos de Seki que habían formado grupos independientes: La Linterna Mágica, Ignacio Retes; El Nuevo Teatro, José Celada; Teatro de Arte Moderno, Lola Bravo y Herbert Darién.

Esta época constituyó para Seki el reconocimiento general de su gran eficiencia como maestro del arte escénico y director teatral. Su método de enseñanza influyó en el surgimiento de artistas de la escena comprometidos con el teatro y la sociedad, debido a que inculcó en los alumnos su filosofía del teatro, la mística, la entrega total y la pasión que requiere un artista creativo en su quehacer teatral.

Las puestas en escena más notables y recordadas hasta la fecha, premiadas por la crítica y el público, sin restar méritos a muchas otras, fueron:

Un tranvía llamado deseo, Tennessee Williams

⁷“Programa de la Escuela Dramática de México”, revista *Hoy*, enero de 1946. Monografía de Guadalupe Marinero y Patricia C. Molina Bonilla, *Dagoberto Guillaumin y la Universidad Veracruzana*. Xalapa, Veracruz, 1988.

La fierecilla domada, William Shakespeare
Corona de sombras, Rodolfo Usigli
Panorama desde el puente, Arthur Miller
Prueba de fuego, Arthur Miller

La última empresa en su labor artística fue un estudio de enseñanza y foro de representación llamado Estudio de las Artes Escénicas o Teatro Coyoacán. Su muerte acaeció en el mes de septiembre de 1966.

Por considerarlo de gran valía, y para cerrar el capítulo de la vida artística del gran personaje que fue Seki Sano, se transcribe parte de una crónica que le dedicó Rafael Solana el día 12 de octubre de 1966, con motivo de su fallecimiento:

... Ha muerto Seki en México, país al que dedicó gran parte de su vida profesional, tras haber iniciado en Tokio y en Moscú en su juventud. Aquí será donde ha dejado mayor recuerdo, y donde se le recordará con más hondo afecto, sobre todo cuando se tenga ocasión de aplaudir a los artistas que bajo su dirección se formaron, y que forman toda una generación, una pléyade.⁸

⁸ Jovita Millán Carranza, “Seki Sano a través de las crónicas de Rafael Solana”, en *Seki Sano 1905-1966*, serie Una vida en el teatro (10), México, CNCA/INBA-CITRU, 1996.

Capítulo II

Creación de la Escuela de Arte Teatral

El origen de la Escuela de Arte Teatral se debió al trabajo y el interés de artistas y maestros innovadores, que además de presentar el proyecto general de una escuela de teatro, diseñaron el primer modelo de estudios. El propósito principal era lograr una eficiente enseñanza en la formación de artistas profesionales, al considerar la necesidad de sistematizar el aprendizaje con métodos afines y con una nueva visión del arte teatral.

Fundación de la Escuela de Arte Teatral. Maestros fundadores. 1946

La Escuela de Arte Teatral se fundó el 15 de julio de 1946, durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, por las siguientes autoridades: Secretario de Educación Pública, licenciado Jaime Torres Bodet; director general de Educación Extra Escolar y Estética, Carlos Pellicer; jefa del Departamento de Teatro, Concepción Sada; y su primer director fue el actor Andrés Soler.

Sus fundamentos jurídicos fueron el conjunto de normas contenidas en el artículo 3° que rigen a las instituciones: Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Educación Extra Escolar y Estética, Ley General de Educación, Artículo 5° y la ley que crea al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Artículo 2°. Inciso II.

El acto solemne de inauguración de esta institución educativa se efectuó en la sala de conferencias del Palacio de Bellas Artes, y ese mismo día se iniciaron las actividades escolares en los salones de ensayo del Palacio de Bellas Artes, que fueron las primeras instalaciones de la Escuela de Arte Teatral.

La declaración de apertura del plantel estuvo a cargo del licenciado Jaime Torres Bodet con un discurso reproducido en el periódico *El Universal*, el 16 de julio de 1946, del que se citan algunas ideas por considerarlas valiosas para los propósitos de la escuela:

1. El teatro ha demostrado ser una escuela viva para el adulto, y las representaciones teatrales contribuyen a la formación estética y moral de la niñez y la juventud, por lo que la Secretaría de Educación Pública manifiesta su creciente interés al contribuir mejor a la organización del teatro.

2. Las obras teatrales brindan al público interesado una lección de armonía en la convivencia, de libertad y autonomía en la crítica y solidaridad en la aprobación. Esta acción es un consejo, ya que invita a la reflexión con gusto y placer del espectador más que con inteligencia.

3. El teatro es el arte que posee la capacidad para la cohesión social, puesto que no se concibe en la soledad, como la poesía, la música o la pintura. Se da en forma colectiva y se proyecta a la colectividad.

4. En la obra teatral, actores y público colaboran de manera inseparable, sólo así se logra la intención pensada para la escena. El lazo que los une no se cumple totalmente en la lectura del texto dramático, porque la lectura no sustituye a la interpretación que el actor en su acción, y la emisión de su voz, da con su presencia.

Los comentarios del medio artístico y de una serie de artículos se refirieron a que la creación de la escuela era todo un acierto; enseguida se reproduce un fragmento del artículo de Armando de María y Campos, publicado en la revista *Hoy* con el título “Se inaugura una nueva Escuela de Arte Teatral”:

... Desde luego es acertado el propósito fundamental que guía a este centro de preparación teatral, ya que no se trata de doctorar comediantes, lo que no podría ninguna universidad, ni de fundar un conservatorio al uso antiguo en el que se enseñase un género híbrido de la recitación, arte a medias, pues es virtuosismo de un dicente que no llega a ser actor [...]

... sino porque deben prepararse actores, esto es, personas capaces de entender la esencia de cada obra y el papel que de ella se les ha repartido: capaces de elegir la suntuaria y el maquillaje y adoptar las actitudes y el comportamiento, los ademanes, gestos y voz que mejor se adecuen a la psicología del personaje.

Así vivir en el escenario los “caracteres” no reducidos a simples “tipos” cuya fuerza exterior, sólo exterior, se fía a una peluca inverosímil, a un sombrero ridículo, a unos espejuelos de color ahumado.¹

Andrés Soler (1946)

El primer director de la escuela, don Andrés Soler, a un mes de haberse iniciado las actividades escolares, hizo declaraciones a la revista *Hoy* en agosto de 1946, de las cuales se citan algunos conceptos relevantes:

1. Es la primera escuela de este tipo que se funda en el país y probablemente en América Latina.
2. En nuestra escuela pueden ingresar gratuitamente y en forma libre todas las personas que crean poseer aptitudes para el teatro y que además tengan dedicación para el estudio y disciplina profesional.
3. De trescientos alumnos con que cuenta la escuela, egresarán aproximadamente cincuenta en total. Se tienen dos grupos: el de iniciación artística y el de los alumnos que ya cuentan con experiencia dramática. En tres años egresará la primera generación capacitada para actuar en todos los escenarios.
4. A los alumnos se les otorgará un certificado al finalizar sus estudios, y se buscarán oportunidades para que trabajen en grupos profesionales de teatro y adquieran experiencia en su vida profesional de actores, tanto en la ciudad de México como en la provincia [...]

¹ Armando de Maria y Campos, “Se inaugura una nueva Escuela de Arte Teatral”, revista *Hoy*, julio de 1946.

ACTA CONSTITUTIVA DE LA ESCUELA DE ARTE TEATRAL

LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESTÉTICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, HACE CONSTAR QUE CON ESTA FECHA FUE INAUGURADA LA ESCUELA DE ARTE TEATRAL.

Siendo Srío. de Educación Pública el Sr. Jaime Torres Bodet, Director Gral. de Educación Estética el Sr. Carlos Pellicer, y Jefe del Departamento de Teatro la Srta. Concepción Sada.

Y al efecto firman los que en el acto intervinieron.

México, D. F., a 15 de Julio de 1946

*Srio. de Educación Pública
Jaime Torres Bodet*

*Director Gral. de Educación Estética
Carlos Pellicer*

*Jefe del Depto. de Teatro
Concepción Sada*

*Subdirector Gral.
José Antonio Malo*

*Director de la Escuela
Andrés Soler*

*Subdirector
Ricardo Parada León*

Maestros:

*Clementina Otero de Barrios
Fanny Anitúa
Ana Mérida
Marian Pontan*

*Xavier Villaurrutia
Francisco Monterde
Martínez del Campo
Fernando Torre Lapham*

A continuación evocaremos a los artistas e intelectuales que aportaron, con gran interés en su labor pedagógica, su saber en el ámbito teatral desde el inicio de las actividades académicas de la escuela.

Clementina Otero (1902-1994)

La maestra Otero fue una figura destacada en el arte escénico; inició sus estudios de actuación y su carrera como actriz en 1928 en el Teatro Ulises y continuó en el Teatro de Orientación con Celestino Gorostiza, posteriormente trabajó con la compañía teatral La Comedia Mexicana, al lado de María Teresa Montoya, Virginia Fábregas y Fernando Soler (1936). La Fundación Rockefeller le otorgó una beca en 1942 para estudiar arte dramático en la Universidad de Yale, misma que disfrutaron Xavier Villaurrutia y Rodolfo Usigli.

En el aniversario de los cuarenta y cinco años de la creación de la Escuela de Arte Teatral, al que asistió la maestra Otero, la revista *Tramoya* le realizó una entrevista que posteriormente fue publicada, en la que ella hablaba sobre su participación en el proyecto para establecer una Escuela de Arte Teatral.

Al término de los estudios de teatro, resultado de la beca que se me había otorgado, a mi regreso adquirí el compromiso de escribir un proyecto para la creación de una Escuela de Teatro, en este trabajo me ayudó Teodoro Epstein; al concluirlo lo presenté al director de Bellas Artes, Carlos Pellicer. A Concepción Sada le interesó este plan y ella pudo hacerlo realidad. Así nació la Escuela de Arte Teatral.²

Como actriz, Clementina Otero demostró su pasión y entrega al teatro al participar en varios grupos teatrales con gran éxito de 1928 a 1945; ejemplos de su trabajo son los siguientes: en el Teatro Ulises: *El pergamino*, de Charles Vildrac, traducción de Gilberto Owen, y *Carlota de México*, de Miguel N. Lira, las dos dirigidas por Celestino Gorostiza; *La tragedia de Macbeth*, de William Shakespeare, en 1933; *Minnie la cándida*, de Massimo Bontepelli,

² “45 años de la Escuela Nacional de Arte Teatral INBA”, revista *Tramoya* núm. 29, Nueva Época, octubre-diciembre de 1991, pág. 27.

dirigida por Xavier Villaurrutia, traducción de Agustín Lazo y Xavier Villaurrutia. En 1938, con la compañía Panamerican Theatre, *Night must Fall*, de E. Williams, bajo la dirección de Fernando Wagner.

Además formó parte del programa de Teatro Infantil (1941-1948) como directora de escena, y participó en la organización de las temporadas dirigidas a la niñez mexicana en el Teatro de Bellas Artes.

Concepción Sada

Otra de las participaciones importantes que hicieron posible la fundación del primer plantel educativo de arte dramático con el objetivo de alcanzar un nivel profesional fue la de Concepción Sada, ya que gracias a sus acciones como jefa del Departamento de Teatro, su perseverancia y gestiones, logró que se creara la Escuela de Arte Teatral.

Nació en Saltillo, Coahuila, en 1899. Fue dramaturga y promotora teatral; en su labor literaria, en sus inicios adoptó el seudónimo de Diana Compecson para firmar cuentos, artículos periodísticos y las obras de teatro *Marujita* y *Cri-Cri Rey del Bosque*, representadas en la segunda temporada de Teatro Infantil del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1943. Con su propio nombre debutó como dramaturga en 1935 con las obras *El tercer personaje*, *Como yo te soñaba* y *Un mundo para mí*, que se representaron durante la última temporada de La Comedia Mexicana en 1936. Como promotora teatral impulsó la creación del Departamento de Teatro Infantil de la Secretaría de Educación Pública (1939-1943). Organizó las temporadas anuales de Teatro Infantil por muchos años.³

Concepción Sada fue funcionaria del Instituto Nacional de Bellas Artes y su labor resultó muy fructífera, principalmente por su interés de promover y difundir el arte del teatro para el goce de los niños en distintos ámbitos educativos y sociales.

³ Separata de Teatro de Educación Artística. *La gaceta de las escuelas profesionales*, "Mujeres del siglo XX en el Teatro Mexicano", CITRU, INBA. Año 3, núm. 10, julio/septiembre de 1995.

Salvador Novo (1904-1974)

El maestro Salvador Novo destacó por su gran labor en el mundo de las letras y del arte escénico: poeta, crítico, traductor, dramaturgo, director teatral, cronista de la ciudad de México, periodista, jefe del Departamento de Teatro, y director de la Escuela de Arte Teatral.

El propósito de Salvador Novo en la Escuela de Arte Teatral era modificar las formas escénicas tradicionales ya caducas, innovar y elevar el teatro a su real dimensión de arte contemporáneo nacional con valores universales. Esta misión, emprendida desde 1927, se convirtió en el postulado de toda su vida.

Desde 1954 fundó su teatro de cámara, al cual bautizó como Teatro de la Capilla, con apenas noventa localidades, ubicado en Coyoacán. En ese local realizó su labor pedagógica, constituyendo un laboratorio teatral para actores, directores y dramaturgos.

Como dramaturgo, Salvador Novo fue autor de las comedias *La culta dama*, *La guerra de las gordas*, obra con la que obtuvo el premio Juan Ruiz de Alarcón de la crítica profesional correspondiente a 1963, *Diálogos y Teatro breve*, obras que con frecuencia se montan en escuelas y en grupos experimentales y profesionales de teatro, por sus inesperadas situaciones y circunstancias de los personajes en la acción dramática.

Adaptó para teatro infantil las novelas *Don Quijote de la Mancha* y *Coronel Astucia*, que él mismo dirigió y presentó en el Teatro de Bellas Artes por más de doscientas funciones. El maestro obtuvo un gran éxito por la acertada adaptación del texto, la concepción y la dirección escénica.

Fernando Torre Lapham (1917-2004)

Otro importante maestro fundador y posteriormente director de la Escuela de Arte Teatral (EAT) fue Fernando Torre Lapham, profesor egresado de la primera generación de la Escuela Normal de Educación Física. Fue un artista destacado y reconocido en los distintos ámbitos teatrales: como actor, director de escena y profesor de las disciplinas de Esgrima, Actuación, Voz y Dicción. Recibió varios premios por sus interpretaciones en el cine y en el teatro.

Cuando Fernando Torre Lapham era estudiante de secundaria asistió al curso de literatura impartido por el maestro Alfonso Herrera, que él mismo llamaba “viernes literarios”; el estudiante se interesó de tal manera en esta materia que, cuando tuvo la posibilidad, aprendió declamación en la Escuela Popular de Música, aprendizaje que lo condujo por el camino del teatro.

En 1936, al tiempo que estudiaba la carrera de maestro en educación física, se inscribió en la Escuela de Arte para Trabajadores con el maestro Wagner; al principio era solamente alumno, pero a través del tiempo se convirtió en su asistente de dirección escénica por diez años. También estudió técnica teatral básica francesa y dirección escénica con André Moreau.

En 1939 se inició como docente en la Escuela de Arte para Trabajadores al impartir dos materias: la de teatro infantil, y la de bailes regionales mexicanos, disciplina que se enseñaba en la Escuela de Educación Física.

En la Dirección General de Educación Extra Escolar y Estética, el maestro Torre Lapham participó en 1938 —al lado de Concepción Sada y Clementina Otero— en la programación de las temporadas de Teatro Infantil, en su calidad de director y codirector de escena. En 1947 se programó un nuevo repertorio y él dirigió varias obras, entre las que destaca *Pedro el afortunado*, texto adaptado a la escena por Celestino Gorostiza.

El maestro participó como director escénico con Ángel Salas (compositor musical) y Efrén Orozco (escritor) en los magnos espectáculos didácticos del Teatro de Masas, concebidos con un carácter épico histórico; dichos eventos se realizaban en colaboración con los escenógrafos Julio Prieto y Antonio López Mancera. Estos espectáculos escénicos eran una proeza, se creaban con la participación de más de mil personas entre artistas profesionales y estudiantes, las representaciones se realizaban en el antiguo Estadio Nacional, el Estadio de Ciudad Universitaria o el Auditorio Nacional, algunos ejemplos son *El quinto sol*, *La hora de la libertad* y *Cuauhtémoc*.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, organizó un homenaje en su honor el 29 de noviembre de 1999 en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, por sus sesenta años de vida artística.⁴

⁴ Entrevista con el maestro Fernando Torre Lapham realizada por Patricia Ruiz R. Documento inédito.

Xavier Villaurrutia (1903-1950)

El maestro Villaurrutia fue un personaje importante que se preocupó por instrumentar la educación formal del actor y también participó en la fundación de la Escuela de Arte Teatral; al igual que Salvador Novo, fue un artista polifacético dentro del universo literario y su actividad fue relevante como poeta, novelista, crítico de arte, traductor, dramaturgo, director de escena y pedagogo en el área teatral.

Su vocación por el teatro, desde la creación del Teatro Ulises, lo llevó a ser uno de los participantes más activos y entusiastas de ese grupo; se desempeñó como traductor e intérprete, y trabajó con Celestino Gorostiza en el Teatro de Orientación por varios años desde su surgimiento.

En 1935-1936 obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller para estudiar composición dramática y métodos de enseñanza de la actuación en la Universidad de Yale.

En su libro *Un siglo de teatro*, José Antonio Alcaraz comenta lo siguiente, al referirse a Xavier Villaurrutia:

... El maestro Villaurrutia participó en el proyecto de creación de la Escuela de Arte Teatral, así como en la elaboración y estructura de los primeros planes de estudio, también fue miembro de la planta docente desde la fundación de la escuela en su calidad de maestro de actuación y director de escena hasta 1950, cuando el maestro falleció.

Rodolfo Usigli (1905-1979)

Nació en la ciudad de México, de padre italiano y madre polaca, estudió en la Escuela Popular Nocturna de Música y Declamación. El maestro Usigli fue catedrático, poeta, ensayista, literato prolífico, historiador, diplomático y hombre de teatro. En la década de los años veinte inició su actividad teatral como crítico para la revista *El Sábado*. Entre las primeras obras de teatro escritas por él destacan *Quatre chemins* (en francés) y *El apóstol*. En 1932 publicó su libro *México en el teatro*, que ofrece un panorama del teatro del siglo XVI, así como la primera crónica de algunas actividades del siglo XX.

En 1933, Usigli trabajó de manera directa como actor y director de escena en la obra *El candelero*, de Alfred de Muse, y obtuvo —junto con Xavier Villaurrutia— una beca de la Fundación Rockefeller para estudiar composición dramática en la Universidad de Yale. A su regreso inició los cursos de la Sección de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México —al lado de Enrique Ruelas y Fernando Wagner—, impartiendo la cátedra de Análisis de Texto Teatral. En 1939 fungió como jefe de la Sección de Teatro del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública.

Como dramaturgo, sus obras teatrales más sobresalientes son *El apóstol* (1932), *El gesticulador* y *Corona de sombras* (1947), *El niño y la niebla* (1951), entre muchas más. Trabajó como maestro en los primeros proyectos académicos para la Escuela de Arte Teatral, además de colaborar en su diseño con el maestro Salvador Novo.

Creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y del Departamento de Teatro. 1947

Desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública, en lo que se refería a su organización administrativa, las áreas artísticas se manejaban en diferentes Departamentos de la Dirección General de Educación Extra Escolar y Estética. En 1947, al iniciarse el período presidencial del licenciado Miguel Alemán, se designa como Secretario de Educación Pública a Manuel Gual Vidal y entra en vigor la ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura el 1° de enero de 1947.

Los fundamentos jurídicos se basan en el Artículo 3° Constitucional, fracción I, inciso a; la Ley General de Educación, Artículo 5°, Apartado VIII; y la Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Artículo 2°. El nombramiento del primer director general recae en el maestro Carlos Chávez (compositor y director musical). Como jefe del Departamento de Teatro, Alfredo Gómez de la Vega, y como jefe del Departamento de Literatura, Salvador Novo, ambos personajes involucrados en el arte escénico. Con la fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes se crea el Departamento de Teatro, cuya finalidad consistía en organizar las actividades metódicamente, de acuerdo a objetivos estéticos y educativos; el primer jefe

de este departamento, Alfredo Gómez de la Vega, presentó en su plan de labores los siguientes puntos:

1. Creación: La Comisión de Creación se integró para seleccionar y/o adaptar textos clásicos o modernos para presentar obras en escuelas urbanas o rurales, primarias, secundarias o normales. Esta Comisión estuvo formada por autores reconocidos como Xavier Villaurrutia, Agustín Lazo, Rodolfo Usigli, Francisco Monterde y Max Aub. También se promovieron concursos para producir obras dramáticas con premios como la representación de obras escénicas, o por contrato con pago en efectivo.

2. Educación profesional: Como innovación, el jefe de departamento implantó primero un curso práctico de arte dramático que permitiera seleccionar a los futuros alumnos. Con este curso se pudo constituir el primer grupo de actores de teatro infantil.

3. Educación escolar: Por medio del teatro, esta actividad estaba dirigida especialmente a las escuelas de nivel primaria, secundaria y normal, y se trabajaba en coordinación con las Misiones Culturales.

4. Educación popular: Se organizaron grupos de teatro para trabajadores, presentando obras de calidad acordes a sus intereses.

5. Teatro Nacional de la Comedia: Luis G. Basurto fue el encargado en 1947 de promover y difundir el arte dramático a nivel nacional, tomando en cuenta obras de dramaturgos mexicanos como Agustín Lazo y Rodolfo Usigli.

La organización de la EAT en 1947 se vio paralizada a causa de la renuncia del jefe del Departamento de Teatro, Alfredo Gómez de la Vega. A fin de resolver el problema, el director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, Carlos Chávez, concentró el Departamento de Teatro con el de Literatura, y nombró al maestro Salvador Novo jefe de esta nueva instancia. La idea fundamental de Salvador Novo y de Torre Lapham era la profesionalización de los alumnos seleccionados para su ingreso, que se había dejado sólo a una vocación autodeterminada y a la eventualidad de la práctica escénica. Por otra parte, se tenía la esperanza de reforzar las filas de futuros actores.

Y por último era difundir el teatro, la escuela ofrecería por sus ejercicios académicos la simultánea oportunidad de adiestrar a los jóvenes alumnos a la práctica escénica mientras convocaba la asistencia recurrente de un público que asistiría

conociendo a la vez a los nuevos actores, y las selectas obras del repertorio en cuyo desempeño y en cuya admiración se vinculasen público y actores.⁵

Con la finalidad de lograr lo anterior la escuela cambió su organización y sus planes de trabajo en 1947 y contrató a los mejores profesores para colaborar en el proyecto.

Como requisitos de ingreso, los solicitantes debían presentar certificado de secundaria y aprobar una serie de exámenes sobre sus aptitudes potenciales, su vocación y su perfil psicológico. Se aceptó solamente a la cantidad de estudiantes acorde con los espacios disponibles y el número de maestros, todo ello para garantizar el éxito de los futuros actores en su labor de aprovechar los conocimientos y las técnicas que impartiría el grupo de profesores especialistas que estarían a cargo de su preparación.

⁵ *Dos años y medio del INBAL*, informe presentado sobre las actividades realizadas (enero de 1947 a junio de 1949), pág. 15.

Capítulo III Proyectos académicos

Primera etapa

Es preciso anotar que la escuela se fundó con el nombre de Escuela de Arte Teatral, sin embargo, a lo largo de su existencia recibió diferentes denominaciones, de acuerdo con lo que determinaban los jefes del Departamento de Teatro o los directores en turno de la escuela, lo que respondía a la visión que tenían acerca de la formación del actor, además de la difusión de este arte escénico:

Escuela de Arte Teatral	1946-1951
Academia de Arte Teatral	1951-1954
Escuela de Arte Dramático	1955-1959
Escuela de Arte Teatral	1960-1999
Escuela Nacional de Arte Teatral	2000

Los cambios de nombre de la escuela obedecían a la aplicación de los distintos planes educativos, lo que le dio congruencia a cada una de las etapas por las que atravesó la vida académica de la escuela.

Escuela de Arte Teatral (1946-1950)

Dos propósitos fueron prioritarios en la creación de la escuela: La educación formal en la profesionalización del artista teatral, con base en una planeación sistemática de enseñanza y principios pedagógicos adecuados a la especialidad del arte escénico, y la difusión de este arte con una visión contemporánea innovadora. Por otra parte, en sus inicios, la organización de la escuela se efectuó de la siguiente manera:

En 1946 se nombró como director al reconocido actor Andrés Soler y a los académicos que formaron parte del cuerpo docente en la fundación

de la EAT, de acuerdo con las materias establecidas en el primer curso de la carrera de Actuación, sin la concepción completa de un plan de estudios para esta carrera.

Materias	Profesores
Actuación:	Clementina Otero, Xavier Villaurrutia.
Dicción:	Andrés Soler, André Moreau.
Impostación de la Voz, Dicción, Canto:	Fanny Anitúa.
Historia del Teatro:	Francisco Monterde.
Estética del Movimiento:	Marian Pontan.
Danza Moderna:	Ana Mérida, Gilberto Martínez del Campo.
Esgrima:	Fernando Torre Lapham.

Andrés Soler (1946)

El número de aspirantes para ingresar a la escuela fue de 472, de los cuales se aceptaron 275, a quienes no se les aplicó ningún tipo de examen de admisión para detectar sus capacidades potenciales. Al finalizar el curso de cuatro meses, en noviembre de 1946, solamente asistían 180 estudiantes.

Cabe mencionar que en este primer intento de organización de la escuela no se consideró el grado de escolaridad en la inscripción, requisito indispensable para la formación integral de un actor; en el poco tiempo que duró el curso sólo se trabajaron algunas materias fundamentales en su preparación. La impartición de estas materias no obedecía a una planeación curricular a nivel profesional, sino al interés de proporcionar al estudiante el conocimiento básico que cumpliera con su aspiración de ser actor.

Las materias propuestas por Andrés Soler se aplicaron a los estudiantes en el primer ciclo escolar, pero dichos estudios no llegaron a completar un año lectivo; posteriormente, debido a la renuncia de don Andrés, ese plan de estudios no tuvo continuidad.

Fernando Torre Lapham (1947)

El maestro Novo, jefe del Departamento de Teatro, propuso un nuevo plan de estudios para la EAT y nombró a Fernando Torre Lapham como director de la escuela, quien encabezó el cambio curricular formulado en 1947.

Fernando Torre Lapham se mantuvo nueve años en su cargo y desarrolló un plan de estudios orientado a consolidar la sistematización en la formación de los profesionales del teatro.

Un cambio importante en ese tiempo consistió en iniciar un proceso de selección de aspirantes de nuevo ingreso que tomara en cuenta sus capacidades potenciales, lo que dio como resultado la formación homogénea de seis grupos para el primer nivel, al que se inscribieron 102 alumnos para la carrera de Actuación. Las clases comenzaron en el mes de abril de 1947.

En ese año se modificaron las materias correspondientes al primer año de la carrera de Actuación propuestas en 1946, y estas transformaciones se realizaron a través de un trabajo intenso y productivo con los profesores; además se diseñó el plan del segundo grado.

Las materias a cursar y los profesores titulares de cada nivel quedaron de la siguiente manera:

Tira de materias y personal docente 1947-1948

Primer curso

Materias

Profesores

Actuación Teatral:

Clementina Otero de Barrios, André Moreau, Xavier Villaurrutia, Ricardo Parada León, Enrique Ruelas.

Dicción y Fonética:

Dalia Íñiguez, Fernando Torre Lapham.

Introducción a la Técnica Teatral:

Fernando Wagner.

Historia del Teatro:

Joaquín Ríos Pérez.

(Desde los orígenes a la Edad Media)

Danza y Biomecánica:

Gilberto Martínez del Campo.

Esgrima de Florete:

Francisco Tenorio Vargas.

Para 1947 y 1948, la programación por materias del segundo nivel se estructuró con base en los lineamientos que se establecieron para un posible plan de estudios con una organización de las materias más idóneas en la formación del actor profesional.

Segundo curso

Materias	Profesores
Actuación y Práctica Escénica:	Clementina Otero de Barrios, André Moreau.
Seminario de Literatura Dramática:	Xavier Villaurrutia, Ricardo Parada de León, Enrique Ruelas Espinosa.
Técnica y Análisis Teatral:	Fernando Wagner.
Ética-Lógica:	Joaquín Ríos Pérez.
Psicología:	José Gómez Robledo.
Literatura General:	Joaquín Ríos Pérez.
Historia del Teatro:	Francisco Monterde.
Danza:	Gilberto Martínez del Campo.
Esgrima de Florete y Biomecánica:	Francisco Tenorio Vargas.

Tercer curso

Materias

Actuación
Seminario de Literatura Dramática
Psicología

En estos años se pensó en transformar la Escuela de Arte Teatral en una institución educativa para la formación profesional de artistas de teatro, y no sólo en un organismo de difusión del arte escénico, en consecuencia se redujo el número de alumnos inscritos y se aceptaron sólo veinte estudiantes en el primer nivel y sesenta y cuatro en el segundo, con la finalidad de que todos

ellos obtuvieran una mejor atención en la adquisición de habilidades en su proceso académico.

El plan de estudios diseñado y propuesto por Salvador Novo y Torre Lapham siguió vigente, y también se mantuvo el mismo personal docente especializado en las diferentes materias. Se intensificaron las actividades, tanto académicas como de difusión; se organizó la primera temporada teatral —que incluía obras del teatro universal y mexicano— con la participación de los alumnos más destacados, tomando en cuenta tres factores principales: el repertorio, los actores, y el público al que se dirigían.

El repertorio elegido se constituyó con obras maestras provenientes de diferentes épocas y países, que pudieran montarse con los recursos humanos y materiales con los que contaba el Instituto; la finalidad era difundir diferentes estilos de teatro para el disfrute del público de México. Los actores fueron los estudiantes más aventajados, a este hecho se sumaría la ejercitación necesaria a la que tenían que recurrir en su profesión. Como un estímulo para los alumnos sobresalientes, el Instituto Nacional de Bellas Artes otorgó quince becas: diez a los hombres y cinco a las mujeres.

En 1949 hubo cambios curriculares importantes: Se amplió a cuatro años la carrera de Actuación y en el cuarto grado se incluyeron las materias de Actuación, Seminario de Literatura Dramática, así como Maquillaje y Caracterización. De esta manera, el plan de estudios de cuatro años de la carrera de Actuación para este ciclo quedó articulado de la siguiente manera:

Primer curso

Actuación y Práctica Escénica
 Dicción y Fonética
 Introducción a la Técnica Teatral
 Danza y Biomecánica
 Esgrima y Florete
 Historia del Teatro

Segundo curso

2º curso de Actuación y Práctica Escénica
 Seminario de Literatura Dramática
 Técnica y Análisis Teatral
 Danza y Biomecánica
 Psicología
 Esgrima y Florete
 2º curso de Historia del Teatro
 Ética

Tercer curso

Actuación y Práctica Escénica
 Seminario de Literatura
 Dramática
 Introducción a la Filosofía
 Estética

Cuarto curso

Actuación y Práctica Escénica
 Seminario de Literatura Dramática
 Maquillaje, Caracterización

Carrera de Escenografía

Como un hecho significativo, el 17 de febrero de 1949 se creó la carrera de Escenografía con la finalidad de formar especialistas en esta materia, ya que las composiciones escenográficas eran creadas por profesionales en artes plásticas. A partir de entonces se apreció claramente la función crucial del escenógrafo en el arte escénico, como un elemento integrador en la concepción de toda obra teatral, y en la evolución y constante innovación de los conceptos que intervienen en una puesta en escena.

El maestro Julio Prieto (1912-1977), arquitecto y escenógrafo de vanguardia, fundó la carrera de Escenografía como una disciplina profesional especializada; él elaboró el primer plan de estudios y quedó a cargo de la dirección y la coordinación académica. Cabe destacar que este primer plan de estudios cumplió cabalmente sus propósitos y dio fundamento a los diferentes modelos académicos que se han aplicado en la escuela en distintos períodos.

Los maestros titulares de las materias específicas de la escenografía fueron: Julio Prieto, Carlos Marichal, Julio Castellanos y Leoncio Nápoles. Las materias auxiliares correspondientes al área de conocimientos teóricos se impartían conjuntamente con los grupos de actuación o dirección.

Entre los primeros escenógrafos profesionales egresados de la Escuela de Arte Teatral destacan Antonio López Mancera y Graciela Castillo, quienes se desempeñaron como colaboradores muy cercanos del maestro Julio Prieto, en ese tiempo jefe del Departamento de Producción del Instituto Nacional de Bellas Artes, conjuntamente con Carlos Marichal y Leoncio Nápoles.

Es pertinente señalar que el proceso de evolución de las artes escénicas y la creciente importancia de la escenografía en este campo definieron de

una manera precisa la necesidad de la formación académica del escenógrafo como un sujeto creativo, que comparte responsabilidades con un equipo de artistas en la creación de una obra escénica.

Plan de Estudios de Escenografía 1949-1955

Duración de la carrera: dos años	III. Composición
	Elementos Escenográficos
I. Teoría	Iluminación
Concepto del Espacio Teatral	Diseño de Vestuario
Elementos del Escenario	Diseño de Utilería, Maquillaje
El Color y la Luz	
Historia del Traje	IV. Técnicas de Realización
	Construcción y Trucos Escénicos
II. Escenificación de las Obras	Práctica Escénica
Análisis	
Plan de Desarrollo	V. Materias Auxiliares
	Historia del Teatro
	Literatura Teatral
	Iluminación
	Diseño de Vestuario
	Diseño de Utilería

Al terminar el período 1946-1950 se graduó la primera generación de la carrera de Actuación con una gran experiencia escénica. El profesor Torre Lapham (director de la escuela) y Salvador Novo (jefe del Departamento de Teatro) constataron con satisfacción los resultados positivos, fruto de los estudios académicos.

En 1950 se continuó con el plan de estudios de cuatro años en la carrera de actor profesional, y de dos años para graduarse como escenógrafo; además, como parte de las prácticas obligatorias en las diferentes materias, la actuación de los alumnos estuvo dirigida a promover la escenificación de dramaturgos mexicanos.

Hasta el momento que nos ocupa (1950), los requisitos de inscripción —tanto en la carrera de Actuación como en la de Escenografía— fueron:

Actuación: tener buena presencia, ser mayor de 15 y menor de 25 años, certificado de secundaria o estudios equivalentes, certificado de buena salud, carta de buena conducta y autorización del padre o tutor. Además era necesario aprobar el examen de admisión que permitía detectar las capacidades potenciales del aspirante en lo relativo a desarrollo de habilidades y destrezas, posibilidades expresivas y conocimientos teóricos de cultura general.

Escenografía: se solicitaban las características y la documentación mencionadas en el párrafo anterior, y el examen de admisión incluía aspectos que demostraran las capacidades elementales del aspirante en el terreno de las artes plásticas, por ejemplo: dibujo al natural, dibujo constructivo, geometría descriptiva, así como conocimientos de historia del arte sobre pintura y arquitectura.

La labor de difusión y las actividades académicas de la EAT se desarrollaron en la misma línea de trabajo bajo la dirección de Fernando Torre Lapham y del maestro Salvador Novo. El plan de estudios de Actuación en 1950 continuó básicamente con las mismas materias, solamente se agregaron: Esgrima, Psicología en cuarto grado, e Impostación de la Voz en tercero y cuarto grados; se eliminaron el Seminario de Literatura Dramática y Psicología en segundo año:

Primer curso

Actuación
Dicción y Fonética
Técnica y Análisis Teatral
Danza y Biomecánica
Esgrima de Florete
Historia del Teatro

Tercer curso

3° Actuación

Segundo curso

2° Actuación
Dicción, Impostación de la Voz
Técnica y Análisis Teatral
Danza
Esgrima
Historia del Teatro (a partir del Renacimiento)

Cuarto curso

4° Actuación

Literatura Dramática	Seminario de Literatura Dramática
Psicología	Psicología
Esgrima	Esgrima
Impostación de la Voz	Impostación de la Voz
	Maquillaje

Cabe mencionar que a pesar de que estos planes de estudio tenían el aval del INBA, no contaban con registro ante otras instancias educativas de nivel superior, lo cual impedía la certificación de estudios de grado a nivel profesional en las carreras de Actuación, Escenografía, y posteriormente Dirección.

Un rasgo que caracterizó la gestión del maestro Salvador Novo como jefe del Departamento de Teatro (1947-1955) fue la importante promoción que se le dio al teatro mexicano. Novo impulsó la escenificación de piezas del teatro universal y nacional, y reorganizó con gran éxito el programa de actividades del Teatro Infantil, en el que participaron de manera destacada los alumnos de la escuela mediante proyectos de puestas en escena.

Su interés por desarrollar el teatro lo llevó a ampliar las actividades de la escuela, e invitó a jóvenes dramaturgos mexicanos a participar en su proyecto, con excelentes resultados. De esa época destacan las obras de Emilio Carballido, Sergio Magaña y Luisa Josefina Hernández, que con frecuencia se montan en escuelas, al igual que en grupos experimentales y profesionales de teatro por sus inesperadas situaciones y circunstancias de los personajes en la acción dramática.

Obras puestas en escena 1947-1950

A dos años y medio de la creación del INBA, una actividad digna de mención fue la participación de los alumnos en diferentes puestas en escena, a fin de aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos. Esto fue posible gracias a los programas de promoción establecidos por el Departamento de Teatro, como el Teatro Nacional de la Comedia, Temporadas de Teatro Infantil, y Teatro Universal.

Aquellas piezas teatrales eran parte de las prácticas escénicas de los estudiantes y egresados de la primera generación de la EAT. Esta experiencia demostró que combinar la teoría y la práctica en el proceso educativo pro-

porciona excelentes resultados en la formación integral de profesionales del arte dramático.

La temporada con la compañía del Teatro Nacional de la Comedia, en 1947, fue un proyecto de trabajo que llevó a cabo Alfredo Gómez de la Vega antes de su renuncia. En esa ocasión se invitó a varios actores profesionales a trabajar como intérpretes, lo cual resultó un acierto para materializar la creación de una escuela dedicada a la enseñanza teatral y al fomento del teatro en México, y también obtuvo una magnífica respuesta del público asistente.

La huella

Autor: Agustín Lazo

Dirección: Julio Bracho

Fecha de estreno: 19 de abril de 1947

Escenografía: Agustín Lazo

Vestuario: Armando Valdés Peza

Intérpretes: Virginia Fábregas, Andrea Palma, Prudencia Griffell, María Douglas, Carlos López Moctezuma, Felipe Montoya, Aurora Cortés

El pobre Barba Azul

Autor: Rodolfo Usigli

Dirección: Xavier Villaurrutia

Fecha de estreno: 2 de mayo de 1947

Escenografía: Julio Castellanos

Vestuario: Armando Valdés Peza

El gesticulador

Autor: Rodolfo Usigli

Dirección: Alfredo Gómez de la Vega

Fecha de estreno: 16 de mayo de 1947

Escenografía: Antonio Ruiz

Vestuario: Armando Valdés Peza

Intérpretes: Alfredo Gómez de la Vega, Carmen Montejo, Miguel Ángel Ferriz, Rodolfo Landa, Carlos Aguirre

Temporada de Teatro Infantil 1947

Al reorganizar el programa de actividades del Teatro Infantil, el maestro Salvador Novo propuso llevar a escena la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, *Don Quijote de la Mancha*, con motivo de la celebración del cuarto centenario del autor español en 1947.

La última palabra, el Mensaje, la pronuncia don Quijote y se dirige concretamente a los niños mexicanos:

Ni el propio Cervantes, ni Caballero alguno del Mal, pudo matarle: “Desde aquí miro al mundo evolucionar —exclama don Quijote— y a los molinos de viento volverse rascacielos. Y estoy pronto a acudir a vuestro llamado. Cuando sintáis la injusticia, cuando el Mal os persiga, buscadme en vuestro corazón y ahí, niños mexicanos, me encontraréis”.¹

Don Quijote de la Mancha

Autor: Miguel de Cervantes Saavedra

Adaptación teatral: Salvador Novo

Dirección: Salvador Novo y Clementina Otero de Barrios

Temporada de Teatro Universal 1948-1949

La participación de los alumnos en esta temporada marcó el camino a seguir: en apego a la misión de la escuela como centro educativo, los estudiantes demostraron que contaban con los conocimientos y la experiencia escénica para enfrentarse al público. Los comentarios efectuados por los maestros y los directores de escena —que se transcriben a continuación— nos dan una idea del sentido académico y el procedimiento que emplearon para montar estas producciones teatrales realizadas con gran calidad artística, que fueron grandes éxitos entre el público asistente y entre la crítica. Durante varios años, las representaciones de las obras teatrales tuvieron como espacio escénico el Teatro de Bellas Artes.

¹ *Dos años y medio del INBAL*, informe presentado sobre las actividades realizadas (de enero de 1947 a junio de 1949).

Teatro francés

Xavier Villaurrutia

...Tuve la oportunidad de inaugurar con *Antígona*, de Jean Anouilh, la Temporada de Teatro Universal del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. *Antígona*, además de ser una obra de importancia innegable, reunía muy precisamente estas condiciones. El tema de la piedad fraternal en la lucha contra la intransigencia de las leyes, o, dicho de otro modo, el conflicto entre el individuo y la tiranía del Estado se plantea en esta obra con un vigor, con una valentía y con un aliento poético pocas veces superado en el teatro contemporáneo...²

Antígona

Autor: Jean Anouilh

Traducción y dirección: Xavier Villaurrutia

Teatro norteamericano

Clementina Otero

...En medio de una rigurosa disciplina y después de una cuidadosa selección y cambios en el reparto, la comedia se ensayó durante las clases de los meses de marzo y parte de abril, pudiendo presentarse a fines de este último. El público concedió su aplauso cálido y espontáneo a los noveles intérpretes y, justo es decirlo, estas representaciones cimentaron un merecido prestigio a la tempradas...

Como la primavera

Autor: Sally Benson, Chodorow y Fields

Traducción: Concepción Sada

Dirección: Clementina Otero de Barrios

² *Dos años y medio del INBAL..., op. cit.*

Teatro alemán

Fernando Wagner

Cuando recibí el encargo de dirigir una obra alemana dentro del ciclo de Teatro Universal, se me presentó el problema, nada fácil de resolver, de encontrar una obra suficientemente universal y a la vez representativa del teatro alemán, que pudieran interpretar los estudiantes de la Escuela de Arte Teatral del INBA. Tenía que ser, pues, una obra de masas para no dejar descansar la suerte de la pieza en unos cuantos actores, sino aprovechar la mayor cantidad de alumnos posible dentro de las dimensiones del foro...

Judith

Autor: Friedrich Hebbel

Traducción: Ricardo Baeza

Dirección: Fernando Wagner

Teatro inglés

André Moreau

...Fui invitado a dirigir una obra dentro del programa de Teatro Universal, que llenara los siguientes requisitos: indiscutible calidad literaria y teatral, espectacular y factible de montar en el Palacio de Bellas Artes, representativa del teatro de un país o de una época teatral, accesible al público, que requiriera un trabajo de conjunto adecuado para mis alumnos y en general para todos los de la Escuela de Arte Teatral, y finalmente, que pudiera conseguirse una buena versión en español; logré encontrar todas estas cualidades en *Sueño de una noche de verano*, de William Shakespeare, que además aunaba la circunstancia de contar con una partitura musical fácil de conseguir, cualidad que redondeaba la posibilidad de presentar un buen espectáculo con teatro, música y ballet.³

Sueño de una noche de verano

Autor: William Shakespeare

³ *Ibid.*, págs. 35-36.

Traducción: José Arnaldo Márquez y Marcelino Menéndez Pelayo

Dirección: André Moreau

Escenografía: Carlos Marichal

Música: Félix Mendelssohn

Orquesta Sinfónica Nacional

Director de orquesta: Eduardo Hernández Moncada

Ballet: Academia de la Danza Mexicana

Teatro mexicano

Salvador Novo

...Estimulado por el buen éxito alcanzado en 1947 con la escenificación de *Don Quijote* para el Teatro Infantil, el Instituto Nacional de Bellas Artes decidió presentar en 1948, en la escena y para niños, a un héroe de la literatura mexicana.

Ninguno más vivo, más actual y valioso en el mensaje que su vida predica (el amor por el campo y por la tierra, la honradez, el espíritu de justicia, la disciplina, el sentido de la fraternidad y la apología de la familia) que el personaje central de *Astucia*. Como ferviente admirador de ella, el instituto me encargó su escenificación para la temporada del Teatro Infantil [...] Además, tomando en cuenta el buen éxito escénico de *Astucia*, el instituto la incluyó en la temporada de Teatro Universal en el espacio correspondiente al Teatro Mexicano dirigido al público en general.

Astucia

Autor: Luis G. Inclán

Adaptación teatral y dirección: Salvador Novo

Teatro español

Salvador Novo

La popular obra de Zorrilla representó, durante la Temporada de Teatro Universal de 1948, al Teatro Romántico Español. Al elegirla se persiguió el propósito de rescatar su presentación de la rutina improvisada y pobrísima en la que había caído a lo largo de muchos años de ser representada en fecha fija y lucrativa,

por compañías improvisadas y por actores viejos o de segunda categoría. La producción de nuestro *Tenorio* fue totalmente nueva y distinta. El hecho de contar con actores jóvenes permitió encargar los papeles de la obra a quienes pudieran encarnar a los tipos renacentistas de Zorrilla con autenticidad, batirse en duelos ágiles, perpetrar el rapto y efectuar todas las acciones de la obra con vigor y con juventud. El escenario giratorio permitió a su vez hacer rápidos y novedosos los cambios de escena, e impresionantes los trucos que pide la obra. Adecuadamente enfatizados muchos de sus momentos con música de fondo. El *Tenorio* de Bellas Artes fue una gran sorpresa para el público que acudió a admirarla en gran número.⁴

Don Juan Tenorio

Autor: José Zorrilla

Dirección: Salvador Novo y Dagoberto Cervantes

Temporada de Teatro Universal 1949-1950

Teatro escandinavo

Salvador Novo

Para celebrar el centenario del nacimiento de Augusto Strindberg el 23 de enero de 1949, se seleccionó una de sus obras más dramáticas para abrir la temporada de Teatro Universal. La escenificación se realizó con los máximos recursos técnicos del Teatro de Bellas Artes, con efectos de música de fondo contemporáneos, el vestuario de época, elementos que enriquecieron su dramaticidad, lo que impresionó hondamente al público amante del teatro. México se unió a los países que en el año de su centenario recordaron y honraron a Strindberg.

La danza macabra

Autor: Juan Augusto Strindberg

Dirección: Salvador Novo

⁴ *Dos años y medio del INBAL..., op. cit.*

Teatro mexicano

Ricardo Parada León

Esta obra de ambiente mexicano y carácter campirano fue seleccionada por la Unión Nacional de Actores y escenificada por el INBA en estreno mundial; en esta puesta en escena participó doña Prudencia Grifell, distinguida actriz, acompañada por actores y actrices de la primera generación de egresados de la EAT...

Camino Real

Autor: Ricardo Parada León

Dirección: Ricardo Parada León

Teatro inglés

Fernando Wagner

En esta versión escénica de *Romeo y Julieta* quise subrayar decididamente que el conflicto de la tragedia está en que el amor de los protagonistas no podía florecer en el ambiente frívolo y cruel de Verona, característicos de aquella época. Plantear así las cosas significaba suprimir todo aquello que podía debilitar el desarrollo dramático. De este modo se fortaleció, al mismo tiempo, la motivación de la tragedia: ya no quedaría pendiente de un suceso fortuito como la misiva del fraile llegada a destiempo. [...] Tanto la escenografía de Julio Prieto como la adaptación toda que hicimos de la tragedia shakespeariana, buscaron un desarrollo ininterrumpido de la acción. Gracias a los cortes y al uso del escenario giratorio, la duración total de la obra pudo reducirse a dos horas y media. En la versión española, Xavier Villaurrutia supo conservar eficazmente el tono poético original, que los traductores tan rara vez saben hallar...

Romeo y Julieta

Autor: William Shakespeare

Versión escénica: Fernando Wagner y Xavier Villaurrutia

Dirección: Fernando Wagner

Teatro italiano

Salvador Novo

No era fácil elegir, entre el vasto repertorio del Teatro Italiano, una obra que a la vez que lo representara con dignidad, encuadrara en los actores de que dispone el instituto. Entre acudir al repertorio clásico italiano, o al anterior a la guerra, o bien, volver a presentar a un Pirandello ya conocido en nuestro país, el Departamento de Teatro optó por escoger una obra contemporánea de un autor hasta entonces ignorado en México, Guido Cantini, que en su país gozaba de una sólida reputación.

Los girasoles

Autor: Guido Cantini

Dirección: Salvador Novo

Debido al éxito obtenido, en la temporada de Teatro Infantil de 1949 se repusieron las obras *Sueño de una noche de verano* y *Astucia*, estrenadas en el año de 1948.

1950

Los alumnos de los cursos avanzados de Actuación y Escenografía intervinieron en las temporadas de teatro programadas para este año. Salvador Novo hizo un llamado a participar a dramaturgos jóvenes y ese año se seleccionó la obra inédita de Emilio Carballido *Rosalba y los llaveros*, y *Cuauhtémoc*, de Efrén Orozco.

Además se organizaron las temporadas correspondientes de Teatro Infantil: de 1947 a 1950, los estudiantes trabajaron intensivamente para lograr las puestas en escena y gracias a ello obtuvieron las herramientas del oficio teatral necesarias para convertir esta profesión en su forma de vida; entre esos jóvenes destacan: Beatriz Aguirre, Socorro Avelar, Pilar Souza, Raúl Dantés, Miguel Córcega, Mario Orea, Carlos Bribiesca, Héctor Gómez, José Solé, Bárbara Gil, Rosa María Moreno, Tara Parra, Ignacio López Tarso, Carlos Ancira, Lorena Velásquez, Mario García González, Silvia Pinal, Humberto Almazán; y como escenógrafos: Antonio López Mancera y Graciela Castillo

del Valle, por mencionar sólo a algunos de los artistas egresados de la escuela que han hecho de su profesión una exitosa labor.

Asimismo, desde el punto de vista de la difusión educativa es necesario destacar que a las representaciones de *Don Quijote* y de *Sueño de una noche de verano* asistieron más de 170 mil alumnos de escuelas primarias y secundarias del Distrito Federal, tan sólo en un ciclo escolar. Estas acciones del INBA en favor de la difusión del arte teatral —llevadas a cabo entre 1948 y 1950— son dignas de encomio, porque hicieron realidad que los alumnos de educación básica conocieran y disfrutaran representaciones teatrales de obras de gran calidad; por su parte, los estudiantes de la Escuela de Arte Teatral obtuvieron la experiencia de manifestarse ante un público y hacer suyo el espacio escénico. Además es importante mencionar que en este lapso se realizaron más de doscientas puestas en escena con todos los recursos necesarios, lo que aportó el mayor de los éxitos en el Teatro de Bellas Artes de la ciudad de México.

Segunda etapa

Academia de Arte Dramático (1951-1958)

A principios de 1951, el jefe del Departamento de Teatro, Salvador Novo, presentó ante el Consejo Técnico Pedagógico del INBA un proyecto de reestructuración del plan de estudios de la carrera de Actuación, con el propósito de que la formación del actor se basara en la práctica constante de la profesión, para lo cual propuso una Academia que se constituyera en una compañía de teatro, con base en los siguientes argumentos:

1. En cuatro años de adquisición gradual de conocimientos académicos, al futuro actor solamente se le ofrecen prácticas escénicas limitadas, en un lapso previamente fijado; además, una vez finalizados sus estudios, la Escuela de Arte Teatral envía a sus alumnos a iniciar su trayectoria de actores y de escenógrafos como puedan.

2. Si se considera que todo artista posee un talento natural que le imprime su vocación, el empleo de la técnica y las prácticas adecuadas para que el actor desarrolle la capacidad de ejercer su profesión no pueden limitarse a un tiempo determinado. Si él cuenta con vocación, aptitud y voluntad de trabajo, y

además adquiere la técnica, lo único que necesita es práctica y talento personal para llegar a ser un actor profesional, proceso que lo mismo puede suceder en uno o diez años.

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Bellas Artes —por medio de la Escuela de Arte Teatral— debe plantearse, sobre bases realistas, la constitución de una Academia de Arte Teatral, donde se establezca un número limitado de inscripciones para así mejorar la competencia del futuro actor en su profesión:

1. En la Academia se integrarían tres grupos de estudiantes: Elemental, Intermedio y Avanzado, cada uno con veinte alumnos becados por el INBA. Todos los alumnos tendrían la obligación de participar en determinado número de puestas en escena, de acuerdo con su calidad actoral, eso ayudaría a obtener su permanencia y su ascenso a grupos superiores.

2. Otra modificación que se proponía para la Academia era que cada grupo debería contar con un director o tutor responsable de la selección de obras y de los procesos de montaje escénico, además de conservar a los profesores de cátedra de las materias que formarían parte del proyecto.

A raíz de esta propuesta desaparecían los cuatro niveles curriculares de un año lectivo, y la duración de las materias en cada nivel o grado dependería del avance en el desempeño académico de cada alumno. Cuando el Consejo Técnico Pedagógico del INBA aprobó este proyecto, las inscripciones de la Academia de Arte Teatral se iniciaron en el año de 1951. La carrera de Escenografía, a excepción de algunos cambios en las asignaturas, continuó con el mismo plan de estudios.

El plan de estudios de la Academia de Arte Teatral se aplicó durante ocho años, tiempo en el que se eliminaron o agregaron materias, probablemente en función de las necesidades de los montajes escénicos:

Plan de Estudios de la Academia de Arte Teatral. Actuación

1951-1955

Elemental

Actuación y Práctica Escénica
 Técnica Teatral 1er Curso
 Técnica de Emisión de la Voz
 Dicción y Fonética
 Verso
 Historia del Teatro 1er Curso
 (Desde sus orígenes al Renacimiento)
 Danza y Biomecánica
 Esgrima
 Box

Intermedios

Actuación, Práctica Escénica
 Teoría y Técnica Teatral
 Técnica de Emisión de la Voz
 y Dicción
 Historia del Teatro 2º Curso
 Siglo de Oro, Isabelino, Actual
 Biomecánica y Danza
 Esgrima
 Maquillaje
 Box

Avanzados

Actuación y Práctica Escénica
 Técnica y Emisión de la Voz
 Danza y Biomecánica
 Esgrima

1956

Elemental

Actuación y Práctica Escénica
 Técnica Teatral 1er Curso
 Voz, Dicción
 Análisis de Textos Dramáticos
 Verso
 Danza
 Esgrima

Intermedios

Actuación, Práctica Escénica
 Técnica Teatral
 Voz, Dicción
 Verso
 Danza
 Esgrima

Avanzados

Actuación y Práctica Escénica
 Historia del Teatro
 Técnica Teatral y Dirección
 Voz, Dicción

Box

Box
Verso

Carrera de Dirección Escénica

En 1953 la escuela ofreció tres carreras de especialidad teatral: Actuación, Escenografía, y la nueva carrera de Dirección Escénica, ligada en cierta forma a la de Actuación por la similitud de los conocimientos, tal como lo demostraba la articulación de materias que se incluyeron en los planes de estudio de los tres niveles que se plantearon:

1953

Primer curso

Dirección
Técnica Teatral
Composición Dramática
Historia de las Artes Escénicas
Actuación
Historia del Teatro 1°
Análisis de Textos
Dicción
Pantomima
Danza

Segundo curso

Dirección
Composición Dramática Mexicana
Literatura Dramática Española
Escenografía
Historia del Arte
Actuación
Historia del Teatro 2°

1956

Primer curso

Dirección
Técnica Teatral
Composición Dramática
Dirección de Teatro Clásico
Actuación
Historia del Teatro 1°
Análisis de Textos
Dicción, Impostación de la Voz
Pantomima
Biomecánica o Danza
Esgrima
Maquillaje

Segundo curso

Dirección
Composición Dramática
Dirección de Teatro Clásico
Escenografía
Historia del Arte
Literatura Dramática Española
Actuación

Análisis de Textos Foniatría	Historia del Teatro 2°
Tercer curso	Tercer curso
Dirección Escénica	Dirección, Notas de Dirección en Actuación
Composición Dramática	Composición Dramática
Técnica Teatral	Teatro Círculo
Literatura Dramática	Historia del Arte
Crítica Dramática	Crítica Dramática
Maquillaje	Análisis de Textos
Actuación	Idioma Inglés
Verso	Actuación
Biomecánica, Danza	
Dicción, Voz	
Pantomima	

Salvador Novo (1954)

En 1954, el escritor Miguel Álvarez Acosta recibió el nombramiento de director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, en tanto que Celestino Gorostiza se convirtió en el jefe del Departamento de Teatro de esa institución. Al mismo tiempo, Salvador Novo asumió la dirección de la Academia de Arte Teatral. Además, como catedrático impartió las asignaturas de Actuación y Dirección Escénica por varios años. Como hemos comentado, su interés por desarrollar el teatro lo llevó a invitar a dramaturgos mexicanos jóvenes a tomar parte en un proyecto académico que tuvo resultados muy positivos; de esa época destacan Emilio Carballido, Sergio Magaña y Luisa Josefina Hernández, cuyas obras aún se representan con frecuencia hasta la fecha por diferentes grupos teatrales.

De 1956 a 1959 algunas asignaturas extra se impartieron en la modalidad de seminarios, al considerar que era indispensable para el estudiante la adquisición de mayores conocimientos sobre la historia, los estilos y los géneros teatrales.

Carrera de Actuación

1958

Elemental

Actuación y Práctica Escénica
 Voz, Dicción
 Técnica Teatral 1er curso
 Danza
 Esgrima
 Sociología
 Composición Dramática
 Análisis de Textos Dramáticos
 Verso

Intermedios

Actuación y Práctica Escénica
 Técnica Teatral
 Voz, Dicción
 Verso
 Historia del Teatro
 Historia del Arte
 Danza
 Esgrima
 Composición Dramática
 Pantomima

Avanzados

Actuación y Práctica Escénica
 Técnica Teatral y Dirección
 Voz, Dicción
 Verso

1959

Elemental

Actuación y Práctica Escénica
 Voz, Dicción
 Técnica Teatral 1er curso
 Danza
 Esgrima
 Historia del Teatro
 Análisis de Textos Dramáticos
 Verso
 Composición Dramática

Intermedios

Actuación
 Técnica Teatral
 Voz, Dicción
 Historia del Teatro
 Historia del Arte
 Danza
 Esgrima
 Foniatría

Avanzados

Actuación
 Técnica Teatral
 Foniatría
 Mímica
 Biomecánica, Pantomima

Se impartieron seminarios de Teatro Clásico, Teatro Contemporáneo, y Romanticismo, así como cursos de Teatro Norteamericano y Teatro Mexicano, siglo XX. En 1955 se hizo evidente la necesidad de conseguir un local propio y adecuado para la escuela a causa del aumento en el prestigio de la institución y, en consecuencia, de la población estudiantil. El requerimiento de un mejor espacio para desarrollar las actividades académicas se resolvió mediante la creación de la Unidad Artística y Cultural del Bosque, formada por el Auditorio Nacional, la Escuela de Arte Teatral que al trasladarse a este espacio cambió su nombre por el de Escuela de Arte Dramático, la Academia de la Danza Mexicana, y los teatros: del Bosque (Julio Castillo), El Granero, Orientación, la Sala Xavier Villaurrutia, así como El Habituario, que eran pequeñas habitaciones que se acondicionaron para alojar a los alumnos becarios que llegaban del interior de la república a estudiar alguna especialidad artística.

En su nuevo edificio, anexo al Teatro del Bosque, la Escuela de Arte Dramático contaba con espacios más amplios en aulas que se acondicionaron para las clases de actuación y escenografía; también se logró instalar la biblioteca de la escuela, que recibió el nombre de Juan Ruiz de Alarcón, cuyo acervo de obras especializadas en arte teatral se reunió gracias al interés y apoyo de la comunidad escolar y a las donaciones de varias instituciones.

En esta etapa siguió vigente la estructura y la articulación del plan de estudios de la Academia. El modelo de enseñanza de la carrera de Actuación operó de 1951 a 1959, con algunas modificaciones en las materias que se consideraban complementarias, probablemente acordes con las necesidades académicas en el proceso de aprendizaje y con los criterios de las autoridades al agregar o eliminar ciertas disciplinas.

Para esta época, en la Escuela de Arte Dramático se impartían tres carreras de especialidad: Actuación, Escenografía, y Dirección Escénica, esta última se estudiaba de manera conjunta con la de Actuación por la estructura del plan de estudios y el proceso de enseñanza-aprendizaje, en virtud de la similitud en la adquisición de conocimientos que el director de escena requiere, y su relación imprescindible con el trabajo del actor. En cambio, en la carrera de Escenografía se conservó la misma estructura del plan de estudios, solamente se ampliaron algunas materias denominadas auxiliares, vinculadas al área de conocimientos teóricos.

En las prácticas escénicas, los estudiantes de Actuación y de Escenografía participaron de manera permanente en la programación de las temporadas en el Teatro de Bellas Artes organizadas por el INBA, en el Teatro del Bosque, en la Sala Xavier Villaurrutia y en el Teatro Orientación.

Es importante mencionar que en 1957 se continuó con una actividad de extensión académica emprendida por la escuela: el programa Cursos de Verano, dirigido a profesores de educación primaria y secundaria de todo el país, con el objetivo de brindarles los conocimientos básicos y las técnicas del arte dramático que los capacitaban para hacer y dirigir teatro en sus escuelas y comunidades, disciplina artística necesaria en correspondencia con el programa de educación artística establecido por la Secretaría de Educación Pública.

Estos Cursos de Verano tuvieron tal aceptación entre los maestros que se estableció un programa de Cursos de Invierno con la misma finalidad, y el número de grupos inscritos en dichos cursos ascendió a 865. La Escuela de Arte Dramático también organizó cursos de teatro especiales para niños y adolescentes hasta los catorce años de edad.

Personal docente 1951-1959

Dirección y Actuación Superior:	Celestino Gorostiza y Salvador Novo.
Actuación:	Clementina Otero de Barrios, Fernando Wagner, André Moreau, Javier Rojas, Jean Lewis, José Neri Ornelas. Egresados de la escuela: Raúl Dantés, Ignacio López Tarso, Pilar Souza.
Historia del Arte:	Emilio Carballido.
Análisis de Textos Dramáticos:	Sergio Magaña.
Historia del Teatro:	Francisco Monterde.
Dicción:	Justino Camacho Vega.
Danza:	Ana Mérida, Gilberto Martínez.
Esgrima:	Francisco Tenorio V.
Escenografía:	Julio Prieto, Leoncio Nápoles, Antonio López Mancera.

Obras puestas en escena 1951-1959

Al igual que en períodos anteriores, en este lapso se consideró esencial la participación de los alumnos en las prácticas escénicas, como parte de los programas de estudio. Las obras del teatro mexicano seleccionadas para su escenificación en 1951 fueron dos de Sergio Magaña y una de Salvador Novo. Los espacios o foros donde se presentaron las obras fueron: Teatro del Bosque, Teatro Orientación, Sala Xavier Villaurrutia y Teatro de Bellas Artes.

Teatro mexicano

Los signos del Zodiaco

Autor: Sergio Magaña

Dirección: Salvador Novo

La culta dama

Autor: Salvador Novo

Dirección: Salvador Novo

Don Juan Tenorio

Autor: José Zorrilla

Dirección: Salvador Novo

Moctezuma II

Autor: Sergio Magaña

Dirección: André Moreau

Cabe destacar que el teatro para niños en la EAT se convirtió en una tradición. Este programa del INBA logró su permanencia con gran éxito mediante numerosos grupos de espectadores escolares que anualmente asistían al Teatro de Bellas Artes, experiencia inolvidable para los niños mexicanos que por varias circunstancias, tanto económicas como familiares, no tenían posibilidades de apreciar la magia que el teatro proporciona.

Varios dramaturgos mexicanos de esa época escribieron obras teatrales especialmente para este público, entre ellos podemos mencionar a Concepción

Sada, Emilio Carballido, Sergio Magaña, Alfredo Mendoza López, Celestino Gorostiza y Efrén Orozco.

Teatro infantil

El viaje de no crecida

Autores: Sergio Magaña y Emilio Carballido

Dirección: Celestino Gorostiza

Mariquita

Autor: Alfredo Mendoza Gutiérrez

Dirección: Fernando Torre Lapham

Teatro universal

Pedro el afortunado

Autor: Juan Augusto Strindberg

Adaptación: Celestino Gorostiza

Dirección: Fernando Torre Lapham

El pájaro azul

Autor: Maurice Maeterlinck

Adaptación: Concepción Sada

Dirección: André Moreau

El mercader de Venecia

Autor: William Shakespeare

Dirección: André Moreau

La fortuna de Saladino

Adaptación: Louis Bauer

Dirección: Fernando Wagner

El rubí maravilloso

Autor: Eduardo Galván

Dirección: Clementina Otero

Hidalgo

Autor: Efrén Orozco

Dirección: Celestino Gorostiza

En 1958, varios artistas egresados de la escuela —quienes ya se encontraban integrados al campo profesional en diferentes áreas del arte teatral, como dirección escénica, actuación, escenografía y docencia— fundaron el grupo Taller Teatral Contemporáneo, dirigido por Óscar Ledesma.

El interés de este grupo era representar, con el apoyo del INBA, exclusivamente obras de autores mexicanos. En la Sala Xavier Villaurrutia escenificaron *Un loro y tres golondrinas*, *La edad verde*, *Los duendes*, y *Tema y variaciones*, de Hugo Argüelles. Los estudiantes se integraron a la labor de Jaime Cortés y trabajaron en la puesta en escena *La alondra*. La intervención de los alumnos en las obras que se presentaron en el Teatro del Bosque —*Enrique IV*— y en el Teatro de Bellas Artes —*Hipólito*— fue parte del programa de difusión de la Escuela de Arte Dramático.

El trabajo realizado en la escuela en el período descrito se puede apreciar en el número de egresados, muchos de ellos famosos por sus actuaciones y galardonados con premios en los diferentes ámbitos en los que se han desempeñado, como el teatro, el cine, la radio y la televisión.

El éxito además se aprecia en la gran aceptación de las puestas en escena, donde queda de manifiesto el trabajo realizado por todos los alumnos de la EAT, entre ellas: *Don Quijote de la Mancha*, *Rosalba y los llaveros*, *La culta dama*, *Moctezuma II*, *El pájaro azul*, *El mercader de Venecia*, *Los signos del Zodiaco*, *Sueño de una noche de verano*,... y tantas más.

En este recuento no se puede olvidar a los reconocidos escenógrafos que han sido egresados y posteriormente maestros de la escuela, como Graciela del Castillo y Antonio López Mancera, ambos premiados por la calidad de su trabajo. Asimismo sería imposible mencionar a todos los alumnos destacados que le han dado renombre a nuestra institución y que nos han transmitido el ánimo para continuar con nuestra importante y noble tarea.

Tercera etapa

Cambios importantes en los planes curriculares (1959-1964)

Dagoberto Gillaumin (1959)

En 1959 se desempeñaba como director general del Instituto Nacional de Bellas Artes Celestino Gorostiza, el jefe del Departamento de Teatro era Wilberto Cantón, y Dagoberto Guillaumin fue nombrado director —en marzo de ese mismo año— de la nuevamente denominada Escuela de Arte Teatral. Meses más tarde Clementina Otero tomaría el cargo de subdirectora del plantel.

Dagoberto Guillaumin nació en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 30 de abril de 1924. Realizó sus estudios de educación básica en Córdoba, en tanto que los estudios profesionales de químico industrial los hizo en la Escuela de Ciencias Químicas de la UNAM.

Descubrió su vocación por el arte de la escena cuando llegó a la ciudad de México a estudiar y entró en contacto con personalidades del medio artístico. Incursionó por primera vez en el teatro al participar en una puesta en escena de Pituka de Foronda con un grupo de actores cubanos. Más adelante participó como actor, con Víctor Moya, en la obra *Los de abajo*, de Mariano Azuela, que fue presentada en el primer festival de primavera en 1950, con el patrocinio del Departamento del D. F.; para su sorpresa, el grupo ganó el primer lugar del concurso teatral de dicho festival. Este acontecimiento lo llevó a dedicar su vida totalmente al mundo del teatro.

Estudió arte escénico en diversas instituciones y agrupaciones, principalmente con Seki Sano en el Taller de Artes Escénicas, y se convirtió en su asistente de dirección en el montaje de varias obras; un ejemplo de la cercanía entre Seki Sano y Guillaumin se dio en el trabajo que realizó conjuntamente con Rodolfo Valencia al adaptar la novela *Ana Karenina*, de León Tolstoi, para su escenificación. Esta obra se estrenó en agosto de 1957 en el Teatro del Músico y posteriormente en el Palacio de Bellas Artes. En su larga y productiva trayectoria artística, el maestro realizó una importante labor como director escénico, pedagogo, promotor y catedrático.

En lo que se refiere a la sistematización de la enseñanza teatral, Guillaumin expuso sus conceptos sobre los conocimientos, métodos y técnicas idóneos que el estudiante de actuación debería adquirir, además de tomar en cuenta la ética que un actor profesional requiere, unida al compromiso ineludible con la sociedad a la que pertenece.

A continuación se presenta un fragmento del artículo publicado en la revista *Tramoya* en ocasión del aniversario número cuarenta y cinco de la escuela:

Mis deseos de entonces eran darle un mayor impulso a la técnica, dicha de vivencia que difundía Seki Sano. Sin menoscabo de incrementar en los alumnos el enriquecimiento de los recursos expresivos de la voz y el cuerpo, para hacerle un contrapeso al criterio dominante de la enseñanza de los gestos, ademanes e inflexiones —tipo de las aparentes emociones—, también llamadas técnicas formales y que impartían algunos maestros con absoluto dominio de ellas y que los actores no deben ignorar. Aunque en el fondo esta controversia tenía una significación más trascendente, puesto que en aquel momento en nuestro medio se estaba verificando la responsabilidad del actor y del teatro en general con la sociedad en la que se da, supuestamente la técnica de fundamentar con averiguaciones lógicas y psicológicas las calidades de las expresiones gestuales y de las inflexiones vocales que conlleva un análisis crítico de las condiciones sociales que determinan la conducta del personaje en el conflicto dado. El actor-estudiante, mediante este trabajo analítico, acaba por asumir de manera ineludible una función social y política comprometida. No hace el arte por el arte. Se obliga a mostrar su condición humana ante los hechos escénicos que encarna. Puede fustigar y encarnecer, si se da el caso, y ponderar también el regocijo y el júbilo por la existencia cuantas veces sea posible...⁵

En su gestión como director de la Escuela de Arte Teatral, el maestro Guillaumin realizó cambios académicos significativos, como:

a) La renovación del Consejo Técnico Pedagógico y del reglamento interno que debía regir la vida académica de la EAT.

⁵ “45 años de la Escuela Nacional de Arte Teatral, INBA”, revista *Tramoya* núm. 29, Nueva Época, octubre-diciembre de 1991.

b) Una nueva estructura del plan de estudios con un modelo educativo de enseñanza formal por asignaturas.

c) Para mejorar el nivel intelectual de los aspirantes estableció como requisito de ingreso presentar el certificado de preparatoria.

Se incluyeron nuevas materias en las diferentes carreras establecidas por considerarlas indispensables para la formación del actor, lo cual permitió enriquecer los conocimientos de los estudiantes.

En 1959 la carrera de Actuación se estructuró en tres grados con duración de un año con un modelo formal; posteriormente, en 1963 ó 1964, se aumentó el cuarto grado para las carreras de Actuación y Dirección Escénica con el principal objetivo de proporcionar al estudiante la vivencia y la experiencia del quehacer en la práctica escénica.

Los maestros Celestino Gorostiza, Salvador Novo, Fernando Wagner, Julio Prieto, Clementina Otero y Ana Mérida colaboraron directamente en la nueva propuesta académica de la escuela. La idea de formular un plan de estudios eficaz para la carrera de Dirección, y por falta del maestro de la disciplina de Dirección Escénica, se suprimió durante el año de 1959 para restaurarla el siguiente curso anual. La carrera de Escenografía continuó impartándose en dos años, pero también se detectó la necesidad de aumentar materias sobre conocimientos teórico-prácticos que faltaban en el currículo. Más adelante, en 1965, se corrigió el plan de estudios articulado en tres cursos anuales para obtener el tercer grado profesional.

Estas innovaciones aportaron a los estudiantes mejores herramientas para enfrentarse al medio profesional del arte escénico de su época. En 1959 se aceptó el documento del Plan de Estudios y del Reglamento Interno de la Escuela de Arte Teatral, a continuación se cita parte del acta respectiva:

En la ciudad de México, D. F., a las seis horas de la tarde en punto del día cinco de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve, en el local que ocupa la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, se reunieron los CC. Profesores: Salvador Novo, Clementina Otero de Barrios, Fernando Torre Lapham, Guillermo Serret y Dagoberto Guillaumin, a efecto de revisar el nuevo Reglamento y Plan de Estudios propuesto por el C. Director de la Escuela de Arte Teatral Dagoberto Guillaumin.

Después de haber propuesto diversas modificaciones al documento señalado, conjunta y unánimemente decidieron dar su aprobación y acordaron someter

a la superioridad la propuesta a fin de obtener su propia aplicación. Firmando al calce de conformidad.⁶

El plan de estudios aceptado se aplicó a partir de 1960 y más adelante sufrió cambios de materias en diferentes cursos, según las necesidades que los maestros detectaban. En 1964, dichos cambios se detallaron en el documento del Plan de Estudios y Reglamento Interior, el cual se presentó en un informe de organización para la Escuela de Arte Teatral con la firma del maestro Guillaumin. Este plan se orientaba a cumplir con las finalidades de la enseñanza profesional especializada del arte teatral, e incluía las carreras de Actor, Escenógrafo, Director de Escena, Docencia del Arte Teatral y Composición Dramática. Los propósitos fundamentales que se perseguían eran proporcionar a los alumnos los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos del arte dramático que los capacitaran para ejercer su profesión dentro del universo teatral.

A partir de los informes consultados es posible constatar las diferencias que han existido en la vida académica de la escuela a raíz de la inserción o desaparición de materias en cursos y niveles, inclusive en un mismo plan de estudios de las carreras de especialidad. Estas divergencias muestran la preocupación de las autoridades —en sus respectivas gestiones— por mejorar el nivel de formación de los futuros profesionistas del arte teatral.

Plan de Estudios 1960. Carrera de Actuación

Primer curso	Segundo curso	Tercer curso
Actuación	Actuación	Actuación
Dicción	Foniatría	Dicción, Voz
Técnica Teatral	Técnica Teatral	Foniatría
Historia del Teatro	Historia del Teatro	Técnica Teatral
Historia del Arte	Historia del Arte	Historia del Teatro
Análisis de Textos	Análisis de Textos Dramáticos	Mexicano Literatura Dramática

⁶ Acta que se levantó en referencia a la aprobación de los documentos relativos al Reglamento y Plan de Estudios de la EAT. Archivo Histórico ENAT, 1960.

Composición		Crítica Dramática
Dramática	Maquillaje	Verso
Danza	Danza	Maquillaje
Esgrima,	Esgrima	Danza
Pantomima		Pantomima

Planes de Estudio. Carrera de Actuación

1962

1963

Primer curso

Primer curso

Actuación 1°
 Dicción-Verso
 Técnica Teatral
 Danza
 Esgrima-Pantomima
 Crítica Dramática
 Composición Dramática
 Lectura de Textos
 Dramáticos
 Maquillaje

Actuación 1°
 Dicción-Verso
 Técnica Teatral
 Danza o Biomecánica
 Pantomima
 Historia del Teatro
 Análisis de Textos Dramáticos

Segundo curso

Segundo curso

Actuación 2°
 Historia del Teatro
 Análisis de Textos
 Análisis de Textos
 Dramáticos
 Voz, Dicción
 Maquillaje
 Composición Dramática

Actuación 2°
 Historia del Teatro
 Técnica Teatral
 Historia del Arte
 Crítica Dramática
 Voz, Dicción-Verso
 Maquillaje
 Danza, Esgrima
 Composición Dramática

Tercer curso

Actuación
Técnica Teatral
Voz, Dicción
Esgrima
Maquillaje
Crítica Dramática
Historia del Teatro
Mexicano

Tercer curso

Actuación
Composición Dramática
Dicción-Verso
Danza
Teatro Círculo (Actuación y Dirección)
Crítica Dramática
Historia del Teatro, Historia del Arte
Análisis de Textos Dramáticos

Carrera de Dirección 1959-1962

Primer curso

Taller de Dirección
Taller de Composición
Corrientes Renovadoras
Teoría Escenográfica
Actuación
Voz
Análisis de Textos
Historia del Teatro
Danza

Segundo curso

Dirección Teoría y Técnica
Dirección Teatro Clásico
Historia del Teatro
Mexicano
Análisis de Textos
Literatura Dramática
Actuación
Siglo de Oro Español
Historia del Arte
Historia del Teatro

Tercer curso

Teoría y Técnica
Historia del Arte
Escenografía
Crítica Teatral
Análisis de Textos
Historia del
Vestuario
Actuación
Idioma Francés

Carrera de Dirección 1963-1964

Primer curso

Actuación
Impostación de la Voz y
Dicción (Foniatría)
Biomecánica o Danza
Historia del Teatro
Análisis de Textos

Segundo curso

Actuación y Principios de Dirección
Escenografía (dos semestres)
Historia del Teatro II
*Historia del Arte
*Literatura Dramática Española
*Literatura Dramática Griega y Latina

Tercer curso	Cuarto curso
Dirección (Teoría y Técnica)	Dirección (Teoría y Práctica)
Literatura Dramática del Idioma Inglés	Historia de la Música
Teoría del Teatro	
*Literatura Dramática Francesa	
Literatura Dramática Mexicana	
Historia de las Artes Escénicas	

* Las asignaturas señaladas con asterisco no se impartieron por falta de presupuesto o por carecer de maestros especialistas en ese campo. Al finalizar el cuarto curso de la especialidad de Dirección, el alumno debía realizar —en un plazo máximo de dos años— el montaje de tres obras teatrales dentro o fuera de la escuela para concluir sus estudios.

Para obtener diploma o constancia que acreditara al egresado los estudios realizados, era indispensable aprobar el total de las materias establecidas en las carreras de especialidad, de acuerdo con el plan de estudios correspondiente.

Carrera de Escenografía

En 1963-1964, el plan de estudios de esta carrera seguía teniendo una duración de dos años y sólo había experimentado algunos cambios, según se registra en el informe de actividades de la escuela dirigido al Departamento de Teatro del INBA.

Primer curso	Segundo curso
Escenografía, Maqueta y Diseño	Escenografía, Maqueta y Diseño
Historia de la Escenografía	*Utilería, Atrezzo, Mobiliario
Elementos: Pintura, Iluminación y Composición	Taller Práctico
Taller Práctico	*Historia del Traje y Vestuario
Historia de las Artes Escénicas	Producción Teatral (curso de tres meses)
Historia del Teatro	

Historia del Arte (se impartió de manera conjunta con Actuación)
Análisis del Texto Dramático

* Las asignaturas señaladas con asterisco no se impartieron por falta de presupuesto o por carecer de maestros especialistas en ese campo.

Carrera de Maestro de Teatro

Especialidad en Composición Dramática. Al término de la carrera, a manera de examen profesional, el egresado debía elaborar dos obras en un acto, o una en tres actos, aprobadas por un jurado. Esta carrera no se inició debido a que no se reunió el número de alumnos indispensables.

Primer curso

Actuación
Historia del Teatro
Análisis de Textos
Composición Dramática
Literatura Dramática
Española
Literatura Dramática
Griega

Segundo curso

Escenografía (curso de seis meses)
Historia del Teatro 2° curso
Historia del Arte
Composición Dramática 2° curso
Literatura Dramática Inglesa
Historia de la Pedagogía
Ciencia de la Educación
Literatura Mexicana (curso de seis meses)

Tercer curso

Dirección
Teoría del Teatro
Historia de las Artes
Escénicas
Técnica Teatral

Sociología Aplicada a la Educación
Historia de la Música
Didáctica General
Literatura Dramática

En octubre de 1961 se creó la Compañía de Teatro Clásico, dirigida por el maestro Dagoberto Guillaumin e integrada por los alumnos más aventajados de la institución.

...Esta Compañía de Teatro Clásico se integró fundamentalmente con la mira de proporcionar a los estudiantes mejor dotados de la EAT los medios y las oportunidades de presentarse ante un público y obtener el entrenamiento que completaría su formación profesional. Además se tenía el interés de llevar a la escena lo mejor del repertorio del teatro clásico universal, para el goce del público en general.⁷

Personal docente

De 1959 a 1964 el personal docente estaba integrado por reconocidos maestros que ya formaban parte de la nómina académica. Además, el número de profesores se incrementó porque aumentó la cantidad de estudiantes en la escuela y se incluyeron otras materias al nuevo plan de estudios:

Actuación:	Clementina Otero, José Neri Ornelas, Dagoberto Guillaumin, Fernando Wagner, Seki Sano (seminario de tres meses), Raúl Dantés, Héctor Mendoza, Carlos Ancira, Fernando Torre Lapham.
Dirección y Actuación:	Salvador Novo.
Dirección de Teatro Círculo:	Javier Rojas.
Foniatría:	Consuelo de Guzmán.
Verso:	Juan José Arreola.
Composición Dramática:	Emilio Carballido.
Historia del Teatro:	Francisco Monterde.
Literatura Dramática Mexicana y	
Crítica Teatral:	Luisa Josefina Hernández.
Análisis de Textos Dramáticos:	Sergio Magaña.
Técnica Teatral:	Fernando Wagner.
Biomecánica:	Hugo Romero.

⁷ Informe del maestro Guillaumin dirigido al Departamento de Teatro. Archivo Histórico de la ENAT, 1959.

Danza:	Ana Mérida.
Voz:	Consuelo M. Campos.
Pantomima:	Alejandro Jodorowsky.
Maquillaje:	Angelina Garibay.
Escenografía:	Julio Prieto.
Construcción Escenográfica:	Antonio López Mancera. Leoncio Nápoles.

Como testimonio de la permanencia y presencia de la EAT en la enseñanza y la difusión del teatro, en la revista *El Teatro en México*, Miguel Guardia escribió lo siguiente:

En este capítulo debo referirme, en primer lugar, a las tareas desempeñadas por la Escuela de Arte Teatral, que en los últimos años ha continuado eficazmente la preparación de técnicos y artistas los cuales, a su vez, enriquecen las huestes dedicadas al teatro, al cine, a la televisión, máxime que la EAT sufrió, en el lapso que reseño, una saludable reestructuración interna desde sus bases, misma que le ha permitido enfrentarse con auténtica eficacia a las necesidades, cada día más grandes, del teatro nacional.⁸

Íntimamente ligados a las tareas académicas y docentes de la EAT se encontraban los Cursos de Verano y de Invierno, que se seguían impartiendo a los maestros de primaria y secundaria en las propias instalaciones de la EAT. Estos maestros de educación básica, con un entusiasmo inigualable, pasaban sus vacaciones aprendiendo los secretos del arte teatral para después transmitirlos a sus propios educandos en toda la república. Los cursos eran intensivos y se organizaban en dos períodos; al término del segundo se les extendía un diploma o constancia que acreditaba sus estudios, aunque dicho documento no tenía validez en las carreras profesionales de la Escuela de Arte Teatral.

En julio de 1958 y 1959, el maestro Antonio López Mancera, jefe del Departamento de Producción Teatral, programó la impartición de los Cursos de Verano de Escenografía. Por otro lado, y aparte de las cátedras propiamente dichas, en la Escuela de Arte Teatral se proporcionaba a los estudiantes la

⁸ Miguel Guardia. Revista *El Teatro en México*, 1960.

posibilidad de efectuar otras actividades del quehacer teatral mediante puestas en escena de obras de gran importancia universal en las que ellos mismos se encargaban del montaje y las representaciones.

En la organización de concursos teatrales y festivales dramáticos, en los que se presentaban diversas obras del teatro universal, los alumnos encontraban estímulos a su afán de superación. Estas experiencias enriquecieron su saber en la acción teatral, un ejemplo de ello fue el estreno mundial en español de *Rabinal Achi*, obra prehispánica maya de asombroso mérito y cuya puesta en escena fue acogida con gran entusiasmo.

Asimismo, la escuela participó activamente en los festejos del Año Lope de Vega al escenificar algunas de las comedias más representativas de este autor. Se organizaron conferencias abiertas al público en general sobre la vida y la obra del gran escritor; se tomó parte en la Semana Lope de Vega, llevada a cabo en Guanajuato; y el Canal 11 de televisión transmitió adaptaciones especiales de algunas piezas suyas.

Con actividades semejantes a las organizadas en el Año Lope de Vega, la celebración del Año Stanislavski también estuvo a cargo de la EAT y los resultados fueron igualmente satisfactorios. Más adelante, con motivo del quince aniversario de la fundación de la escuela, en 1961, se llevó a cabo el Primer Festival Dramático a iniciativa y con la participación de todos los estudiantes. Estos eventos continuaron por varios años con una respuesta entusiasta de los alumnos que así tenían la oportunidad de confrontar sus trabajos escénicos con los de otros grupos.

Uno de los logros de gran importancia durante la gestión del maestro Guillaumin en la EAT fue la publicación de la *Revista de la Escuela de Arte Teatral*, cuyo propósito era proporcionar —al estudiantado y al público interesado en el arte escénico— información actualizada acerca de varios aspectos de este arte; lamentablemente sólo se publicaron seis números.

Obras puestas en escena 1959-1962

Las producciones teatrales de la escuela en toda su trayectoria histórica han sido tan abundantes que es materialmente imposible enumerar todas las que se representaron en este período, no olvidemos que todos los montajes

escénicos son parte del proceso académico en la formación profesional de un artista teatral.

1959

Antígona

Autor: Jean Anouilh

Dirección: José Neri Ornelas

La comedia de las equivocaciones

Autor: William Shakespeare

Dirección: Lola Bravo

El pato salvaje

Autor: Henrik J. Ibsen

Dirección: Dagoberto Guillaumin

Las preciosas ridículas

Autor: Molière

Dirección: Dagoberto Guillaumin

Agamenón

Autor: Esquilo

Dirección: Pilar Souza

El que recibe las bofetadas

Autor: Leónidas Andreiev

Dirección: Clementina Otero de Barrios

1960

Participación de los alumnos en montajes escénicos de la Sección de Teatro Infantil, Teatro Popular y en la temporada de danza del INBA.

El niño artillero

Autor: Efrén Orozco

Dirección: Efrén Orozco

El cuartelazo

Autor: Federico S. Inclán

Hidalgo

Autor: Emilio Carballido

Coreografía: Ana Sokolov

La hora de la libertad

Autor: Efrén Orozco

Dirección: Fernando Torre Lapham

Los signos del Zodiaco

Autor: Sergio Magaña

Dirección: Salvador Novo

El relojero de Córdoba

Autor: Emilio Carballido

Dirección: Héctor Mendoza

Primer Festival Dramático 1961. Conmemoración del XV Aniversario de la Fundación de la Escuela de Arte Teatral.

Actos profanos

Autor: Xavier Villaurrutia

Dirección: Pilar Souza

Juegos peligrosos

Autor: Xavier Villaurrutia

Dirección: Roberto Cardín

La excepción de la regla

Autor: Bertolt Brecht

Dirección: Enrique Lizalde

El inspector

Autor: Nicolás Gogol

Dirección: Dagoberto Guillaumin

Las nubes

Autor: Aristófanes

Dirección: Óscar Ledesma

En qué piensas

Autor: Xavier Villaurrutia

Dirección: Pilar Souza

El que recibe las bofetadas

Autor: Leónidas Andreiev

Dirección: Clementina Otero de Barrios

Los cuervos están de luto

Autor: Hugo Argüelles

Dirección: Lola Bravo

Segundo Festival Dramático 1962

Representación de las obras en la Sala Xavier Villaurrutia

Historia de un anillo

Autor: Luisa Josefina Hernández

Dirección: Salvador Téllez

La cuestión jurídica

Autor: Aurelio Ferreti

Dirección: Pedro Kamel

El gran teatro del mundo

Autor: Calderón de la Barca

Dirección: Salvador Carrillo

Crepúsculo otoñal y Coloquio nocturno

Autor: Friederick Durremant

Dirección: Óscar Chávez y Héctor Ortiz

La versión de Browning

Autor: Terence Ratigan

Dirección: Iván García

A puerta cerrada

Autor: J. P. Sartre

Dirección: Eduardo Mata de Alba

Espíritus y cuento viejo

Autor: José J. Gamboa

Dirección: Eugenio Esquivel

La venganza del pescador

Autor: Anónimo clásico chino

Dirección: José Luis González

Escándalo en Puerto Santo

Autor: Luisa Josefina Hernández

Dirección: Dagoberto Guillaumin

Clementina Otero de Barrios (1963-1964)

Tras la renuncia de Dagoberto Guillaumin en el mes de octubre de 1963, las autoridades del INBA designan como directora de la Escuela de Arte Teatral a la maestra Clementina Otero de Barrios, quien hasta entonces se desempeñaba como subdirectora de esa institución.

En capítulos anteriores se ha abordado la trascendencia de la labor realizada por la maestra Clementina Otero. En su trayectoria artística dentro del universo teatral de México, su entrega y pasión por el teatro quedaron ampliamente demostradas en todos los ámbitos en los que participó.

Durante su gestión como directora de la escuela prosiguió con el mismo plan de estudios aprobado en 1961. La maestra ya conocía las renovaciones académicas realizadas hasta ese momento y, en consecuencia, intervenía en la programación de las prácticas escénicas y en la selección, montaje y representación de las obras. Consideró pertinente no alterar el proceso educativo y sólo se añadieron algunas asignaturas, como los idiomas inglés y francés —parte importante en la formación de un actor— y la disciplina de *Apreciación Musical*, impartida por Rocío Sáenz.

La maestra Otero participó activamente en la organización del Tercer Festival Dramático de Teatro como parte de las prácticas escénicas de los estudiantes. La idea central en este festival consistía en mostrar una panorámica del teatro mexicano y por esa razón se seleccionó la obra *Rabinal Achi* para inaugurar la temporada, en homenaje a la cultura del México antiguo. Estas representaciones fueron una magnífica experiencia para los jóvenes actores y para el público espectador, pues el hecho de apreciar una obra totalmente desconocida en nuestro tiempo confirmó la calidad del desarrollo cultural de esa época.

III Festival Dramático de Teatro. Se efectuó en 1963 gracias al entusiasmo de la sociedad de alumnos, los cuales trabajaron desde la planeación, organización y realización; este festival se concibió con la idea de mostrar al público una panorámica del teatro mexicano, desde el México antiguo hasta el teatro contemporáneo de vanguardia. Las obras fueron seleccionadas de común acuerdo entre los jóvenes actores, los directores y las autoridades de la escuela; este trabajo representó, tanto en investigación de estilos y de textos, una experiencia formativa de los jóvenes artistas al involucrarse en todo el proceso de puestas en escena en un trabajo conjunto: director de escena, actores y escenógrafos; este grupo presentó sus producciones en la Sala Xavier Villaurrutia.⁹

⁹ Informe del maestro Dagoberto Guillaumin, director de la Escuela de Arte Teatral, 1963. Archivo Histórico de la ENAT.

Plan de Estudios de la Carrera de Actuación 1964-1965

Primer curso
Actuación 1er curso

Dicción e Impostación
de la Voz
Danza
Esgrima
Pantomima
Verso

Segundo curso

Actuación 2° curso
Historia del Teatro
Técnica Teatral
Teoría de Actuación
Crítica Dramática
Impostación de la Voz
Biomecánica y Esgrima
Práctica Teatral Interna
Obras cada dos meses

Tercer curso

Actuación
Historia del Teatro
Composición Dramática
Análisis de Textos
Dicción

Primer curso
Actuación 1er curso

Dicción e Impostación de la Voz
Foniatría
Técnica Teatral
Danza
Esgrima y Biomecánica
Análisis de Textos
Historia del Teatro
Maquillaje
Verso

Segundo curso

Actuación 2° curso
Historia del Teatro
Técnica Teatral
Historia del Arte
Danza
Foniatría
Dicción e Impostación de la Voz
Pantomima
Biomecánica y Esgrima
Maquillaje
Idioma Francés

Tercer curso

Actuación Estilo Francés

Composición Dramática
Crítica Teatral
Dicción Aplicada

Verso	Verso
Danza	Danza
Maquillaje	Maquillaje
Historia del Teatro	
Mexicano	
Idioma Inglés	Idioma Inglés

Obras puestas en escena 1963

Pedro talonario

Autor: Mira Amezcua

Dirección: Héctor Mendoza

La hija del rey

Autor: José Peón Contreras

Dirección: Salvador Téllez

Un hogar sólido

Autor: Elena Garro

Dirección: Óscar Chávez

Ventura Allende

Autor: Elena Garro

Dirección: Óscar Chávez

Rabinal Achi

Autor: Obra prehispánica maya

Dirección: José Luis González

Moctezuma II

Autor: Sergio Magaña

Dirección: Salvador Carrillo

Vuelta a la tierra

Autor: Miguel N. Lira

Dirección: Albina Miranda

Amor es más laberinto

Autora: Sor Juana Inés de la Cruz

Dirección: Iván García

Las almas muertas

Autor: Nicolás Gogol

Dirección: Clementina Otero

Cuarta etapa

Planes de estudios con base en un tronco común, 1965

José Solé (1965-1968)

En 1965, el director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, José Luis Martínez, y el jefe del Departamento de Teatro, Héctor Azar, coincidieron en nombrar como director de la Escuela de Arte Teatral a José Solé.

José Solé nació en la ciudad de México en 1930, realizó sus estudios de arte dramático en la Escuela de Arte Teatral del INBA entre 1946 y 1950, formando parte de la primera generación de alumnos egresados en las especialidades de actuación, dirección, escenografía y vestuario; al terminar sus estudios fue becado por el gobierno francés para estudiar arte escénico en París.

Su vida artística y profesional ha sido muy prolífica y exitosa como actor, director de escena, escenógrafo, maestro y promotor del teatro en México. Ha desempeñado los cargos de director de la Escuela de Arte Teatral y jefe del Departamento de Teatro del INBA. En septiembre del año 2008 se le rindió un homenaje en el Teatro de Bellas Artes por su trayectoria. Las palabras que pronunció en esa ocasión el entonces presidente de Conaculta, Sergio Vela, nos demuestran el interés del maestro Solé por desarrollar, innovar y fomentar el arte escénico en México, por lo que retomamos algunos fragmentos en los que se destaca la versatilidad del homenajeado:

En plena congruencia con el oficio al que ha consagrado su vida, ha tenido siempre la convicción de que el teatro es una manifestación del arte que sintetiza a todas las artes. Bajo esa premisa ha dirigido con éxito todos los géneros dramáticos, incluyendo la ópera, además de incursionar en áreas tan complejas y diversas como la escenografía y el diseño de vestuario, disciplinas por las que se ha hecho merecedor de importantes reconocimientos.

Conocido por su capacidad de aprovechar al máximo los recursos escénicos y actorales, Solé ha destacado igualmente por ser el director escénico que más obras de teatro clásico ha montado en nuestro país, género en el que ha cosechado éxitos memorables, como *La casa de Bernarda Alba*, de Federico García Lorca, *Sueño de una noche de verano*, de William Shakespeare y, más recientemente, *Los empeños de una casa*, de Sor Juana Inés de la Cruz.

Auténtico sinónimo de teatro y de la vocación por este género, su indeclinable compromiso con las artes escénicas lo ha llevado a ejercer su magisterio tanto en el aula como en el escenario, donde ha contribuido a la formación de numerosas generaciones de actores en cuyo talento vislumbra, con optimismo y generosidad, el futuro del teatro en México.¹⁰

Entre sus múltiples actividades artísticas, José Solé trabajó para el Instituto Mexicano del Seguro Social como director de escena en las inolvidables temporadas teatrales —con obras de alta calidad y gran éxito— que organizaba el patronato de esta institución; nos queda el recuerdo de algunas piezas que el maestro Solé dirigió en esa época en el Teatro Xola:

Espartaco

Autor: Juan Miguel de la Mora

Estreno, mayo de 1961

Juego de reinas

Autor: Hermann Gressieker

Estreno, enero de 1962

¹⁰ Folleto *Homenaje a José Solé. Por su trayectoria artística*. Palacio de Bellas Artes, septiembre de 2008.

Los caballeros de la mesa redonda

Autor: Jean Cocteau

Estreno, 6 de abril de 1962

Las troyanas

Autor: Eurípides

Estreno, marzo de 1963

Siendo ya director de la escuela, el maestro Solé y Héctor Azar analizaron el plan de estudios vigente y llegaron a la conclusión de que las materias de las tres carreras establecidas eran insuficientes para la formación de los profesionales del arte dramático, y por lo tanto requerían una actualización que considerara las innovaciones del arte teatral contemporáneo. Fue de esta manera que se elaboró y propuso el Proyecto de Reformas al Plan de Estudios de la Escuela de Arte Teatral.

La propuesta consideraba tres carreras: Actuación, Escenografía, y Dirección Escénica, con una duración de cuatro años. Se establecía una articulación de materias comunes en los dos primeros años de estudio para las tres carreras; en el tercer año se impartían las materias de cada especialidad; y en el cuarto año de Actuación se realizaban las prácticas escénicas y el servicio social.

Esta estructura partía de la base de que el alumno de la carrera de Arte Dramático requería un conocimiento amplio y preciso de los diferentes aspectos del trabajo teatral para así ampliar su campo de acción, además era importante ofrecer al estudiante, en el transcurso de su aprendizaje la posibilidad de escoger las actividades, específicas de su vocación.

Durante el cuarto año los alumnos tenían que demostrar, a través de prácticas escénicas, la eficacia de los estudios realizados; aprobar tres materias optativas del Aula Libre; presentar una monografía a manera de tesis, la cual era examinada por un jurado que se nombraba para tal efecto; y acreditar su servicio social. Una vez cumplidos estos requerimientos se les otorgaba un diploma como reconocimiento oficial. Este plan, denominado Carrera de Arte Dramático, fue aprobado por el Consejo Técnico Pedagógico del INBA y las autoridades de la SEP en reunión celebrada el 1° de marzo de 1966.

La Escuela de Arte Teatral inició los cursos correspondientes al año de 1966 ya con la ejecución del nuevo plan de estudios. Quedaron pendientes del plan original las carreras de Autor Dramático y Profesor de Teatro Escolar.

La fundamentación de la reforma al plan de estudios de la EAT, en la cual se describe el perfil del profesional del teatro que se desea formar, se cita a continuación:

La ESCUELA DE ARTE TEATRAL, dependiente del Departamento de Teatro, es el punto académico al que acuden las nuevas generaciones artísticas para que se les instruya en la materia teatral. De la escuela deben salir los autores, directores, actores y técnicos que, sustentados en el conocimiento del teatro como en el de una responsabilidad colectiva, buscan la expresión de nuestra realidad nacional.

Los programas de estudios se verán adecuados a las exigencias del carácter teatral que poseemos: programas que le permitan al estudioso del teatro adquirir una estructura humanística suficientemente vigorosa, que le permitan entender el teatro como una profesión respetable, que debe ejercer con dignidad y entrega, en un ambiente donde el grupo cuenta más que la individualidad estelar, la calidad personal más que las amistades particulares, el entusiasmo mejor que la frivolidad, el paso firme que la carrera efímera, la preparación madura que la falaz improvisación.

Es oportuno enfatizar que: “El trabajo desde el escenario proporciona a los estudiantes la experiencia viva de comunicarse con el público, ya que conducidos por sus maestros o compañeros de Dirección tienen la oportunidad, con los primeros, de aplicar las enseñanzas recogidas en clase, y con los segundos, de establecer lazos humanos que caracterizan al teatro” entendido como esfuerzo colectivo. Así, la escenificación de obras teatrales es actividad imprescindible en la formación de profesionales del arte dramático.¹¹

¹¹ El Teatro del INBA. Anuario 1965, pág. 5.

Carrera de Arte Dramático

Materias comunes de Actuación, Dirección y Escenografía

Primer curso

Método de Actuación
 Historia General del Teatro
 Sociología del Teatro
 Introducción a la Psicología
 Técnica del Teatro
 Lectura de Verso y Prosa
 Literatura Dramática
 Calistenia y Esgrima
 Maquillaje
 Introducción al Estudio
 de la Música
 Seminario de Teatro Mexicano
 Práctica Escénica
 Práctica de Observación

Segundo curso

Método de Actuación 2° curso
 Historia General del Teatro 2° curso
 Psicoanálisis de Personajes
 Sociología del Teatro 2° curso
 Técnica del Teatro 2° curso
 Dicción Aplicada
 Versificación
 Apreciación Musical
 Análisis de Textos
 Expresión Corporal
 Seminario de Teatro Mexicano 2°
 curso
 Práctica Escénica
 Práctica de Observación

La Práctica de Observación del primer año se refería a crear en el alumno una base crítica y analítica del medio profesional en el que se desarrolla el teatro. Se exigió como mínimo la asistencia a un espectáculo quincenal, mismo que los alumnos debían comentar en su clase de Literatura Dramática.

La Práctica de Observación en el segundo año se orientaba al Análisis de Textos.

La Práctica Escénica de Teatro Estudiantil consistía en la participación de los alumnos en las diferentes representaciones escolares, actividad que era parte integral del programa.

Materias de Especialización. Tercer curso

Actuación

Dirección

La Actuación en la Alta Comedia y la Pieza	Dirección Teatro Clásico y Romántico
Seminario de Actuación (distintos métodos)	
Expresión corporal, 2º curso.	
Pantomima	
Danza	
Crítica Teatral	
Dicción Aplicada 2º curso	Laboratorio de Dirección
Orfeón	Inglés o Francés
Inglés o Francés	La Vanguardia Teatral
Laboratorio de Maquillaje	Práctica Escénica: referida al
Práctica Escénica	Laboratorio de Dirección
Práctica de Observación: referida a la clase de Crítica Teatral	Práctica de Observación: referida a la clase de Crítica Teatral

Escenografía

Tercer curso

Dibujo de Imitación y Constructivo
 Diseño y Realización
 Análisis de la Decoración y la Iluminación
 Taller de Construcción, Pintura y Atrezzo
 El Traje, los Muebles y el Atrezzo
 Teatro y Psicoanálisis
 La Crítica Teatral
 Inglés o Francés

Práctica Escénica referida a la clase de Taller de Construcción, en relación con las actividades correspondientes a la especialidad de Dirección y Actuación.

Práctica de Observación referida a las clases de Análisis de la Decoración.

Personal docente 1965

Actuación:	Raúl Dantés, Virgilio Mariel, Lola Bravo, Dagoberto Guillaumin, Clementina Otero.
Actuación Estilo Francés:	André Moreau.
Actuación Estilo Español:	José Luis Ibáñez.
Dirección:	Salvador Novo.
Análisis de Textos:	Sergio Magaña.
Verso:	Enrique Lizalde.
Técnica Teatral:	Fernando Wagner.
Dicción:	Consuelo Martínez.
Dicción Aplicada:	Fernando Torre Lapham.
Historia del Teatro:	Eduardo García, Fernando Sánchez Mayans.
Historia del Arte:	Jorge López Aguado.
Maquillaje:	Angelina Garibay.
Biomecánica:	Gilberto Martínez C.
Esgrima:	Francisco Tenorio Vargas.
Pantomima:	Alejandro Jodorowsky.
Apreciación Musical:	Rocío Sáenz.
Crítica Teatral:	Marcela del Río.
Inglés:	Araceli G. de Zozaya.
Composición Dramática:	Emilio Carballido.

Los maestros que fueron invitados a dar clases en el año 1966 brindaron un gran apoyo en la labor educativa y en el desarrollo del nuevo teatro en México, entre ellos podemos mencionar a Alejandro Jodorowsky, Luisa Josefina Hernández y Seki Sano. El trabajo académico de las carreras de Actuación, Escenografía y Dirección comenzó en el mes de marzo de 1966 con la nueva estructura del plan de estudios.

Personal docente 1966

Actuación:	José Solé, Soledad Ruiz, Fernando Cuéllar, Pilar Crespo, Carlos Ancira, Pilar Souza,
------------	--

	Clementina Otero, Dagoberto Guillaumin, Sergio Jiménez.
Introducción a la Psicología:	Estela Galván de Remus, Claudia Millán.
Historia General del Teatro:	Margo Glantz, Gilbert Amand.
Biomecánica:	Bodysl Genkel.
Francés:	Mariza Magallón.
Literatura Dramática:	Hugo Argüelles.
Dirección Corrientes Modernas:	Alejandro Jodorowsky.
Seminario del Teatro Mexicano:	Luis Reyes de la Maza.
Sociología del Teatro Mexicano:	José Luis Valcárcel, Berta Silvia Garduño.
Vanguardia Teatral:	Juan José Gurrola.
Apreciación Musical:	Leonardo Velásquez, Rocío Sáenz.
Técnica Teatral:	Fernando Wagner, Jaime Cortés.
Maquillaje:	Angelina Garibay.
Versificación:	Ignacio Sotelo, José Luis Ibáñez.
Seminario de Actuación:	Seki Sano (se suspendió por el fallecimiento del maestro).
Escenografía:	Antonio López Mancera.
Taller de Escenografía:	Leoncio Nápoles.
Iluminación:	Ignacio Zúñiga.

Un aspecto esencial que propició la exitosa aplicación de este plan de estudios fue la magnífica relación que llevaba José Solé, director de la escuela, con maestros y alumnos. Un ejemplo de ello aconteció durante el conflicto estudiantil de 1968: mientras los alumnos estaban decidiendo si participar o no en el movimiento, fueron rodeados con violencia por guardias presidenciales, quienes los sacaron por la fuerza de la escuela para llevarlos a Tlaxcoaque; en esa ocasión el maestro Solé no abandonó a sus alumnos y por voluntad propia se fue detenido con ellos, posteriormente él mismo relató:

...Fíjate que yo había tenido días atrás el primer conato de cáncer, me habían quitado unos ganglios y estaba recién salido del sanatorio; me acuerdo que yo decía: “Me voy a morir”, porque sentía una debilidad extrema. “Me voy a morir, pero me quedo aquí”, de esas veces en que quieres ser héroe a como dé lugar. Al día siguiente se movilizó mucha gente para que saliéramos: Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Marga López, Elsa Aguirre, Arturo de Córdova, quienes hablaron hasta con el presidente. José Luis Martínez se movilizó de inmediato y para el día siguiente yo era la estrella de la jugada [...]

[...] Por todos estos sucesos fue que se decidió entrar al movimiento y de ahí en adelante yo me la pasaba en las mañanas trabajando con los alumnos en el Comité de Huelga. Nos reuníamos los maestros y estábamos en la universidad; el que más se distinguió fue Heberto Castillo, era el que daba las mejores opiniones y finalmente se volvió nuestro directivo [...]

[...] Después, en los primeros días de enero de 1969, José Luis Martínez me dijo: “Lo siento, te vas a tener que ir porque han cesado a muchos maestros”. Una vez que entregué la escuela se salieron conmigo varios maestros y los alumnos no asistían a las clases. Emilio Carballido fue quien los convenció de que entraran a clases.¹²

Obras puestas en escena 1965-1968

1965

El nuevo paraíso

Autor: Celestino Gorostiza

Dirección: Mauro Dau

Moctezuma II

Autor: Sergio Magaña

Dirección: Salvador Carrillo

Intérpretes: Grupo Los Quince

¹² Entrevista con el maestro José Solé realizada por Evelia Beristáin en 1998, documento inédito.

El maestro

Autor: Eugène Ionesco

El extraño jinete

Autor: Michel de Ghelderode

Dirección: Elio Enriko

Mimodramas

Autor y Dirección: Humberto Huerta

El día 15 de julio de 1966 se celebró el vigésimo aniversario de la creación de la Escuela de Arte Teatral. A la inauguración de los festejos asistió el jefe del Departamento de Teatro, Héctor Azar, quien entregó diplomas —reconocimiento organizado a iniciativa de la Sociedad de Alumnos— a los directores de la primera etapa, maestros del plantel y artistas egresados de la escuela. Además se realizó una temporada teatral donde se presentaron varias obras dirigidas por estudiantes de la carrera de Dirección, con la participación de compañeros de Actuación y Escenografía.

1966*El Escorial*

Autor: M. de Ghelderode

Dirección: Julio Castillo

La llave sin puertas

Autor: Wolfgang Borchert

Dirección: Mauro Dau

El señor Puntilla y su sirviente Matli

Autor: Bertolt Brecht

Dirección: Hugo Galarza

Durante los años 1967 y 1968, dentro del Programa Cultural de la XIX Olimpiada y el Festival Internacional de las Artes, las obras que se llevaron a escena —como parte del programa de Teatro Estudiantil— en la Sala Xavier Villaurrutia fueron:

Anfitrión

Autor: Molière

Dirección: André Moreau

Cementerio de automóviles

Autor: Fernando Arrabal

Dirección: Julio Castillo

Asistente de dirección: F. Valzarette

Escenografía: Félida Medina

Estreno: 26 de abril de 1968

La madre

Autor: Karen Capek

Traducción: Helena Voldán

Dirección: Mauro Dau

Asistente de dirección: Francisco Valero

De acuerdo con la opinión del maestro José Solé, la generación de estudiantes egresados en este período ha llevado a cabo una labor destacada en su profesión, la cual se basa en su entrega al trabajo en todo su proceso de formación como actores, escenógrafos y directores escénicos:

...De Actuación fueron “Las Marthas”, pues así les decían: Martha Verduzco, Martha Navarro, Marta Zamora, Héctor Bonilla, Luis Torner, Octavio Galindo, José Alonso, Sergio Jiménez, Julia Marichal, Felio Eliel, Ernesto Gómez Cruz, Eduardo López Rojas, Wilebaldo López, Óscar Chávez, Salvador Carrillo, y tantos otros que la memoria no me ayuda [...]

...Los estudiantes de Dirección que se destacaban eran dos muchachos extranjeros, uno de Puerto Rico y otro de Colombia: Julio Castillo; en este mismo grupo de Dirección estaban Adán Guevara y Julio Galarza. Todos ellos trabajaban como asistentes de dirección en puestas en escena. De Escenografía, Humberto Figueroa, bueno... no de una forma estable porque iba y venía; Mercedes, española ella; Elena Marzan; también Félida Medina y Adán Guevara que cursaba Escenografía y Dirección.

Marco Antonio Montero (1969-1972)

En 1969, el director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, José Luis Martínez, y el jefe del Departamento de Teatro, Héctor Azar, designaron como director de la Escuela de Arte Teatral a Marco Antonio Montero, en sustitución de José Solé.

Marco Antonio Montero estudió el método de actuación de Stanislavski y dirección escénica con el maestro Seki Sano. Como artista profesional emprendió varios proyectos de teatro infantil y de teatro campesino en Chiapas y otras poblaciones del país.

Fue director de la Escuela de Teatro de la Universidad Veracruzana, una vivencia que le resultó muy útil en la elaboración de un proyecto de teatro itinerante. Gracias a ello, los alumnos participantes de la EAT conseguirían más habilidades a través de la experiencia de enfrentarse a un público en distintos espacios y ámbitos sociales.

A lo largo de su gestión, Montero tuvo que encarar un ambiente de gran incertidumbre entre la comunidad escolar a causa de la destitución del maestro José Solé, así como por los rumores de que probablemente se cerraría la escuela después de la trágica experiencia que padecieron los estudiantes y todo el pueblo de México por las medidas tan violentas y agresivas adoptadas por el gobierno para terminar con la huelga estudiantil —cuyo clímax aconteció el 2 de octubre de 1968—, y la represión posterior en 1971.

En 1971 se desarrolló el proyecto Teatro de Aldea mediante un convenio establecido con Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares) y la Escuela de Arte Teatral, y con la participación de los estudiantes del tercer año de Actuación. Se formaron cinco grupos diferentes a manera de brigadas, que eran los responsables de toda la organización y la logística de las representaciones teatrales —ya fuera al aire libre o en espacios cerrados— en los distintos municipios o ejidos rurales que visitaban. Los grupos presentaban un mismo repertorio durante cinco meses.

En la programación de los espectáculos se trabajaron cuatro obras dirigidas por los maestros Soledad Ruiz, André Moreau, Ignacio Sotelo y Marco Antonio Montero. Al principio se estableció que con estas actividades se cubriera el servicio social de los estudiantes del tercer grado de Actuación; el resultado fue que la mayoría del estudiantado de ese nivel concurrió a ese trabajo en demérito de los estudios académicos, pues las clases quedaban

abandonadas. Posteriormente se programaron diferentes opciones de regularización para estos alumnos.

Con base en los lineamientos pedagógicos de un modelo educativo por objetivos educacionales, propuesto por la SEP y coordinado por el Consejo Nacional Técnico de la Educación, el maestro Marco Antonio Montero elaboró un plan de estudios por objetivos —solamente para la carrera de Actuación— que en su estructura contemplaba: objetivos generales, objetivos particulares, objetivos específicos y unidades didácticas. El plan tenía una duración de tres años, y en el cuarto año se proponía un Laboratorio Experimental de Teatro mediante puestas en escena.

Plan de Estudios de la Carrera de Actuación 1971

Primer curso

Actuación
 Historia del Arte
 Seminario de Literatura Contemporánea
 Introducción a la Sociología Teatral
 Dicción
 Música
 Historia del Arte
 Danza
 Gimnasia

Segundo curso

Actuación
 Historia del Teatro
 Historia de la Literatura Dramática
 Creadores del Teatro Moderno
 Dicción
 Música
 Pantomima
 Acrobacia

Tercer curso

Actuación
 Historia del Teatro Universal
 Historia de la Cultura
 Corrientes Filosóficas
 Estética
 Dicción

Cuarto curso

Laboratorio Experimental de Teatro
 Puestas en escena con diferentes directores

Gimnasia
Análisis de Textos

Personal docente 1969-1972

En este ciclo se incorporaron varios profesores además de los titulares de las asignaturas programadas por tira de materias:

Actuación:	Marco Antonio Montero, Sergio Jiménez, Soledad Ruiz, Marisela del Río, Héctor Mendoza, Pilar Souza, Germán Castillo, Claudio Obregón, Luis de Tavira.
Historia General del Teatro:	Marisela Olvera, Elisa Cross.
Pantomima:	Pedro Camela, Álvaro Calcaño.
Sociología del Teatro:	Norma González Herlich, Silvia Garduño.
Introducción a la Música:	Félix Espinoza, Jaime Zavala.
Dicción y Foniatría:	Socorro Avelar.
Literatura Dramática:	Juan Tovar.
Técnica Teatral:	Javier Rojas.
Análisis de Textos:	Argentina Morales, Emilio Carballido, Humberto Huerta.
Gimnasia:	Germán Castillo.
Danza:	José Mancillas.
Español Superior:	Marisela Olvera, Francisco Javier Velasco.
Psicología:	Lauro Bonilla Marín, Guadalupe Benavides.
Dibujo de Imitación y Constructivo:	Xavier Velázquez Calco.
Espacio Escénico:	Alejandro Luna.
Diseño y Realización Escenográfica:	Benjamín Villanueva, Félida Medina.
Dibujo Constructivo:	José de Santiago.
Historia de las Artes Plásticas:	José de Santiago.

Historia del Arte:	Armando Castellanos, Andrés González Pagés.
Creadores del Teatro Moderno:	Javier Rojas.

Obras puestas en escena 1972

El viaje del Parnaso

Autor: Textos dramáticos del Siglo de Oro español,
poemas Miguel de Cervantes Saavedra
Dirección: Ignacio Sotelo

Oceanik

Dirección: Ex alumnos de la escuela

El doctor y los demonios

Autor: Dylan Thomas
Traducción: Luisa Josefina Hernández
Dirección: Pilar Souza

Espectros

Autor: Henrik Ibsen
Dirección: Ignacio Retes

La hotelera

Autor: Carlo Goldoni
Dirección: Juan Felipe Preciado

Emilio Carballido (1972-1975)

El licenciado Sergio Galindo, director del Instituto Nacional de Bellas Artes, y Wilberto Cantón, jefe del Departamento de Teatro, nombraron a Emilio Carballido director de la escuela en sustitución de Marco Antonio Montero; el maestro Ignacio Sotelo quedó a cargo de la Subdirección.

El maestro Carballido nació en 1925 en la ciudad de Córdoba, Veracruz, donde pasó su niñez; posteriormente estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se especializó en arte dramático y letras inglesas; fue becario del Instituto Rockefeller para realizar estudios en Nueva York.

Como maestro de composición dramática impartió clases en la Universidad Veracruzana, en la Escuela de Arte Teatral, en el Politécnico Nacional, y en instituciones culturales del extranjero. En el campo de la dramaturgia se ha distinguido por ser un autor muy prolífico con numerosas obras teatrales, novelas, cuentos y textos cinematográficos. Su primer éxito como autor dramático fue la obra *Rosalba y los llaveros*, la cual se estrenó en el Palacio de Bellas Artes en 1950 para inaugurar la temporada de Teatro Universal de la EAT, bajo la dirección de Salvador Novo. En esta etapa también estrenó la obra *Te juro Juana que tengo ganas*.

El maestro Carballido es uno de los personajes inolvidables que contribuyó de una manera activa en la superación académica de la EAT. Desde 1955 hasta su jubilación impartió las materias de Historia del Teatro, Composición Dramática, Crítica Dramática, y Análisis de Textos, además escribió obras teatrales que se emplearon como material didáctico para las prácticas escénicas de los estudiantes.

Desde el inicio de su gestión, Emilio Carballido tuvo que enfrentar la situación problemática surgida bajo la dirección de Marco Antonio Montero, lo que mantenía descontenta a la comunidad escolar.

Debido a esto, la Asamblea General de la escuela dirigió un escrito al director general del INBA, en el cual se planteaban las principales dificultades del plantel, entre ellas la mala organización académica y administrativa.

Paralelamente, el maestro Carballido propuso a la Asamblea, mediante un documento, tratar los siguientes puntos en respuesta a las inquietudes expuestas por profesores y alumnos:

1. Paridad en la representación estudiantil en el Consejo Académico.
2. Intercambio de alumnos para estudiar materias en el CUEC (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos).
3. Iniciar un proyecto de puestas en escena abiertas al público.
4. Comparar y discutir, a partir de anteriores planes de estudio, una nueva propuesta que considerara las inquietudes de maestros y alumnos.
5. Reorganizar los planes de estudio de las tres carreras que se impartían en la escuela.

A raíz de esta propuesta, efectuada en 1973, se formaron varias comisiones de maestros y alumnos que analizarían los puntos mencionados; con esa finalidad se integró la Comisión Mixta constituida por los maestros Clementina Otero, Dagoberto Guillaumin, Félida Medina, Ignacio Retes, Ignacio Sotelo, Carlos Fernández, alumnos y trabajadores.

Durante las reuniones de trabajo se conformaron cuatro Subcomisiones que estudiarían y elaborarían las propuestas de solución:

a) Plan de estudios: problemas académicos; esta Subcomisión se integró con tres maestros y tres alumnos.

b) Reglamento interior de la escuela: Subcomisión constituida por tres maestros y tres alumnos.

c) Asuntos administrativos: control escolar, a cargo de una Subcomisión integrada por dos maestros y dos alumnos.

A fin de dar cumplimiento a las soluciones propuestas, la Comisión Mixta proponía establecer un cogobierno formado por cuatro maestros, cuatro alumnos y un coordinador, quienes tendrían la misión de organizar y nombrar a las diferentes Subcomisiones. El 12 de noviembre de 1974, los alumnos de la escuela, en reuniones de Asamblea General, plantearon los problemas de tipo académico:

1. Regularización de estudios y control escolar.

2. Conflictos administrativos.

3. Eficaz organización para realizar todas las actividades escolares.

Con el propósito de solucionar las irregularidades existentes acordaron enviarle un pliego petitorio al director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, Sergio Galindo. En el documento sobresalía la propuesta de que el INBA aceptara a un cogobierno como organismo rector de la Escuela de Arte Teatral en materia académica, administrativa y política. Dicho cogobierno estaría conformado por representantes de los sectores docente, estudiantil y de personal administrativo, además de un delegado del INBA que ejecutaría las decisiones administrativas tomadas por el cogobierno y serviría de enlace entre la escuela y el INBA en gestiones de carácter administrativo.

En respuesta a las peticiones de los alumnos, Sergio Galindo envió un oficio con fecha 15 de noviembre de 1974, en el cual mostró gran interés por solucionar los problemas relativos a la utilización de los espacios, a la actualización del plan de estudios, y a la creación del reglamento interno de

la escuela, lo que resolvería los conflictos de control escolar. En referencia a la aceptación de un cogobierno les informó que:

Antes de aceptar un cogobierno o cualquier otro nuevo sistema que lleve por buen camino a esa escuela —lo que debería ser aprobado previamente por la SEP—, creo indispensable que tanto maestros como alumnos, así como representantes de esta institución, estudien a fondo los problemas y me presenten posibilidades de solución.¹³

En 1974, la Subcomisión Académica presentó un proyecto de Escuela Taller o Módulos de Trabajo a Nivel Laboratorio, el cual fue aprobado posteriormente por la Comisión Mixta. Esta propuesta abarcaba las carreras de Actuación, Dirección y Escenografía; su estructura establecía doce talleres o módulos seriados, organizados en tres trimestres por año académico.

A continuación se presenta —como ejemplo de la estructura de este proyecto— la lista de los doce talleres tentativos de la carrera de Actuación:

Primer Año General. Se suponía que este curso abarcaba las tres carreras; en su contenido indicaba el conocimiento y el estudio de lo mexicano del arte teatral en particular y el pensamiento humano en general:

Primer año

Taller A. Teatro Precolombino a la Conquista

Taller B. Teatro de la Colonia y la Reforma

Taller C. Teatro de la Revolución a Nuestros Días

Segundo año

Taller D. Del Naturalismo a Stanislavski

Taller E. Teatro Latinoamericano Actual

Taller F. Del Realismo Norteamericano a los Iracundos Ingleses

Tercer año

Taller G. Teatro Isabelino

Taller H. Teatro Griego

Taller I. Teatro del Siglo Español

¹³ Archivo de la ENAT, 1973-1975.

Cuarto año

Taller J. Del Expresionismo al Teatro Épico

Taller K. Teatro Político

Taller L. Teatro de Vanguardia y Contemporáneo

En cuanto a los seminarios o cursillos que se impartirían paralelamente a los módulos o talleres, podrían ser trimestrales o de mayor duración si así lo requiriera el tema tratado. En principio se consideraban de modo orgánico los siguientes seminarios generales o básicos: Teatro Neoclásico Francés, o Grecolatino; La Comedia del Arte; Teatro Medieval; El Romanticismo; Teatro del Absurdo; Teatro Oriental; y El Existencialismo.

Cuando este proyecto se entregó a la Dirección de la escuela, Emilio Carballido lo cuestionó en el sentido de que no consideraba el perfil profesional de las carreras que la Escuela de Arte Teatral ofrecía. Tampoco estuvo de acuerdo con el carácter teórico predominante en cada uno de los talleres de este modelo, pues la propuesta parecía olvidarse de que la profesión del arte escénico básicamente se consigue con la práctica y la exposición ante un público. A causa del rechazo del director de la escuela, este proyecto no se llevó a efecto en ninguna de las carreras establecidas.

En todo este tiempo, y al margen de los conflictos mencionados, el maestro Dagoberto Guillaumin continuó dirigiendo el programa anual de cursos de verano de teatro escolar, que se impartían en los meses de julio y agosto a los maestros de educación básica. Estos cursos seguían contando con la aceptación de los profesores, principalmente los del interior de la república.

En el mes de marzo de 1975, para resolver el problema de la regularización de la generación 1972-1975, la Comisión Mixta de la Escuela de Arte Teatral propuso que los alumnos en cuestión acreditaran las materias impartidas durante el período 1974-1975; estos estudiantes no tendrían la obligación de acreditar ninguna materia que no se estuviera impartiendo en ese lapso.

Carrera de Actuación 1974-1975

Primer año

Segundo año

Actuación

Actuación

Danza	Danza
Voz	Voz
Historia del Teatro	Historia del Teatro
Historia del Arte	Historia del Arte
Gimnasia	Gimnasia
Música	Siglo de Oro Español
Tercer año	Cuarto año
Actuación	Actuación
Voz	Seminarios intensivos
Taller de Lectura	en torno a montajes
Historia del Arte	determinados
Danza, Gimnasia	

Carrera de Dirección 1974-1975

El documento de acreditación de materias está incompleto pues solamente aparecen dos cursos anuales de la carrera de Dirección y no se considera la de Escenografía.

Primer año	Segundo año
Dirección	Dirección
Escenografía	Escenografía
Actuación	Actuación
Historia del Teatro	Historia del Teatro
Teoría del Drama	Teoría del Drama
Historia del Arte	Voz
Danza	

Personal docente

El personal docente de planta continuó con la impartición de sus materias, tomando en cuenta los cambios efectuados en los distintos niveles de las

carreras que ofrecía la escuela, y solamente se contrató a los profesores que hacían falta:

Composición y Movimiento

Escénico:	Guillermina Bravo.
Marionetas:	Jean Claude Leportier
Escenografía:	Félida Medina y Alejandro Luna
Actuación:	Ignacio Retes y Ludwick Margules
Dirección Escénica:	William Olive

Obras puestas en escena 1973-1975

El grupo de alumnos de la carrera de Dirección organizó en este período el Festival de Teatro Latinoamericano; quienes trabajaron en la selección de las obras y como directores de escena fueron: Manuel Aguilar, Enrique Dávila, Casto Eugenio Cruz, Dante del Castillo, Joana Brito, Leopoldo Beristáin, Ignacio Enciso, Juan Jiménez, Víctor Reyes e Isidro España. Las funciones se realizaron en el Teatro Orientación, El Galeón y la Sala Xavier Villaurrutia.

1973

Háblame como la lluvia y déjame escuchar

Autor: T. Williams

Dirección: Víctor Reyes

La olla del caldo

Autor: W. Yeats

Dirección: Mario Alcántara

El hombre de la rata

Autor: Gilberto Pinto

Dirección: Casto Eugenio Cruz

Nuestro hijito

Autor y Dirección: Mayra Gamn

1974

En la diestra de Dios Padre

Autor: Enrique Buenaventura

Dirección: Casto Eugenio Cruz

Las criadas

Autor: Jean Genet

Dirección: Guillermo Garza

El entierro

Autor: Enrique Buenaventura

Dirección: Manuel Aguilar

Círculo vicioso

Autor: José Agustín

Dirección: Mario Alcántara

La ronda

Autor: Arthur Schnitzler

Dirección: William I. Oliver

Esta obra fue interpretada por maestros de la escuela: Pilar Souza, Ignacio Sotelo, Mercedes de la Cruz y Juan Felipe Preciado

De compras

Autor: José Arce

Dirección: Ignacio Sotelo

Crónica del proceso de algo crónico

Autor: José Ramón Nevares

Dirección: Joana Brito

La feria de las calacas

Autor y Dirección: Juan Jiménez Izquierdo

Que viva el puente

Autor: Paul Foster, paráfrasis de Joaquina Garrido

Dirección: Rafael Velasco

El rey se muere

Autor: E. Ionesco

Dirección: Guillermo Garza Balandrazo

Se presentó en el 2º Festival Cervantino, en Guanajuato.

La muñeca

Autor: Eduardo Pavlovsky

Dirección: Casto Eugenio Cruz

Císcalo, císcalo, diablo panzón

Autor: Wilebaldo López

Dirección: Ramón Nevares

La zona de guerra

Autor: Eugene O'Neill

Dirección: Carlos Méndez Rosales

Obras que se presentaron en el 3er Festival Cervantino, en Guanajuato:

El bostezo

Autor: Philippe Andrien

Dirección: Gerald Huillier

El doctor Baquetone

Comedia del Arte. Dirección: Juan Felipe Preciado

1975

Salomé

Autor: Adaptación del poema de Rosario Castellanos

Dirección: Clementina Otero

La resistible asunción de Arturo U

Autor: Bertolt Brecht

Dirección: Martha Luna

Se presentó en el 4° Festival Cervantino, en Guanajuato, y en el Teatro Orientación.

Judith

Adaptación: Rosario Castellanos

Dirección: Gerald Huillier

Dagoberto Gillaumin (1976-1981)

En sustitución de Emilio Carballido, el maestro Dagoberto Guillaumin ocupa por segunda ocasión el puesto de director de la Escuela de Arte Teatral del INBA, como resultado de la primera votación libre de la comunidad escolar, en la que participaron maestros y alumnos. En aquella ocasión se nombró como subdirectora a la maestra Tara Parra.

La primera acción de su gestión como director fue la revisión y análisis de los planes de estudio existentes. En ese momento la SEP, con el fin de actualizar la educación escolarizada en sus diferentes niveles, dispuso que los programas de estudio se elaboraran con base en objetivos educacionales, así que para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones oficiales, la Escuela de Arte Teatral se incorporó a la Reforma Educativa con el deseo de que los alumnos participaran activamente en el proceso de su propia formación.

El maestro Guillaumin nombró a una comisión de profesores que, en coordinación con el Consejo Nacional Técnico de la Educación, elaboraron claramente los objetivos de los planes y programas de estudios, de acuerdo con la misión de la Escuela de Arte Teatral:

Preparar actores, directores, escenógrafos, productores teatrales, y maestros de teatro, quienes en su aprendizaje conjunten la técnica y la creatividad, dotándolos de los conocimientos básicos necesarios que los capaciten en su quehacer profesional, y con sus recursos y lenguajes artísticos, participen en el desarrollo e innovaciones culturales de nuestro país. De este objetivo se desprendían las siguientes acciones prioritarias del plan de estudios:

1. Hacer presentaciones constantes en el Teatro Orientación y en la Sala Xavier Villaurrutia con alumnos y maestros, como parte de la formación y evaluación de sus métodos de trabajo.

2. Estimular y facilitar la colaboración de los maestros y alumnos con otras personas del ambiente teatral y artístico del país y del extranjero.

3. Organizar reuniones de trabajo, conferencias, seminarios, cursos, mesas redondas y presentación de espectáculos teatrales, dentro y fuera de nuestro recinto escolar.

4. Facilitar la asistencia de sus miembros a congresos y reuniones de la especialidad.

5. Establecer un sistema de servicio social, previo a la graduación de los educandos, con el fin de propiciar el conocimiento y el contacto de los estudiantes con diversos sectores de diferentes regiones del país.

Planes de estudio por objetivos, 1976

Los planes de estudio por objetivos se estructuraron con una duración de cuatro años: en el primer nivel se estableció la misma tira de materias con idéntica dosificación para las tres carreras, a manera de tronco común. Las ventajas de este modelo eran que el alumno comprendería que la actuación, la dirección y la escenografía están íntimamente ligadas al arte escénico, y no se concibe la existencia de una de ellas sin las otras; por otra parte, se pensaba que de esa forma el alumno podría elegir libremente la carrera de su interés al obtener el conocimiento básico de las especialidades.

La organización de los programas de acuerdo con las características de las carreras de especialidad consideraba los siguientes aspectos:

- a) La formulación por medio de objetivos claros, en términos de conductas observables.
- b) El desarrollo cognoscitivo, afectivo y psicomotor del educando, que estimule sus inquietudes positivas de creatividad.
- c) El conductor, promotor y guía de las actividades de aprendizaje debe ser el maestro.
- d) Realizar los programas de tal manera que puedan ser evaluados sistemática y permanentemente. Éstos pueden ser modificados mediante un

proceso permanente de evaluación que tome en cuenta las aportaciones teatrales universales acordes con los intereses de los educandos y educadores.

El Plan General de Estudios por Objetivos de la Escuela de Arte Teatral, por ciclos anuales, fue el primero que se registró en la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional Técnico de la Educación. El presidente de esta institución, profesor Moisés Jiménez Alarcón, envió al Instituto Nacional de Bellas Artes —el 29 de noviembre de 1976— el dictamen aprobatorio de los planes y programas correspondientes al grado de licenciatura de las diferentes carreras que ofrecía la escuela. Se cita a continuación una parte textual de este dictamen:

...Después de realizar el análisis del plan de estudios y programas correspondientes a las carreras profesionales de arte teatral, dictamina:

1. Se aprueba el plan de estudios que comprende las carreras profesionales de Actuación, Dirección y Escenografía con duración de ocho semestres cada uno.
2. Se aprueban las áreas académicas proyectadas: específicas, diferenciales, educación corporal, educación de la voz y materias teóricas.
3. Se aprueban los objetivos generales contenidos en la descripción del plan de estudios.
4. Se aprueba la currícula de las carreras de Escenografía, Dirección y Actuación...

Carreras de Actuación, Escenografía y Dirección

Tronco Común

Primer curso

Actuación
 Voz
 Expresión Corporal
 Análisis de Textos
 Historia del Arte
 Historia del Teatro
 Escenografía
 Dibujo

Muñecos
Música
Taller de Producción

Materias de especialidad, Actuación

Segundo curso	Tercer curso	Cuarto curso
Actuación	Actuación	Puestas en Escena de
Dicción Aplicada	Lectura de Verso y Prosa	Diversas Corrientes y
Análisis de Textos	Seminario de Teoría Dramática	Técnicas: Teatro Realista, del Absurdo, de la Crueldad
Historia del Teatro	Historia del Teatro	Isabelino, Siglo de Oro
Historia del Arte	Siglo de Oro Español	
Danza	Danza	
Taller de Música	Expresión Corporal Aplicada	
Maquillaje	Pantomima	

Materias de especialidad, Dirección

Segundo curso	Tercer curso	Cuarto curso
Actuación	Actuación	Taller de Coreografía
Gimnasia	Coreografía y Manejo del Espacio Escénico	Taller de Música
Análisis de Textos	Siglo de Oro Español	Aplicada a la Escena
Historia del Teatro	Historia del Teatro	Seminario de Estética
Historia del Arte	Estética	Talleres Integrales de
Anatomía	Manejo del Vestuario y	Puestas en Escena
Verso	Utilería	
Maquillaje	Iluminación	
Iniciación a la	Práctica de Dirección	
Dirección Escénica		

Materias de especialidad, Escenografía

Segundo curso	Tercer curso	Cuarto curso
Escenografía I, II	Escenografía III, IV	Escenografía V, VI
Guiñol y Marionetas I, II		Prácticas Escénicas I, II
Dibujo Constructivo I, II	Dibujo Constructivo III, IV	Técnicas de Dirección y
Dibujo y Pintura I, II	Dibujo y Pintura III, IV	Composición I, II
Historia del Traje I	Diseño del Traje I, II	Diseño del Traje III, IV
Historia del Arte I, II	Historia del Arte III, IV	Historia del Arte V, VI
Sociología	Estética I, II	Psicología I, II
Teoría del Drama	Historia del Teatro I, II	Historia del Teatro III, IV
Análisis de Textos I, II	Iluminación	Historia de Espacios
Electricidad	Maquillaje	Escénicos
		Historia del Mueble
		Cine y Televisión I, II

Personal docente, 1976

La planta docente con la que contaba la escuela en 1976 aumentó considerablemente por la ampliación de materias de los nuevos planes de estudio, y también por el incremento en la población estudiantil que ingresaba a la escuela; esta relación del cuerpo docente lo demuestra:

Actuación:	Felio Eliel García, Martha Luna, Ignacio Sotelo, Héctor del Puerto, Pilar Souza, Clementina Otero de Barrios, Tara Parra, Juan Preciado, Ramiro Alberto Velásquez, Raúl Zermeño.
Materias Teóricas:	Héctor Bertier, Ana María M. de la Escalera, Zenaido Rodríguez, Leslie Zelaya Alger, Carlos Fuentes Quintanar, Jorge Ortiz Rivera, Faustino Pérez Vidal, Guillermo Ramírez Castro, Edelmira Ramírez Leiva, Fernando Ramírez Romero, María del Refugio Ramírez, Armando Castellanos.
Danza:	Evelia Beristáin Márquez, Carlos Delgadillo, Rosa María Reyna, Áurea Vargas.

Pantomima:	Rubén Herrera.
Gimnasia:	Venancio Iturbe Vargas, Juvenal Jiménez Aquino, Víctor M. Pérez.
Impostación de la Voz:	Fernando Torre Lapham, Gabriela del Carmen Perches, Socorro Avelar.
Coreografía:	Carlos Gaona.
Apreciación Musical:	Mario Felipe Aldana, Julio Antonio Coss
Escenografía:	Félida Medina, José Martínez Cuervo, Leoncio Nápoles Alvarado, Yarmila Dostalova Estochelova, Máximo Tizoc Zárate.
Maquillaje:	Angelina Garibay.
Dibujo y Pintura:	Henry Hagan, Óscar René Hinojosa.
Vestuario:	Lucille Dejardin Dupuis.
Iluminación:	Yarmila Dostalova.
Teatro de Títeres:	Juan Jiménez Izquierdo.

Obras puestas en escena 1976-1979

Piezas representadas en el Teatro Orientación, Sala Xavier Villaurrutia, Teatro Jiménez Rueda y en la Universidad Autónoma Metropolitana:

1976

La resistible ascunción de Arturo U

Autor: Bertolt Brecht

Dirección: Martha Luna (reposición)

Se presentó en el 4° Festival Cervantino y en el Teatro Orientación.

Feliz acontecimiento

Autor: Slawomir Mrozek

Dirección: Ignacio Sotelo

Se presentó en el Teatro Jiménez Rueda y en la Sala Villaurrutia.

El jarrón de los sufrimientos del viejo guardián

Autor y Dirección: Raúl Charré

Las aves

Autor: Aristófanes

Dirección: Agustín Chávez

1977

El rostro perdido

Autor: Günter Weisenborn

Dirección: Martha Luna

La Celestina

Autor: Fernando de Rojas

Dirección: José Luis Chimalpopoca

Se presentó en el Teatro Jiménez Rueda y en la Sala Villaurrutia.

La pesca

Autor: Bertolt Brecht

Dirección: Marco Castro

El pelícano

Autor: August Strindberg

Dirección: Ignacio Enciso

El mar

Autor: Edgard Bond

Dirección: Rafael López Mirnau

El deseo bajo los olmos

Autor: Eugene O'Neill

Dirección: José Luis Navarro

La mandrágora

Autor: Nicolás Maquiavelo

Dirección: Leopoldo Beristáin

Romance de lobos

Autor: Ramón del Valle Inclán
Dirección: Ignacio Sotelo

Viento en las ramas de sasafrás
Autor: René de Baldía
Dirección: Manuel Aguilar

Barrionetas
Espectáculo de creación colectiva
Dirección: Juan Jiménez Izquierdo

El archivo
Autor: Tadeusz Rózewicz
Dirección: Alberto Salgado

1978

El relojero de Córdoba
Autor: Emilio Carballido
Dirección: Martha Luna

El trovador Yabujara
Autor: Inoue Jisashi
Dirección: Ignacio Sotelo

La orgía
Autor: Enrique Buenaventura
Dirección: Carlos Pardavé

Los millones de Marco Polo
Autor: Eugene O'Neill
Dirección: Ignacio Sotelo

Las manos sucias
Autor: Jean Paul Sartre
Dirección: Víctor B. de Savigny

El archivo

Autor: Tadeusz Rózewicz
Dirección: Alberto Salgado

La vida es sueño

Autor: Calderón de la Barca
Dirección: Jovita Morales

El proceso de Juana de Arco

Autor: Bertolt Brecht

Los dos hidalgos de Verona

Autor: William Shakespeare
Dirección: Jorge Bello

Por estos santos latifundios

Autor: Guillermo Maldonado
Dirección: Héctor Gómez

El farsante más grande del oeste

Autor: John Millington Synge
Dirección: Valentina Hernández

Escuela de bufones

Autor: M. de Ghelderode
Dirección: Jerjes Ibarra

1979*Ratas, ratas, ratas*

Adaptación de la obra *El retablo del flautista*
Autor: Jordi Teixidor
Dirección: Raúl Zermeño

El señor y la señora

Autor: Óscar Villegas
Dirección: Faustino Pérez Vidal

Los empeños de una casa

Autor: Sor Juana Inés de la Cruz

Dirección: Ignacio Sotelo

La aplicación de los planes y programas por objetivos se realizó durante dos años; en este período, los maestros observaron durante el proceso de trabajo en el aula que este modelo no se adecuaba a las características propias del arte escénico, por lo que se decidió efectuar nuevos análisis bajo la asesoría de especialistas, tanto en teatro como en pedagogía. A petición del personal docente, en 1979 el maestro Guillaumin invitó a profesionales de competencia reconocida a exponer sus respectivas técnicas y métodos de trabajo, entre ellos podemos mencionar a Carlos Ancira, Abraham Oceransky, Rafael López Mirnau, Héctor Mendoza, José Luis Ibáñez, Juan Felipe Preciado, y Julio Castillo, entre otros.

Por su parte José Solé, jefe del Departamento de Teatro, invitó a la pedagoga Lucero López Malo y a Socorro Merlín para brindar asesoría sobre diseño curricular a los maestros; la idea era cambiar el programa por objetivos y adoptar el sistema de enseñanza modular que parecía idóneo para las características particulares de la formación profesional artística teatral.

En 1980, el soviético Eugene Nikolaiev Lazariev, el francés Pierre Lebauche, y Santiago García, de Colombia, fueron invitados a presentar sendas disertaciones sobre las técnicas actualizadas de Stanislavski. Durante su estancia en México, dos de ellos encabezaron las puestas en escena de dos obras: *Lagartija*, dirigida por Nikolaiev; y *Guadalupe años cincuenta*, bajo la dirección de Santiago García, ambas con la participación de los estudiantes de la escuela.

En esa época, el Instituto Nacional de Bellas Artes estableció la Coordinación de Educación Artística y la escuela recibió un gran apoyo del coordinador, licenciado Luis Garza Alejandro, quien en el mes de abril de 1980 designó a los pedagogos Guadalupe Cruz, Omar Chanona y José Luis Hernández para impartir un curso de capacitación y asesoramiento sobre programación del sistema de enseñanza modular, destinado al personal docente y con los siguientes objetivos:

1. Analizar las características de este diseño educativo.
2. Detectar los fundamentos didácticos que este sistema establece para la Planeación Educativa.

3. Proporcionar los elementos técnico-pedagógicos para la programación modular.

Una vez concluido el curso, y con toda la información obtenida, los maestros en conjunto optaron por el diseño del plan de estudios de enseñanza modular, y acto seguido se organizaron las comisiones de profesores especialistas de las carreras de Actuación y de Escenografía, pues se decidió que la carrera de Dirección se planearía como un posgrado. Este plan de enseñanza modular se aplicó por primera vez con la generación 1980-1984.

Organización Académica del Sistema de Enseñanza Modular, 1979

Como resultado de los trabajos realizados por las comisiones de profesores —bajo la asesoría de los pedagogos adscritos a la Coordinación de Educación Artística— se elaboró un documento formal, desde el punto de vista pedagógico, de un diseño curricular con todos los elementos estructurales que se requieren, mismo que los maestros debían considerar al elaborar los planes de estudio por carrera de especialidad y los programas esenciales para el trabajo docente:

I. Objetivos

- a) Formar actores y escenógrafos a nivel profesional con una visión activa del quehacer teatral.
- b) Actualizar permanentemente a la comunidad escolar a través de la investigación y la experimentación continuas.
- c) Promover el interés de la población por el teatro, sobre todo el de autores nacionales.
- d) Difundir diferentes manifestaciones teatrales a la población escolar y popular.

II. Justificación

Después del análisis y revisión de diferentes planes, se decidió elegir la metodología de enseñanza modular porque prepara al estudiante para ser consciente de su realidad y lo capacita en el análisis y la actualización constante, por el uso de la metodología y las técnicas que se manejan en su formación.

La escuela ha elaborado el plan de estudios considerando lineamientos pedagógicos congruentes con el contexto institucional y social, con el plan-

teamiento de estructuras académicas que al evaluarse se comprueba que mejoran la enseñanza, la formación y la especialización de los profesionistas.

III. Fundamentos legales

La elaboración de planes y programas tiene su fundamentación en el Artículo Tercero Constitucional y la Ley Federal de Educación en lo relativo a la Educación Artística.

IV. Fundamentación filosófica y sociológica

- a) El teatro, en su expresión y manifestación, es un hecho social que satisface las necesidades de un grupo mediante la distribución de roles para el logro de metas comunes.
- b) En el teatro el hombre crea, vive y se expresa dentro de la cultura de su grupo social, en el momento histórico en que se encuentra, y parte del desarrollo de las ideologías y conocimientos que transforman a la educación, al arte y a la ciencia.
- c) A través del teatro, el espectador replantea sus vivencias y enriquece sus experiencias, y el profesionista teatral aporta sus ideas y experiencias propias, convirtiendo así el hecho teatral en un acto vivo y fecundo, que actúa sobre la sociedad mejorándola a través de esta interacción, de ahí la importancia de difundir esta expresión artística a toda la población, propiciando una práctica teatral que surja de la realidad y la transforme positivamente. Por lo anterior, se destaca la importancia de preparar profesionistas que logren el cambio de un teatro meramente recreativo a una acción teatral que transforme y enriquezca la vida del hombre.

V. Fundamentación pedagógica

El plan de enseñanza modular considera el aprendizaje como producto de la acción, de la interacción del estudiante y la realidad que lo rodea de manera inmediata, es decir, aprende cuando percibe y aplica el conocimiento que le permite resolver un problema específico.

Este proceso requiere de cambios continuos, en los que la relación maestro-alumno es fundamental al establecer una constante convivencia en la que se comparten e intercambian conocimientos y experiencias.

El sistema de enseñanza modular plantea en su organización problemas específicos que se le presentarán al estudiante en su quehacer como profesionista. Por otra parte, este sistema propone la interdisciplina de áreas de conocimiento que ofrezcan al futuro profesionista una capacitación que lo enfrente en forma integral a los problemas de su quehacer teatral.

Con base en lo anterior se diseña un plan de estudios que sea un medio que permita la solución de problemas presentes y futuros, problemas que interrelacionan los diferentes contenidos que se dan de manera natural en la teoría y en la práctica. La solución de estos problemas se logra bajo la dirección de un equipo de maestros que trabajen de manera interdisciplinaria.

VI. Niveles

El plan de estudios considera dos niveles profesionales:

Actuación y Escenografía: nivel licenciatura

Dirección: poslicenciatura

VII. Estructura del plan de estudios

- a) Planeación de los módulos: se parte del análisis de la práctica profesinal; se definen los problemas sociales a los que se debe enfrentar el alumno y se derivan los conocimientos que sean resultado de esta acción, con lo anterior se organiza una estructura interdisciplinaria que alcance objetivos educativos en un tiempo determinado.
- b) Metodología de trabajo por unidades de aprendizaje que incluye las características ya mencionadas, investigación del problema real, relaciones entre teoría y práctica, organización de las actividades del estudiante sobre el objeto de estudio, interrelación de contenidos, y del maestro que coordine al equipo docente.
- c) Organización de un módulo: determinación del tema que involucre un problema eje sobre el que se van a organizar los contenidos que responden a la realidad que enfrenta el alumno.
- d) Los módulos se ordenan por el grado de complejidad: para el desarrollo del módulo con base en el criterio de los maestros especialistas, se pueden organizar los talleres o seminarios que se deben considerar en el diseño del módulo.
- e) Para la elaboración de programas se considerarían los elementos siguientes: el problema central o tema eje; objetivos generales del módulo; unidades didácticas organizadas correlacionando el proceso del módulo; objetivos de conocimiento de los temas a tratar; objetivos de proceso; recursos materiales de aprendizaje y actividades; prácticas de aprendizaje; síntesis de las prácticas y experiencias adquiridas durante el desarrollo del módulo.

La elaboración de las cartas descriptivas corresponde a los maestros y deben considerar todos los elementos descritos anteriormente, de acuerdo con el desarrollo de las peculiaridades de su materia.

f) Evaluación: la evaluación debe ser permanente y autocorrectiva. Se deben evaluar tanto los conocimientos como las prácticas realizadas, ya sea en forma individual o en grupo.

Los rasgos a evaluar se deben determinar con la participación de maestros y alumnos. En la evaluación deben intervenir: la observación del trabajo diario que demuestra el progreso de los objetivos, el interés, la asistencia y la práctica, que se integran al control de sus evaluaciones a través de un registro.

Plan de Estudios del Sistema de Enseñanza Modular 1979

Carrera de Actuación

Ciclo I. Duración: Un año

Módulo 1º: El Actor y sus Herramientas, Introductorio

Problema Central: Ubicación de la profesión

Unidades Didácticas: 1. Duración: 3 semanas

Disciplinas que intervienen: Actuación, Análisis de Textos, Sociología, Escenografía

Talleres de Expresión Corporal 1. Voz 1

Módulo 2º: Improvisación

Problema Central: Recursos expresivos

Unidades Didácticas: 3. Duración: 22 semanas

Disciplinas que intervienen: Actuación, Análisis de Textos, Escenografía

Disciplinas Corporales: Danza, Gimnasia, Voz, Talleres de Expresión Corporal

Módulo 3º: Lectura Viva

Problema Central: Coordinación vocal y corporal

Unidades Didácticas: 1. Duración: 8 semanas

Disciplinas que intervienen: Actuación, Análisis de Textos, Historia del Teatro

Disciplinas Corporales: Danza, Gimnasia, Voz

Ciclo II. Duración: Un año

Módulo 4º: Realismo Psicológico

Problema Central: Creación de un personaje

Unidades Didácticas: 4. Duración: 16 semanas

Disciplinas que intervienen: Actuación, Análisis de Textos, Historia del Teatro, Historia del Arte

Disciplinas Corporales: Danza, Gimnasia, Voz

Talleres de Expresión Corporal, Voz II

Módulo 5º: Caracterización de un Personaje

Problema Central: Apropiación de los rasgos de carácter de un personaje

Unidades Didácticas: 4. Duración: 16 semanas

Disciplinas que intervienen: Actuación, Análisis de Textos, Historia del Teatro, Historia del Arte, Escenografía

Disciplinas Corporales: Danza, Gimnasia, Voz, Maquillaje

Talleres de Expresión Corporal II, Voz II

Ciclo III. Duración: Un año

Módulo 6º: Actuar de Acuerdo a un Estilo

Problema Central: Manejo de los recursos formales de la actuación

Unidades Didácticas: 4. Duración: 16 semanas

Disciplinas que intervienen: Actuación, Análisis de Textos, Historia del Teatro, Escenografía

Disciplinas Corporales: Danza, Voz, Maquillaje

Talleres de Expresión Corporal, Voz

Módulo 7º: Teatro y Compromiso

Problema Central: Función social del teatro

Unidades Didácticas: 3. Duración: 16 semanas

Disciplinas que intervienen: Actuación, Análisis de Textos, Estética, Escenografía

Disciplinas Corporales: Danza, Voz

Ciclo IV. Duración: Un año

Módulo 8º: Teatro y Sociedad en México, Hoy

Problema Central: Análisis de la situación actual del teatro mexicano

Unidades Didácticas: 2. Duración: 8 semanas

Disciplinas que intervienen: Semiología, Estética, Historia del Teatro Mexicano

Talleres de Técnicas de Investigación, Voz IV

Módulo 9º: Puesta en Escena

Problema Central: Conducta profesional

Unidades Didácticas: 3. Duración: 30 semanas

Disciplinas que intervienen: Integración y práctica de todas las disciplinas que inciden en el montaje escénico

Taller de Voz IV

Carrera de Escenografía**Ciclo I. Duración: Un año**

Módulo 1º: Introductorio

Problema Central: Ubicación de la profesión

Unidades Didácticas: 1. Duración: 3 semanas

Disciplinas que intervienen: Dibujo Escenográfico, Historia del Teatro, Historia del Arte, Análisis de Textos

Módulo 2º: Instrumentos de Trabajo del Escenógrafo

Problema Central: Manejo de diversos sistemas de signos para la resolución gráfica de un escenario

Unidades Didácticas: 1. Duración: 8 semanas

Disciplinas que intervienen: Escenografía, Historia del Teatro, Historia del Arte, Dibujo, Geometría

Módulo 3º: Introducción a la Comunicación Escenográfica

Problema Central: Determinación de los códigos específicos a través de

los cuales se expresa el escenógrafo

Unidades Didácticas: 2. Duración: 20 semanas

Disciplinas que intervienen: Escenografía, Historia del Teatro, Historia del Arte, Análisis de Textos, Dibujo, Luminotecnia, Vestuario, Maquillaje

Ciclo II. Duración: Un año

Módulo 4º: El Escenario

Problema Central: Transformación de un espacio

Unidades Didácticas: 2. Duración: 14 semanas

Disciplinas que intervienen: Escenografía, Historia del Teatro, Historia del Arte, Análisis de Textos, Dibujo Constructivo, Geometría Descriptiva, Iluminación, Vestuario, Maquillaje, Artes Plásticas, Modelado

Módulo 5º: Realización

Problema Central: Construcción

Unidades Didácticas: 2. Duración: 16 semanas

Disciplinas que intervienen: Escenografía, Historia del Teatro, Historia del Arte, Análisis de Textos, Dibujo Constructivo, Geometría Descriptiva, Iluminación, Maquillaje.

Módulo 6º: Montaje.

Problema Central: Montaje.

Unidades Didácticas: 2. Duración: 8 semanas.

Disciplinas que intervienen: Escenografía, Dibujo, Geometría Descriptiva, Iluminación, Vestuario, Artes Plásticas

Ciclo III. Duración: Un año

Módulo 7º: Construcción, Montaje-Funciones

Problema Central: Supervisión y/o manejo de áreas técnicas

Unidades Didácticas: 4. Duración: 20 semanas

Disciplinas que intervienen: Escenografía, Historia del Teatro, Historia del Arte, Análisis de Textos, Dibujo, Pintura, Iluminación, Vestuario, Maquillaje

Módulo 8º: Danza y Escenografía

Problema Central: Tratamiento del espacio en cualquier tipo de artes escénicas/Danza

Unidades Didácticas: 2. Duración: 16 semanas

Disciplinas que intervienen: Escenografía, Coreografía, Iluminación, Historia de las Artes Escénicas, Vestuario

Ciclo IV. Duración: Un año

Módulo 9º: Teatro de Muñecos

Problema Central: Tratamiento del espacio en diferentes tipos de artes escénicas

Unidades Didácticas: 2. Duración: 20 semanas

Disciplinas que intervienen: Escenografía, Ópera, Historia del Teatro, Historia del Arte, Análisis de Textos, Técnica de Manejo de Títeres, Iluminación, Modelado, Artes Plásticas

Módulo 10º: Adecuación de Montaje

Problema Central: Traslado de un espectáculo a otro espacio

Unidades Didácticas: 3. Duración: 12 semanas

Disciplinas que intervienen: Escenografía, Ópera, Historia del Teatro, Historia del Arte, Análisis de Textos, Técnica de Manejo de Títeres, Iluminación, Modelado, Dibujo, Artes Plásticas, Vestuario

Control escolar

Cabe mencionar que en 1980, la Dirección General de Profesiones otorgó el reconocimiento oficial a estas licenciaturas, lo cual hizo posible entregar un certificado de estudios a los egresados —anteriormente sólo se les daba una constancia al término de su carrera—; por esa razón el control escolar inició un registro formal y puntual de asistencias y calificaciones del historial académico para que los estudiantes obtuvieran este documento.

Sin embargo, a pesar de los cambios positivos —tanto académicos como administrativos—, al término del primer año con el nuevo plan de estudios, la generación que lo había estrenado se quejó de la forma en que se aplicaba

en el segundo grado, además los alumnos solicitaban participar en la organización a través del Consejo Técnico Académico.

El 30 de octubre de 1980, la Asamblea de Alumnos presentó ante el director de la escuela un documento en el que reconocían los beneficios de una educación interdisciplinaria para su formación integral, pero exigían conocer el plan de estudios en su totalidad y protestaban por la escasa vinculación que existía entre los maestros, quienes sólo trabajaban conjuntamente en el momento de la evaluación. Por lo anterior, decidieron efectuar un paro de labores hasta obtener una respuesta satisfactoria.

Ante tal situación, la Dirección de la escuela emitió un comunicado en el que puntualizaba que las dificultades de la interdisciplina entre diferentes materias eran consecuencia de las particularidades propias de cada asignatura, ya fuera por su participación lateral o colateral en cada módulo, lo que obligaba a la ampliación o reducción del horario de los maestros. Por otra parte, las personalidades tan contrastantes del profesorado no habían propiciado el trabajo en equipo y, por ende, la interrelación necesaria para la organización y solución del problema central de un módulo.

Para reafirmar la importancia de la enseñanza modular, el director también argumentaba que era esencial la adquisición de elementos y conocimientos que incidieran en las diferentes disciplinas del arte escénico, pues al relacionar sus conceptos con las otras artes podrían enfrentar las situaciones que se les presentaran en su labor teatral. Además, su preparación debía abarcar la historia del arte, los análisis filosófico y sociológico de un texto, etcétera.

El documento incluía finalmente la presentación del plan de estudios completo para que los alumnos —al lado de todos los maestros— lo analizaran tan pronto como se reanudaran las labores, y terminaba con la firme petición de que regresaran a clases.

Una vez discutidos los problemas planteados, al plan de estudios se le efectuaron las correcciones necesarias en distintos tiempos de estudio, de acuerdo con el formato del modelo curricular y con los profesores. La vigencia de aplicación de este modelo académico fue de doce años. Es importante destacar que el sistema de enseñanza modular de la EAT fue una innovación en su época, ya que los modelos interdisciplinarios en educación superior sólo se habían aplicado en áreas científicas, por eso, desarrollarlo dentro de una disciplina artística fue un verdadero reto.

Planta docente 1980-1983

Relación de los profesores titulares de las diferentes materias en este período, más los que se agregaron al aplicarse el modelo de enseñanza modular:

Actuación:	Felio Eliel López García, Martha Luna, Ignacio Sotelo, Héctor del Puerto Waterland, Pilar Flores Souza, Clementina Otero de Barrios, Tara Parra, Juan Felipe Preciado, Ramiro Alberto Velázquez Campech, Raúl Zermeño, Mercedes de la Cruz, Alejandro Bichir Batres, Alberto Flores Celorio, Santiago Héctor Dupuy, Raquel Parot Chagnau, Ricardo Ramírez Carnero.
Materias Teóricas:	Héctor Bertier, Zenaido Rodríguez, Leslie Zelaya Alger, Carlos Fernández Quintanar, Óscar Cosío, Faustino Pérez Vidal, Guillermo Ramírez Castro, Edelmira Ramírez Leiva, Fernando Ramírez Romero, María del Refugio Ramírez, Ana María Martínez de la Escalera, Armando Castellanos, Emilio Carballido, Leticia García, Bernardo González Peña.
Danza:	Evelia Beristáin Márquez, Carlos Delgadillo, Rosa María Reyna Salceda, Áurea Vargas, Gilda Patricia Arce López.
Pantomima:	Rubén Herrera, Gabriel Fragoso.
Gimnasia:	Venancio Iturbe Vargas, Juvenal Jiménez Aquino, Víctor M. Pérez.
Impostación de la Voz:	Fernando Torre Lapham, Gabriela del Carmen Perches, Socorro Avelar.
Expresión Creativa:	Carlos F. Gaona Álvarez, Beatriz Contreras Lafontaine.
Música, Canto:	Mario Felipe Kuri Aldana, Julio Antonio Coss, Aurelio García Carballo, Isidoro Javier Pietro B., Dulce María Sortibrán.
Escenografía:	Félida Medina Hernández, José Martínez

	Cuervo, Leoncio Nápoles Alvarado, Yarmila Dostalova Estochelova, Máximo Tizoc Zárate, Jorge Reyna G.
Construcción	
Escenográfica:	Tomás Romero Palacios.
Maquillaje:	Angelina Garibay de los Santos, María del Rosario Ruiz Nava.
Dibujo y Pintura:	Henry Hagan Carol, Óscar René Hinojosa.
Vestuario:	Lucille Dejardin Dupuis.
Iluminación:	Félida Medina.
Teatro de Títeres:	Juan Jiménez Izquierdo.
Grabación TV:	Reyna Lerma Varela.

Obras puestas en escena 1980-1982

Representaciones llevadas a cabo en la Sala Xavier Villaurrutia y en el Teatro Orientación.

1980

Los hijos de Sánchez

Autor: Vicente Leñero

Dirección: Alberto Celorio

Guadalupe años cincuenta

Autor: Creación colectiva

Grupo La Candelaria

Dirección: Santiago García

Panorama desde el puente

Autor: Arthur Miller

Dirección: Martha Luna

Amor es más laberinto

Autor: Sor Juana Inés de la Cruz

Dirección: Ignacio Sotelo

El menú

Autor: Enrique Buenaventura

Dirección: Ignacio Sotelo

En un lugar de La Mancha

Autor: Román Calvo

Dirección: Acela Castro

La rebelión de los colgados

Autor: Bruno Traven

Dirección: Héctor del Puerto Waterland

Santísima nauyaca

Autor: Tomás Espinoza

Dirección: Faustino Pérez Vidal

Las almas muertas

Autor: Nicolás Gogol

Dirección: Clementina Otero

1981

Cristóbal Colón

Autor: M. de Ghelderode

Dirección: Mercedes de la Cruz

Pantomima

Autor: Creación colectiva

Grupo Gesto

Dirección: Rubén Herrera

Los gatos valerosos

Autor: Ignacio Betancourt

Dirección: Miguel Yedra

Lagartija

Autor: Alexander M. Volodin

Dirección: Eugene Nikolaiev Lazarev

Ahora vuelve a cantar

Autor: Max Frisch

Dirección: Ignacio Sotelo

El casamiento

Autor: Nicolás Gogol

Dirección: Rafael López Mirnau

1982

En la calle de la gran ocasión

Autor: Luisa Josefina Hernández

Dirección: Héctor del Puerto

La historia de Miguel

Autor: Felipe Galván

Dirección: Héctor del Puerto

Farsa Santa Susana

Autor: Diego S. de Badajoz

E. Gloria

Autor: Juana de la Encina, y

Un hogar sólido

Autor: Elena Garro

Dirección: Tara Parra

El vergonzoso en palacio

Autor: Tirso de Molina

Dirección: Ignacio Sotelo

El casamiento

Autor: Nicolás Gogol

Dirección: Rafael López Mirnau

El caballero de la mano de fuego

Autor: Xavier Villafaña

Dirección: Faustino Pérez Vidal

Trabajos de amor perdidos

Autor: William Shakespeare

Dirección: José Luis Navarro

Los piratas de Penzance

Autor: Gilbert y Sullivan

Dirección: Martha Luna

Las aventuras de Horacio Ratón

Autor: Juan Jiménez Izquierdo

Dirección: Creación colectiva

Mátame y muere... El teléfono. Hacer la calle. La rata

Autor: Tomás Espinoza (obras cortas)

Dirección: Felio Eliel

Ahora vuelve a cantar

Autor: Max Frisch

Dirección: Ignacio Sotelo

En 1982 el maestro Guillaumin renunció a su cargo de director de la EAT y Juan José Bremer Martino, director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, nombró a la profesora Pilar Souza —hasta ese momento subdirectora de la escuela— como directora interina.

Pilar Souza (1982-1983)

Pilar Souza realizó sus estudios de teatro en la EAT y formó parte de la primera generación de alumnos egresados de la carrera de Actuación en 1950. Durante muchos años hasta su jubilación se desempeñó de manera muy destacada en el medio teatral como actriz, directora de escena y maestra de la materia de Actuación en la Escuela de Arte Teatral.

En su corta gestión, la maestra Souza prosiguió con la planeación académica establecida, sin efectuar cambios estructurales en el plan de estudios, y les recomendó a los maestros consolidar las guías didácticas de las materias y establecer sus respectivas interrelaciones para solucionar los problemas centrales de los módulos, así como determinar la evaluación y acreditación que requería el modelo educativo vigente. Además se propuso incrementar las prácticas escénicas y las representaciones ante un público, destacando que estas actividades formaban parte del plan de estudios y eran indispensables en la educación del artista teatral.

Wilebaldo López (1983-1984)

En 1983, tras un proceso de auscultación efectuado entre la comunidad escolar, Wilebaldo López resultó electo para el cargo de director, en tanto que Juan Antonio Llanes fue nombrado subdirector de la escuela. El maestro López realizó sus estudios en la EAT —generación 1962-1966— en las carreras de Actuación y Dirección Escénica. Su labor como dramaturgo, actor y director de escena ha sido muy fructífera y reconocida en el campo del arte teatral. Al iniciar su gestión, una de las primeras acciones consistió en hacer un análisis del proceso académico y la forma en que se aplicaba en la práctica el plan modular; a raíz de ello se consideró que la infraestructura administrativa de este modelo educativo era inadecuada para el desarrollo eficaz del proceso académico.

Fue así que el maestro López propuso cambios sustanciales al plan por considerar que carecía de una verdadera orientación interdisciplinaria, pues los maestros de especialidad no enfocaban sus programas de trabajo a la solución de los problemas centrales que planteaba un módulo. De esta manera se presentó un proyecto de plan de estudios por tira de materias, elaborado por el profesor de Actuación Juan Felipe Preciado, tomando en cuenta el

método de Stanislavski. Dicho proyecto no se aplicó a causa del rechazo que manifestó la mayor parte del profesorado de la escuela.

Obras puestas en escena 1983-1984

El vergonzoso en palacio

Autor: Tirso de Molina

Dirección: Ignacio Sotelo

Esta obra se representó en el Festival del Siglo de Oro Español, en marzo de 1983, en El Chamizal, en la ciudad de El Paso, Texas.

Los niños de otro planeta

Autor: Mercedes de la Cruz

Dirección: Julio Palacios Acero

Trabajos de amor perdidos

Autor: William Shakespeare

Dirección: José Luis Navarro

Bus stop

Autor: William Inge

Dirección: Raquel Parot

Los cuates de Candelita

Autor: Saúl Ibargoyen

Dirección: Miguel Yedra

Las brujas de Salem

Autor: Arthur Miller

Dirección: Raquel Parot

Atlántida

Autor: Óscar Villegas

Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

Octubre en Angulema

Autor: Jean Thenevin

Dirección: Ignacio Sotelo

Íntimamente unidos

Autor: Eugene O'Neill

Dirección: Héctor del Puerto

1984

La hija del rey

Autor: Luisa Josefina Hernández

Dirección: Mercedes de la Cruz

Los hijos de Sánchez

Autor: Vicente Leñero

Dirección: Alberto Celorio

Los perros bravos o El avance del ladrido

Autor: Guillermo Schmidhuber

Dirección: Ramiro Osorio

El cerco de Numancia

Autor: Miguel de Cervantes Saavedra

Dirección: Ignacio Sotelo

Romeo y Julieta

Autor: William Shakespeare

Dirección: Raquel Parot

Semejante a sí mismo

Autor: Juan Ruiz de Alarcón

Dirección: Mercedes de la Cruz

Los despachos de Napoleón

Autor: George Bernard Shaw

Dirección: Ignacio Sotelo
Coordinación: Héctor del Puerto

Teatro Infantil

Haremos el mar para navegar

Autor: Teresa Valenzuela
Dirección: Teresa Valenzuela

Chispas, rayos y centellas

Autor: Teresa Valenzuela
Dirección: Antonio Algarra

Asia y el Lejano Oriente

Autor: Isaac Chocrón
Dirección: Ignacio Sotelo

El gigante egoísta

Autor: Óscar Wilde
Dirección: Julio Palacios

Estado de sitio

Autor: Albert Camus
Dirección: Rafael Velasco

Esperando al zurdo

Autor: C. Odette
Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

César y Cleopatra

Autor: G. Bernard Shaw
Dirección: Ignacio Sotelo
Coordinación: Héctor del Puerto

Los huéspedes reales

Autor: Luisa Josefina Hernández

Dirección: Juan Felipe Preciado

Máquina

Autor: Alejandro Licona

Dirección: Felio Eliel

Carballido de batalla

Obras cortas en un acto

Coordinación: Alejandro Bichir

Ignacio Sotelo (1984-1988)

El maestro Wilebaldo López renunció a su cargo en septiembre de 1984 debido a las dificultades de tipo administrativo, presupuestal y académico que se le presentaron.

A raíz de lo anterior, el director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, Javier Barros Valero, y el licenciado Jaime Labastida, subdirector general de Investigación y Educación Artísticas, designaron en el mes de noviembre a Ignacio Sotelo como director de la escuela y a Evelia Beristáin Márquez como subdirectora.

El maestro Ignacio Sotelo estudió en la Escuela de Arte Teatral en los grupos infantiles y juveniles constituidos en 1955, donde se inició con pasión y entrega en el arte escénico; su campo de acción abarcó el trabajo de actor, maestro de Actuación y Versificación, y director de escena teatral y operística; también se desempeñó como subdirector de nuestra escuela en distintos períodos.

Durante su gestión, el maestro Sotelo consideró prioritario el desarrollo del proceso educativo en la formación del profesional de arte dramático, razón por la que se abordaron varios problemas de carácter académico con la participación y el apoyo de los maestros.

En el año escolar 1985, en una reunión académica, los maestros en pleno pidieron que se corrigieran los errores detectados en los planes de estudio, tanto en la carrera de Actuación como en la de Escenografía, principalmente en lo relativo a unificar las nomenclaturas de las disciplinas, y precisar la participación de las mismas a fin de mejorar la organización de los módulos.

Por otra parte, con el objetivo de que las materias consideradas extracurriculares otorgaran créditos a la calificación del alumno, presentaron un proyecto para impartirlas en la modalidad de talleres.

En la reunión del Consejo Técnico Académico —que tuvo lugar el día 28 de octubre de 1985— se informó sobre la integración de la comisión de maestros que se ocuparía de realizar un proyecto de reestructuración de planes y programas de estudios de la carrera de Actuación. Al saberlo, los maestros de Escenografía solicitaron a la comisión que se tomara en cuenta la importancia de que los programas de Actuación se relacionaran con los de Escenografía, especialmente en tercero y cuarto grados, para que existiera una vinculación entre los proyectos escenográficos y las puestas en escena, productos terminales de la disciplina de Actuación.

Enseguida se hizo evidente la necesidad de que los docentes de la carrera de Escenografía integraran su respectiva comisión con el mismo propósito, pero los maestros manifestaron la falta de plazas de tiempo completo que les permitieran participar en los trabajos de planeación.

Gracias al trabajo realizado por los maestros en estas reuniones hubo una mejoría notable en el desarrollo académico. En lo referente a las evaluaciones, se calificaba cada una de las disciplinas que formaban un módulo, se promediaban los resultados y el promedio era la calificación global del módulo, de esta manera tenían que participar todos los maestros que impartían esas materias; también se renovaron los formatos de control escolar a fin de registrar —de manera muy precisa— la historia académica de cada estudiante. Además se solicitó apoyo pedagógico a la Dirección de Planeación y Asuntos Académicos de la SGEIA para resolver los problemas académicos manifestados, ya fuera mediante una reestructuración de los planes de estudio o con una posible adenda.

En aquel momento, los alumnos egresados en los años de 1974 y 1975 indagaron sobre la posibilidad de validar los estudios —y por consiguiente, recibir la certificación del grado profesional de licenciatura— de las generaciones que habían terminado su carrera antes de que éstas fueran aceptadas oficialmente por la Dirección General de Profesiones. Para dar respuesta a esta inquietud se ofrecieron varias posibilidades: un estudio de equivalencias de materias; la elaboración de una tesis o memoria; o un informe sobre su trayectoria profesional. Estas regularizaciones fueron aceptadas en diferentes períodos por el INBA y por la Dirección General de Profesiones.

Apoyos bibliográficos

Cabe destacar que en esta época se creó un programa de apoyo bibliográfico llamado “Las Separatas”, a manera de recurso didáctico que consistía en la selección y edición de textos con la finalidad de proporcionar a los alumnos una ayuda en sus tareas académicas, pues ponía a su alcance materiales que eran de difícil adquisición o que estaban agotados.

Estos textos, que resultaron muy útiles, se produjeron gracias a la iniciativa del personal de la Biblioteca Juan Ruiz de Alarcón de la EAT: Blanca E. López, Leslie Celaya y Mario Flores. La impresión estuvo a cargo de Artemio Cruz y Fernando Valdéz, del Departamento de Impresiones de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas.

Sería conveniente que este programa se retomara, ahora a través de medios electrónicos, para que los alumnos tengan a su alcance estos materiales con una mayor facilidad, como una opción didáctica que contribuya a su formación profesional.

Proyecto de docencia

En 1986 se elaboró un proyecto de curso intensivo seriado y secuencial sobre pedagogía, metodología y didáctica —conceptualmente orientado al área de educación artística—, dirigido a profesionales egresados de la escuela, con el propósito de que artistas del teatro pudieran intervenir de una manera eficaz como docentes en el área de educación artística en los diferentes niveles de escolaridad dentro del sistema educativo nacional, o en otras instituciones. Este proyecto quedó pendiente por falta de presupuesto, a pesar de ser esencial la presencia y participación de esta área artística en la formación integral de los educandos; además, esto impidió que se ampliara el campo de trabajo para los egresados de la escuela.

Personal docente 1985-1988

Se enlista solamente al personal docente que se incorporó a distintas materias en este período de tiempo:

Actuación:	Antonio Algarra Cerezo, Héctor Manuel Santiago Dupuy, Miguel Flores Pérez, Ernesto Gutiérrez González, Dagoberto Guillaumin Fentanez, Juan Felipe Preciado.
Materias Teóricas:	Rigoberto Abrego Guerra, Antonio Argudin, Jorge Villasana Méndez, Mario Zante Molina, Laura Díaz Danitza, Ricardo Fiallega Zavala, Raúl Ruvalcaba, Esperanza Zavaleta, Rosario Ruiz, Rafael Tello Vasconcelos, Ignacio Escárcega Rodríguez, José Francisco Villaseñor.
Apreciación Musical:	Joaquín Guzmán Luna, Ernesto Gutiérrez Gonzáles.
Danza:	María Evelia Kochen B., Mónica Pizano Maldonado, Gustavo Quezada Rosales, Enrique Vargas.
Escenografía:	José Martínez Cuervo, Ana María Martínez de la Escalera, Luis Jorge Reyna Garza, Marcela Zorrilla.

Obras puestas en escena 1985-1988

El trabajo de los alumnos en las temporadas de Teatro Escolar, programadas por la Dirección de Teatro del INBA, se tomaba en cuenta como servicio social para cumplir con las normas establecidas por la SEP. En el programa de difusión del teatro, durante varios años la escuela también organizó funciones en los reclusorios del D.F., así como en temporadas en el Teatro Orientación y la Sala Xavier Villaurrutia:

1985

Los vagos

Autor: F. Fellini y E. Flaviano

Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

De fuera vendrá

Autor: Agustín Moreto (entremeses)

Dirección: Ignacio Sotelo

Las aceitunas

Autor: Lope de Rueda

Viejo celoso

Autor: Miguel de Cervantes Saavedra

Dirección: Ignacio Sotelo y Héctor del Puerto

Las preciosas ridículas

Autor: Escenas de Molière

Dirección: Juan Felipe Preciado

El baile de los montañeses

Autor: Víctor Hugo Rascón Banda

Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

La noche de los accidentes

Autor: Emilio Carballido

Dirección: Héctor del Puerto

Noche de Reyes

Autor: William Shakespeare

Dirección: Raquel Parot

Las tres heridas

Autor: Alejandro Licona

Dirección: Felio Eliel

Los contaminantes. Uy qué miedo!

Autor y dirección escénica: Francisco Roustand

Viaje al pueblo feliz

Autor: Rafael Pimentel

Dirección: Gabriel Fragoso

Teatro Infantil

El doctor y los demonios

Autor: Dylan Thomas

Dirección: Pilar Souza

El mundo nocturno

Autor y dirección: Teresa Valenzuela

Loco Platonov

Autor: Anton Chéjov

Dirección: Héctor del Puerto

El Grupo Chon —integrado por alumnos de la EAT bajo la dirección de Teresa Valenzuela, ex alumna de la escuela— presentó un programa de teatro para niños formado por tres obras que se presentaron en los teatros de la escuela y en otras ciudades de nuestro país. Este grupo fue uno de los iniciadores de las representaciones teatrales infantiles los sábados y los domingos en el Teatro Orientación y la Sala Xavier Villaurrutia, espectáculos que posteriormente tuvieron como sede las nuevas instalaciones del Centro Nacional de las Artes. Las obras seleccionadas para este período fueron: *Haremos el mar para navegar*, *Mundo nocturno*, *Chispas, rayos y centellas*, y *Pastorela*, de autoría y con la dirección de Teresa Valenzuela.

1986

Las obras de teatro escenificadas en este año, además de formar parte de las prácticas escénicas de los alumnos, constituyeron una conmemoración de los cuarenta años de creación de la Escuela de Arte Teatral.

Peer Gynt

Autor: Henrik Ibsen

Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

Ceremonia del Templo del Tigre

Autor y Dirección: Emilio Carballido

Quién anda ahí. Una rosa con otro nombre

Autor: Emilio Carballido

La tercera ley de Newton

Autor: Leticia Téllez

La trampa de los demonios

Autor: César Rengifo

(Representación de algunas escenas de estas obras)

Coordinación: Tara Parra

Los bajos fondos

Autor: Máximo Gorki

Dirección: Raquel Parot

De la calle

Autor: Jesús González Dávila

Dirección: Felio Eliel

Las manos sucias

Autor: Jean Paul Sartre

Dirección: Dagoberto Guillaumin

El canto del cisne

Autor: A. Chéjov

Dirección: Sergio Wolf

Un hogar sólido y otras obras

Autor: Elena Garro

Coordinación: Héctor del Puerto

Salón Calavera

Autor: Alejandro Aura

Dirección: Alejandro Bichir

Divinas palabras

Autor: Ramón del Valle Inclán

Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

Y nos dijeron que éramos inmortales

Autor: Oswaldo Dragún

Dirección: Pilar Souza

Sueño de una noche de verano

Autor: William Shakespeare

Dirección: Raquel Parot

Teatro Infantil

Viaje al pueblo feliz

Autor: Rafael Pimentel

Dirección: Gabriel Frago

Entre todos sí se puede

Autor: Teresa Valenzuela

Dirección: Javier Villegas

Las palabras del cielo y la tierra

Autor: Emilio Carballido

Dirección: Teresa Valenzuela

1987

La discreta enamorada

Autor: Lope de Vega

Dirección: Héctor del Puerto

Bodas de sangre

Autor: Federico García Lorca

Dirección: Raquel Parot

Un sombrero de paja de Italia

Autor: Eugene L. Mare Michel

Dirección: Ignacio Sotelo

Doctor Fausto

Autor: Christopher Marlowe

Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

Los diez días que conmovieron al mundo

Creación colectiva del grupo La Candelaria

Dirección: Héctor del Puerto

Juego de damas

(Escenas de varios autores)

Dirección: Dagoberto Guillaumin

Maldita soledad

(Programa compuesto con escenas de obras de varios autores)

Dirección: Tara Parra

El juego de Zuzanka

Autor: Millos Matzourek

Dirección: Antonio Algarra

Ciegos ejemplares

(Programa compuesto por cuatro obras de distintos autores)

Dirección: Héctor Berthier

Teatro Infantil*El dragón de los cien ojos*

Autor y dirección: Gabriel Fragoso

Entre todos sí se puede

Autor y dirección: Teresa Valenzuela

La tormenta

Autor: Yamil Ostrovsky

Dirección: Dagoberto Guillaumin

Silencio pollos pelones, ya les van a echar su "máiz"

Autor: Emilio Carballido
Dirección: Teresa Valenzuela

Primavera con una esquina rota
Autor: Emilio Carballido
Dirección: Teresa Valenzuela

Juan Palmieri
Autor: Antonio Larreta
Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

1988

Los justos
Autor: Albert Camus
Dirección: Antonio Algarra

Las alegres comadres de Windsor
Autor: William Shakespeare
Dirección: Raquel Parot

Los signos del Zodiaco
Autor: Sergio Magaña
Dirección: Raquel Parot

La Santa Juana
Autor: Tirso de Molina
Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

La ciudadela derruida
Autor: Doria Lovinescu
Dirección: Dagoberto Guillaumin

El jinete de la Divina Providencia
Autor: Óscar Liera
Dirección: Felio Eliel

El presidente y el ideal

Autor: Rodolfo Usigli

Dirección: Héctor del Puerto

El juego de los insectos

Autor: Karel Capek

Dirección: Miguel Flores

Las viejas difíciles

Autor: Carlos Muñiz

Dirección: Antonio Algarra

Cómicos

Autor: Juan Antonio Barden

Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

El acero de Madrid

Autor: Lope de Vega

Dirección: Héctor del Puerto

Despertar de primavera

Autor: Frank Wedekind

Dirección: Héctor Berthier

Vivir como cerdos

Autor: John Arden

Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

De cómo el señor Mackinpott logró liberarse de padecimientos

Autor: Peter Weiss

Dirección: Alberto Velázquez

La ópera de tres centavos

Autor: Bertolt Brecht

Dirección: Alberto Celorio

Jorge Reyna (1989-1991)

Después de llevarse a cabo la auscultación entre la comunidad escolar, el director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, Víctor Sandoval, nombró a Luis Jorge Reyna Garza como director de la EAT, una vez terminados los cuatro años de gestión de Ignacio Sotelo; la maestra Evelia Beristáin continuó en la Subdirección de la escuela.

Además de su carrera en arquitectura, el maestro Reyna estudió escenografía en la Academia de Bellas Artes de Cracovia, Polonia, donde realizó la escenografía de varias obras teatrales. En su carrera profesional como escenógrafo ha obtenido varios reconocimientos por su labor en el ámbito teatral; se incorporó al cuerpo docente de la EAT, función que desempeñó durante ocho años en la cátedra de Escenografía.

A continuación se citan algunos comentarios sobre las experiencias y opiniones del maestro Jorge Reyna:

Como docente, no estaba de acuerdo con el plan modular debido a que la falta de recursos no lo hacía funcional, además había observado que se carecía de una evaluación continua que apoyara las acciones que se realizaban durante el desarrollo de los módulos. Por otra parte, las opiniones divergentes de los maestros en lo que se refería al trabajo en equipo no permitían que se alcanzaran los objetivos de los módulos.

Como director, el maestro Reyna consideraba que existía una división entre los estudios académicos y el campo laboral, lo cual incidiría de manera importante en el futuro trabajo de los alumnos; por esa razón propuso dos acciones que debían emprender en conjunto dirección, maestros y autoridades:

a) Evaluar el plan de estudios que, a diez años de su aplicación, demandaba una revisión urgente.

b) Difundir los trabajos escénicos de la EAT —para lo cual tenía que solicitarse al INBA una ampliación del presupuesto con la finalidad de mejorar la calidad de las representaciones teatrales— y participar en eventos nacionales e internacionales. Con este objetivo en mente trató de dar mayor relevancia a la participación del Consejo Técnico de la escuela, así como al colegio de maestros, para iniciar los estudios de evaluación de los planes vigentes.

En este período surgieron dos problemas que era necesario resolver para lograr el buen funcionamiento de las actividades académicas: a) El Auditorio Nacional sería objeto de una remodelación que afectaba las instalaciones que utilizaba la escuela, espacio que los alumnos se sentían obligados a defender. b) Se hablaba de la posible creación de un Centro Nacional de las Artes, proyecto en el que la escuela demandaba participar en las decisiones de su competencia.

En 1989 se recibió la orden de desalojar las instalaciones del Auditorio, lo que provocó un gran descontento entre el personal académico y el estudiantado, pero durante un tiempo no se hizo efectiva la orden citada. La inquietud de la comunidad ante la posible mudanza tuvo como resultado la determinación de acudir a la Dirección General del INBA para exigir información sobre la futura situación de la escuela. Esta decisión fue apoyada por el maestro Reyna, lo que le acarreó una amonestación por parte de las autoridades superiores.

Durante la gestión de Jorge Reyna se logró que la Dirección General de Profesiones validara las características de los estudios profesionales de la EAT y no estableciera los mismos criterios de titulación de las carreras universitarias. Así fue posible que nuestros egresados obtuvieran su título y su cédula profesional al término de sus estudios, los cuales ya estaban autorizados por el Consejo Nacional Técnico de la Educación. La negociación giró en torno a que se reconociera “La puesta en escena”, del último módulo del plan de estudios, como examen profesional.

Se instituyó un nuevo procedimiento para aplicar los exámenes de admisión a las carreras de Actuación y de Escenografía. En ambos casos, los aspirantes debían presentar un examen de conocimientos generales basado en los contenidos de las materias que se impartían en el nivel bachillerato. Para la carrera de Actuación, en una primera etapa tenían que realizar actividades prácticas de expresión corporal con el propósito de detectar su capacidad fisiológica potencial. En otra etapa posterior se les solicitaba efectuar actividades interpretativas que tomaban en cuenta los elementos primordiales del área de actuación y voz.

Por su parte, en la carrera de Escenografía se les pedía que crearan un diseño con base en un texto dramático específico.

Estos nuevos criterios en los exámenes de admisión brindaron la posibilidad de seleccionar a los alumnos que demostraran aptitudes y habilidades viables necesarias para el desarrollo de la carrera seleccionada.

En marzo de 1989 se participó en el primer Congreso Nacional de Enseñanza Superior del Teatro —organizado por las universidades del Estado de México y de Veracruz—, en el que colaboraron la EAT y la UNAM. Este acercamiento a otras instituciones de educación superior del arte teatral fue el comienzo de un intercambio de propósitos, planes de estudio y expectativas en la formación de profesionales del arte escénico.

Otra serie de eventos dignos de mención fueron los organizados por alumnos y maestros para conmemorar el aniversario número cuarenta y cinco de la escuela: se presentó el ciclo de conferencias “La historia y situación del teatro en México”, dictadas por Héctor Gómez y María Rojo, entre otros ponentes; se montó una exposición fotográfica de diferentes puestas en escena representativas de distintas épocas de la escuela; y se exhibieron bocetos y maquetas de escenografía elaborados por escenógrafos egresados y por profesionales distinguidos.

Asimismo hubo una función de gala en el Teatro Julio Castillo con la obra *Los esclavos de Estambul*, de Emilio Carballido, bajo la dirección del maestro Ricardo Ramírez Carnero. Por otra parte se prosiguió con las puestas en escena en el Teatro Orientación y en la Sala Villaurrutia con un creciente público y el beneplácito de las autoridades del INBA.

Personal docente 1989-1991

A continuación aparece la relación de profesores que se incorporaron al servicio docente en este período, bajo la dirección del profesor Jorge Reyna:

Actuación:	Silvia Zaide Gutiérrez, Roberto Ranzón Kartí, María del Carmen Martínez M., Adam Guevara Ruiseñor.
Apoyo a Módulos:	Alberto Celarié Flores.
Materias Teóricas:	Juan Aguilar Villanueva, Eduardo Cevallos Silva, Óscar Armando García Gutiérrez,

	Benjamín Nuño Salazar, René Varela, Gustavo Lizárraga Maqueo, Ignacio Escárcega Rodríguez.
Danza:	Emma Cecilia Delgado Hernández.
Pintura:	Ana Gloria Díaz Castro.
Pantomima:	Enrique Estrada Palomino.
Voz:	Manuel Villalpando Cazares.
Música:	Dulce María Sortibrán Serrano, David Moisés Sortibrán Serrano, Martha Millán Toledo, Joaquín Guzmán Luna.
Escenografía:	Arturo Nava Astudillo.

Obras puestas en escena 1989-1991

1989

Nuestro pueblo

Autor: Thornton Wilder
Dirección: Miguel Flores

La Celestina

Autor: Fernando de Rojas
Dirección: Dagoberto Guillaumin

Las brujas de Salem

Autor: Arthur Miller
Dirección: Antonio Algarra

Tito Andrónico

Autor: William Shakespeare
Dirección: Raquel Parot

Ab Soledad

Autor: Eugene O'Neill
Dirección: Rigoberto Abrego

El asesino del sueño

(Paráfrasis por León Felipe de la tragedia de Macbeth)

Autor: William Shakespeare

Dirección: Héctor del Puerto

En una noche como ésta

Autor: Luisa Josefina Hernández

Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

Coriolano

Autor: William Shakespeare

Dirección: Raúl Zermeño

El campeón

Autor: Enrique Cisneros

Dirección: Dagoberto Guillaumin

El pájaro azul

Autor: Maurice Maeterlinck

Dirección: Antonio Algarra

Edmond

Autor: David Mamet

Dirección: Raquel Parot

La farsa de los tenebrosos

Autor: M. de Ghelderode

Dirección: Rigoberto Abrego

Las columnas de la sociedad

Autor: Henrik Ibsen

Dirección: Miguel Flores

Jesucristo Gómez

Autor: Vicente Leñero

Dirección: Héctor Berthier

Debo no niego, pago no tengo
(Versión libre de textos de Darío Fo)

Nora
Autor: Emilio Carballido

Apasionata
Autor: Héctor Azar
Dirección: Alberto Velázquez

Lobo sapiens
Autor: Jorge Humberto García
Dirección: Armando García

1990

Valleinclaniana
Autor: Ramón del Valle Inclán
Dirección: Ignacio Sotelo

Improvisaciones Si Dios nos da licencia
Coordinación: Héctor del Puerto

Este rumor es como el de las hojas
Coordinación: María del Carmen Martínez

Improvisaciones
Dirección: Alberto Velázquez

Sueño de una noche de verano
Autor: William Shakespeare
Dirección: Zaide Silva Gutiérrez

Cabos sueltos
(Escenas de teatro mexicano)
Dirección: Héctor Berthier

El burlador de Sevilla

Autor: Tirso de Molina

Dirección: Antonio Algarra

Esta obra se presentó en la ciudad de Chihuahua como parte del Primer Festival del Siglo de Oro, así como en el decimoquinto Festival de Teatro del Siglo de Oro Español en El Chamizal, en la ciudad de El Paso, Texas, en marzo de 1990, con el mismo reparto de estudiantes que la montaron en la escuela.

El viaje superficial

Autor: Jorge Ibarguengoitia

Dirección: Felio Eliel

Habrá poesía

Autor: Luisa Josefina Hernández

Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

El jardín de los cerezos

Autor: A. Chéjov

Dirección: Héctor Berthier

Baal

Autor: Bertolt Brecht

Dirección: Miguel Flores

Matrimonio y mortaja, ¿y a quién le baja?

Autor: Emilio Carballido

Dirección: María del Carmen Martínez

Tiempo de ladrones

Autor: Emilio Carballido

Dirección: Héctor del Puerto

No es delito, es deleite

Autores: Emilio Carballido y Alejandro Licona (obras cortas)

Dirección: Teresa Valenzuela

Juegos de masacre

Autor: E. Ionesco

Dirección: Ignacio Sotelo

Armas blancas, El abrecartas, La navaja y la daga

Autor: Víctor Hugo Rascón Banda

Dirección: Felio Eliel

La visita de la vieja dama

Autor: Friedrich Dürrenmatt

Dirección: Zaide Silva Gutiérrez

Matrimonio y mortaja, ¿y a quién le baja?

Autor: Emilio Carballido

Dirección: Héctor del Puerto

La razón de Elvira

Autor: Víctor Hugo Rascón Banda

Dirección: Alberto Velázquez

1991

En la celebración del 45 aniversario de la creación de la escuela se realizó el montaje de obras cortas de dramaturgos del teatro mexicano:

Múltiplo de tres, De paso, de Juan Tovar; *Una rosa con otro nombre, Nora y Rifa*, de Emilio Carballido; *La iniciación de Lupe*, de Héctor Mendoza; *Bajo el silencio*, de Óscar Liera; *Como las estrellas y todas las cosas*, de Sergio Magaña; *Arlequín educado por el amor*.

Dirección: Felio Eliel.

Selección de textos de cinco autores: Marivaux, Tardieu, Apollinaire, Novo y Neveux.

Dirección: Ignacio Sotelo

Todo queda en familia

Autor: Hernán Galindo

Coordinación: María del Carmen Martínez

Todos eran mis hijos

Autor: Arthur Miller

Dirección: Felio Eliel

La boda

Autor: Bertolt Brecht

Coordinación: Miguel Flores

El baile de los ladrones

Autor: Jean Anouilh

Dirección: Antonio Algarra

El zoológico de cristal

Autor: Tennessee Williams

Dirección: Héctor Berthier

Sólo un juego

Autor y dirección: María Navarrete

Numancia

Autor: Miguel de Cervantes

Dirección: Ignacio Sotelo

Festival de Teatro de Escuelas Profesionales, durante los festejos del 45 aniversario de la creación de la Escuela de Arte Teatral.

Los esclavos de Estambul

Autor: Emilio Carballido

Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

Escenografía: Yarmila Maserova

Teatro Julio Castillo

Las Nictálopes

Autor: Tomás Espinoza

Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

Escenografía: Yolanda Esteva Torrijos

Sala Xavier Villaurrutia

¿Que si me duele?... ¡Sí!

Autor y dirección: Adam Guevara

Teatro Orientación

La del polaco

Autor: Boguslaw Ahaeffer

Dirección: Pavel Noviski

Teatro Orientación

Cerca (melodía inconclusa de una pareja)

Autor: Eduardo Paulowski

Dirección: Luis Gabriel Figueroa Pacheco

Teatro Orientación

La séptima morada

Autor y dirección: Luis de Tavira

Foro Sor Juana Inés de la Cruz, Centro Cultural Universitario

La fiera

Autor: Charles Marowits

Dirección: Raúl Zermeño

Sala Xavier Villaurrutia

Por motivos personales, el maestro Jorge Reyna renunció a su cargo de director de la escuela en noviembre de 1991 para dedicarse a su trabajo profesional en el campo de la escenografía.

Ricardo Ramírez Carnero (1992-1995)

Siendo director general del Instituto Nacional de Bellas Artes el licenciado Rafael Tovar y de Teresa se llevó a cabo la correspondiente auscultación entre la comunidad de la escuela, tras lo cual se nombró a Ricardo Ramírez Carnero como director y a Antonio Algarra Cerezo como secretario académico.

El licenciado Ramírez Carnero nació en Mazatlán, Sinaloa. Fue egresado de la Escuela de Arte Teatral, donde se graduó en Actuación y obtuvo su licenciatura en Dirección Escénica. Realizó estudios en Checoslovaquia gracias a una beca de especialización en Dirección Escénica, y fue alumno de maestros de renombre como Eugenio Barba, Héctor Mendoza y Lazariev. En Barcelona trabajó con José Sanchiz Sinisterra. De su labor como director escénico destacan obras como: *Los esclavos de Estambul*, *El mar y sus misterios*, *El cerco de Leningrado*, y varias más para la Compañía Nacional de Teatro.

Además de ser maestro de la ENAT, ha dado clases de actuación en la UNAM y en el Centro Universitario de Teatro, y fue director de Educación Artística en Pachuca, Hidalgo. En diferentes estados de la república impartió un diplomado de Dirección Teatral coordinado por el INBA.

Ha recibido varios premios por mejor dirección escénica de las obras *El cerco de Leningrado*, *Los vagos*, *Divinas palabras*, *Escrito en el cuerpo de la noche*, y *El lector por horas*, entre otras. Los reconocimientos han sido por su labor docente y por ser miembro del Sistema Nacional de Autores del Arte del Fonca.

Por indicaciones de las autoridades del INBA, Ricardo Ramírez Carnero —ya en funciones como director— integró una comisión de las Academias de la escuela para analizar nuevos planes de estudio que tuvieran otro enfoque acerca de la educación artística, pues era indispensable replantear si el currículo vigente respondía a las exigencias que en esos años enfrentarían nuestros egresados, al considerar los nuevos intereses y necesidades artísticas de la sociedad.

En 1994, durante su gestión, se creó el Centro Nacional de las Artes (Cenart) con el objetivo de generar y explorar nuevos modelos y enfoques eficaces en torno a la educación, investigación y difusión artísticas, fomentar la interdisciplina en el arte, así como establecer espacios de colaboración académica y

artística entre instituciones de diferentes sistemas y niveles, tanto en México como en el extranjero. En este Centro se construyeron las instalaciones destinadas a albergar a las escuelas profesionales de educación artística.

La Escuela de Arte Teatral se trasladó a su nueva sede dentro del Cenart, donde el director y el personal docente organizaron varias actividades relevantes, entre las que sobresale el desarrollo de los trabajos académicos del nuevo modelo educativo, al que denominaron Reordenación Académica, ya con la intervención de los pedagogos del Cenart que contaban a su favor con la cercanía de las otras escuelas de arte, lo que benefició el trabajo.

Las autoridades del INBA y el personal docente de la EAT realizaron un diagnóstico del plan de estudios vigente y efectuaron las siguientes observaciones:

1. A lo largo del tiempo en que se aplicó el modelo educativo modular faltó la capacitación docente para la organización del proceso didáctico.

2. El plan de estudios con el que contaban los maestros se orientaba hacia una metodología general, sin detallar formas didácticas que permitieran organizar las actividades para el desarrollo de los módulos.

3. La falta de una evaluación continua del sistema impedía un desarrollo didáctico que ratificara o rectificara un desenvolvimiento más eficiente.

4. Se contrataba a docentes que contaban con el conocimiento de su área, pero no se les capacitaba para su incorporación al trabajo modular.

5. Los horarios de los maestros no les permitían destinar tiempo a la investigación, planeación, o evaluación de su labor.

6. La interdisciplinariedad se dificultó por la carencia de tres factores: relación entre los maestros, trabajo en equipo, y vinculación entre las diferentes escuelas de educación artística.

7. En las carreras que ofrecía la escuela, diferentes áreas se fragmentaron porque no se podían correlacionar con el problema central del módulo.

Ante estos problemas —aunados a los cambios del entorno social durante esos años— era necesario elaborar una nueva propuesta que partiera del estudio de los intereses de la sociedad en relación con el arte teatral, para de esta manera conocer el campo de trabajo al que se enfrentarían nuestros egresados. Resulta tan esencial examinar las cualidades de los estudiantes que recibimos y determinar un perfil de ingreso, como comprender las necesidades profesionales y las características del campo laboral al que se integrarán, lo que definirá un perfil de egreso.

Bajo esta óptica se hizo una revisión y un replanteamiento de planes y programas que cubrieran las necesidades profesionales detectadas en los egresados. En principio, a partir de las metas institucionales, debía crearse una definición del tipo de profesional que se deseaba formar, sin alterar la función social del teatro. La vinculación entre las metas institucionales y la función social se alcanzaría relacionando al profesionista con su campo laboral, y también mediante:

- a) Considerar para nuestros estudiantes una formación por el teatro y para el teatro.
- b) Precisar objetivos de formación y objetivos de conocimiento.
- c) Realizar lo anterior a partir de la práctica profesional.
- d) Crear una ética profesional con base en compromisos y responsabilidades.

Fue así que las autoridades educativas y los docentes emprendieron la elaboración de los planes de estudio con una estructura acorde a las necesidades de la formación de profesionales del teatro, que partiera de las experiencias anteriores y del análisis de su operación. El nuevo plan debería ir acompañado de una evaluación académica que facilitara el rectificar o ratificar —de manera oportuna— acciones de acuerdo con los resultados, todo esto con el apoyo de las autoridades que aportarían los recursos que hicieran posible esta propuesta.

Objetivos de la Escuela de Arte Teatral

1. Formar profesionales del teatro en actuación y escenografía —a nivel licenciatura—, con posgrados en dirección en artes escénicas y docencia especializada, que tengan una visión crítica del fenómeno teatral en su eterno.
2. Propiciar el desarrollo y la actualización continua del arte teatral nacional —y en particular de la dramaturgia mexicana— mediante la investigación, la experimentación y la difusión, para así vincular la formación académica con la práctica profesional, además de favorecer la interdisciplinariedad entre las diferentes ramas del arte.
3. Contribuir a la preservación y a la difusión del acervo artístico teatral en sus diferentes modalidades, como elemento indispensable en la vida académica y profesional.

4. Promover la interacción con la sociedad a partir de una actitud de servicio, fomentando de esta manera la sensibilización y el reconocimiento del arte teatral como un elemento enriquecedor y transformador de la cultura nacional.

Plan de Estudios de Reordenación Académica, 1994

I. Justificación

Al considerar el objetivo fundamental de nuestra escuela, que se refiere a formar profesionales del teatro con una visión crítica de este arte y en una interacción social que enriquezca y transforme la vida cultural, es necesario reflexionar si nuestras metas académicas van dirigidas a formar el tipo de profesional que exige el momento actual, si realmente conocemos los medios de producción, y también si se satisfacen las demandas del público.

Es decir, es indispensable conocer el mercado laboral al que se enfrentarán los egresados, saber cómo recibimos a nuestros estudiantes y cómo terminan su formación, así como determinar a profundidad su perfil de ingreso y de egreso, ello con la finalidad de que esta formación profesional sea idónea.

Por este motivo se requiere una revisión y una reordenación de los planes y programas de estudio que operan actualmente en la EAT, pues sólo así se conjuntarán acciones con la investigación, la difusión, el servicio, y la atención a la capacitación y actualización pedagógica de nuestros docentes, a fin de preparar profesionistas que conozcan los intereses del grupo social al que van a dirigir su producto artístico.

Por otra parte, se ha dejado de lado la relación que debe existir entre las diferentes escuelas de arte, lo que ha impedido consolidar proyectos en los que se puedan aprovechar los elementos y los recursos afines de las disciplinas artísticas.

Cabe destacar que la misión de todas las escuelas de arte, además de transmitir bienes culturales, consiste en formar agentes innovadores con características específicas en cada caso, por lo que es necesario:

1. Proporcionar una formación integral al artista de teatro.
2. Ofrecerle los conocimientos característicos y específicos de su profesión.
3. Desarrollar su proceso educativo a partir del análisis de la práctica profesional.

4. Ampliar las fronteras de la actividad teatral a través de los medios de comunicación y producción de este arte, a partir del trabajo artesanal, que tenga como una finalidad la subsistencia del trabajo en equipo ineludible en la práctica profesional del arte escénico.

La propuesta contenida en este plan, en cuya elaboración intervinieron autoridades de Conaculta, INBA, Cenart y EAT, considera una estructura curricular que en teoría responde a las necesidades de la educación formal para el nivel profesional, pero todavía requiere una planeación continua de evaluación que facilite la operación del mencionado plan. Esto significa vigilar de manera constante el desarrollo de nuestros métodos y técnicas de enseñanza para aplicar las medidas correctivas oportunamente; así es posible conformar un nuevo modelo educativo con una visión interdisciplinaria que tome en cuenta a las escuelas que forman parte del Centro Nacional de las Artes.

Para superar los problemas que seguramente se presentarán, no sólo académicos sino también administrativos, es necesario que el INBA, a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, coordine la aplicación del plan en conjunto con la comisión de profesores de la escuela designados a tal efecto. Gracias a esta labor se podrá determinar el uso eficiente del modelo propuesto, lo que enriquecerá la formación de profesionales del arte respetando los procesos académicos de cada escuela.

II. Fundamentación Pedagógica

Si consideramos al aprendizaje como la interrelación del individuo con su medio social, que se manifiesta en una transformación de su personalidad en los tres aspectos que la conforman —cognoscitivo, afectivo y psicomotor—, y que lo hacen apto para cambiar, a través de pautas de conducta, el medio que lo rodea, nos damos cuenta de la importancia del proceso educativo que es el encargado de propiciar y ofrecer las oportunidades para lograr esos cambios.

En el proceso formal de la educación se busca que los conocimientos y las actividades planeados se orienten hacia esa meta. El conocimiento y su práctica plantean y resuelven problemas específicos para comprender y aplicar lo aprendido. En la educación artística, la creatividad es un elemento esencial. Durante el desarrollo del proceso de conocimiento y actividad el

papel del docente es definitivo, dado que alumno y maestro son los agentes que controlan la comunicación y con su trabajo grupal logran la culminación exitosa del proceso.

La formación de profesionales en alguna rama de la educación artística es un problema complejo, puesto que hay que considerar la disciplina metodológica, las características de cada modalidad artística, y los procedimientos que toman en cuenta la creatividad propia del arte. Ante este reto se deben buscar opciones que conjuguen disciplina y creatividad, lo que la Escuela de Arte Teatral ofrece a través de la práctica.

La propuesta pedagógica que plantea esta reestructuración académica parte de las necesidades y las características propias del arte teatral, adoptando una libertad pedagógica que permite integrar diferentes enfoques metodológicos en una didáctica que facilite la multidisciplinariedad en el aula con base en un objetivo común, lo que enriquece los contenidos de los planes de estudio.

III. Estructura Curricular

Los planes de estudio de las carreras de Escenografía y Actuación están integrados por tres estructuras en su secuencia y seriación. A su vez, las tres estructuras se desarrollan en secuencias de tres fases que cumplen un proceso continuo que va de los conocimientos y las habilidades sustantivos y generales a los más especializados. Estas tres fases se encuentran articuladas con las áreas operativas. En este plan de estudios se incluyen todos los elementos que le dan sustento al diseño o modelo que ha adoptado la escuela. De estos elementos se enuncian: la fundamentación, los objetivos y los planes de estudio de cada carrera.

Reordenación Académica 1994

Estructuras

Área Básica: Formación específica de la disciplina teatral elegida. Se compone con los contenidos básicos esenciales de la carrera de Actuación o de Escenografía.

Área de Concentración Complementaria: Disciplinas cocurriculares que interrelacionan las diferentes modalidades artísticas que conviven en el Centro Nacional de las Artes, lo que permite al estudiante definir su proyecto profesional.

Área de Cultura Integral: Línea de formación curricular que combina lo básico de las carreras con disciplinas humanísticas y sociales.

Niveles

Fase Introductoria: Incluye conocimientos técnicos y aptitudes básicas para las carreras de Actuación y de Escenografía, e incorpora conocimientos históricos y contemporáneos, tanto en la modalidad teórica como en la práctica, que se vinculan y varían con el entorno social.

Fase Sustantiva: Es el conjunto de actividades formativas que capacitan en el desempeño del quehacer profesional respectivo. En esta fase se abordan diversas tendencias, estilos, concepciones, métodos y técnicas para enriquecer la teoría y la práctica del futuro egresado, lo que permite, de acuerdo con las características de cada carrera, abrir perspectivas a los alumnos y fundamentar su elección.

Fase de Especialización: El objetivo de esta etapa es que el alumno obtenga un conocimiento específico de la actividad artística en su expresividad y creatividad, según la carrera elegida. Incluye la investigación y la planeación para lograr la producción artística, ya sea individual o colectiva, bajo la guía de los docentes. En esta fase puede iniciar o presentar su trabajo de titulación.

Carrera de Actuación

Objetivos

1. Formar profesionales en actuación a través de una educación integral que caracterice la interdisciplinariedad del fenómeno teatral.
2. Capacitar al alumno para el desarrollo de una práctica profesional en el teatro y para el teatro, a partir de la sistematización de las técnicas y los métodos de actuación.

3. Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo cuando el alumno participe en las puestas en escena, a fin de fomentar una actitud de servicio y su inserción en el mercado laboral con actitud crítica.
4. Promover la capacidad de análisis y de experimentación en la construcción de un trabajo metodológico teatral que favorezca la autoformación.

Planes de Estudio por Fases del Conocimiento

Carrera de Actuación

Fase Introdutoria. Duración: 2 semestres

I	II
El Actor	El Actor y sus Herramientas II
y sus Herramientas I	Técnica Básica de la Danza
Técnica de Movimiento	Educación de la Voz II
Corporal I	Elementos Básicos del Drama
Educación de la Voz I	Introducción al Teatro
Construcción Dramática I	Contemporáneo
Introducción a la Metodología	Aplicación Integrada II
de la Historia del Teatro	Optativas
Aplicación Integrada I	Cultura Integral I
Taichi	(Apreciación Estética)
Expresión Corporal I	Expresión Corporal II

Fase Sustantiva. Duración: 4 semestres

III	IV
Carácter y Acción I	Carácter y Acción II
Danza Contemporánea I	Danza Contemporánea II
Técnica de Movimiento Corporal	Técnica de Movimiento Corporal
Acrobacia	Luchas Escénicas
Expresión Verbal: Verso y Prosa I	Interpretación Verbal: Verso y
Música y Canto I	Prosa II

Elementos Estructurales del Drama I	Música y Canto II
Historia del Teatro I	Elementos Estructurales del Drama II
Aplicación Integrada III	Historia del Teatro II
Cultura Integral II	Aplicación Integrada IV
(Apreciación Estética)	Cultura Integral III

V

Construcción del Personaje I
 Danza Contemporánea III (estilos)
 Técnica de Movimiento Corporal
 Acrobacia
 Historia del Teatro III
 Pantomima
 Expresión Verbal I
 Música y Canto III
 Taller de Práctica Escénica I
 Cultura Integral IV
 Taller de Concentración
 Complementaria I

VI

Construcción del Personaje II
 Danza Contemporánea IV (estilos)
 Técnica de Movimiento Corporal
 Luchas Escénicas
 Historia del Teatro IV
 Expresión Verbal II
 Música y Canto IV
 Taller de Práctica Escénica II
 Cultura Integral V
 Taller de Concentración
 Complementaria II

Fase de Especialización. Duración: 2 semestres

VII

Taller de Puesta en Escena I
 Coreografía y Movimiento
 Escénico I
 Asesoría Técnica Vocal I
 Historia del Teatro V
 Metodología de la Investigación I
 Seminario de Producción y
 Mercado Laboral
 Taller de Concentración
 Complementaria III

VIII

Taller de Puesta en Escena II
 Coreografía y Movimiento
 Escénico II
 Asesoría Técnica Vocal II
 Historia del Teatro VI
 Metodología de la Investigación II
 Taller de Concentración Comple-
 mentaria IV

Carrera de Escenografía

Objetivos

1. Formar profesionales en el área de escenografía a través de una educación integral que caracterice la interdisciplinariedad del fenómeno teatral.

2. Capacitar mediante los métodos y las técnicas del quehacer escenográfico que permitan la inserción al campo laboral en las tareas de escenografía, vestuario, utilería, iluminación y todos los aspectos relacionados con un montaje escénico.

3. Desarrollar la capacidad para el trabajo en equipo interdisciplinario, indispensable para la realización de productos escénicos.

4. Estimular las habilidades de análisis, investigación y crítica para enriquecer los procesos técnicos escenográficos, y fomentar una actualización y autoformación permanentes.

5. Complementar la formación del escenógrafo con el conocimiento de las diferentes disciplinas artísticas que contribuyan a mejorar el trabajo escénico.

6. Preparar profesionales con una visión integral del devenir de la cultura a nivel sociológico, histórico y estético.

Fase Introductoria. Duración: 2 semestres

I	II
Dibujo de Imitación I	Dibujo de Imitación II
Dibujo Técnico	Dibujo de Figura Humana I
Taller de Escenografía I	Taller de Escenografía II
	Geometría Descriptiva
Taller de Exploración de Herramientas y Materiales I	Taller de Exploración de Herramientas y Materiales II
Historia del Arte I	Historia del Arte II
Historia de la Vestimenta I	Historia de la Vestimenta II
Seminario de Lectura I	Introducción al Análisis de la Literatura Dramática
Taller de Concentración Complementaria	Taller de Concentración Complementaria

Fase Sustantiva. Duración: 4 semestres

III	IV
Dibujo de Figura Humana II	Dibujo de Figura Humana III
Dibujo Técnico Escenográfico	Introducción a la Iluminación
Pintura I	Dibujo Técnico Escenográfico
Literatura Dramática y Teatro I	Pintura II
Taller de Escenografía III	Literatura Dramática y Teatro II
Taller de Diseño y Realización de Vestuario I	Taller de Prácticas Escenográficas (Teatro)
Historia del Arte III	Taller de Diseño y Realización de Vestuario II
Historia del Teatro I	Historia del Arte IV
Taller de Concentración Complementaria	Historia del Teatro II
	Taller de Concentración Complementaria

V	VI
Taller de Análisis de Texto Dramático y Proceso Escenográfico	Análisis de Texto y Composición Dramática en la Danza
Taller de Prácticas Escenográficas (Teatro) II	Taller de Prácticas Escenográficas (Danza) III
Taller de Diseño y Realización de Vestuario III	Taller de Diseño y Realización de Vestuario IV
Historia del Teatro III	Historia de las Artes Escénicas I
Taller de Procesos Técnicos y Realización Escenográfica I	Taller de Procesos Técnicos y Realización Escenográfica II
Historia del Arte V	Maquillaje
Técnicas Pictóricas Escenográficas	Técnicas Pictóricas Escenográficas
Taller de Concentración Complementaria	Taller de Concentración Complementaria

Fase de Especialización. Duración: 2 semestres

VII	VIII
Taller de Análisis de Texto	Literatura Dramática y Medios

Operístico	Alternativos de Comunicación
Taller de Prácticas Escenográficas	Artística
Ópera o Teatro Musical	Taller de Prácticas Escenográficas V
Taller de Investigación y Comportamiento de los Materiales	Taller de Investigación y Comportamiento de los Materiales
Taller de Diseño y Realización de Vestuario V	Seminario de Tesis (Desarrollo conceptual)
Historia de las Artes Escénicas II	Taller de Concentración
Taller de Concentración Complementaria	Complementaria

Al entrar en operación la reordenación académica con un nuevo diseño curricular, se planteó la necesidad de mejorar las relaciones con las escuelas de educación artística del Cenart para definir las áreas de Concentración Complementaria y Cultura Integral.

En ese sentido, para establecer vínculos con otras escuelas superiores de teatro, tanto nacionales como extranjeras, y comparar los diferentes planes de estudio, en noviembre de 1995 se organizó el Encuentro Latinoamericano de Escuelas Superiores de Teatro, con la participación de Argentina, Colombia, Chile, Cuba y México. El objetivo era iniciar una constante retroalimentación entre escuelas profesionales en lo relativo al sistema educativo idóneo para la enseñanza profesional del arte teatral. Además se buscaba propiciar la difusión y la proyección del teatro en el universo latinoamericano del momento.

Por otra parte, en ese mismo año —1995—, varios maestros y escenógrafos de la Organización Internacional de Escenógrafos del Teatro de México, así como ex alumnos de la EAT, asistieron a la Cuadrienal de Praga como representantes de nuestro país; entre los egresados de la EAT estaban Félida Medina, Marcela Zorrilla, René Durón y Humberto Figueroa, quienes presentaron una exposición de maquetas, bocetos de diseños de vestuario y fotografías.

Personal docente

En la plantilla del personal docente del período 1992-1995, los maestros titulares continuaron con su labor, por lo que sólo se registra al personal de nuevo ingreso:

Actuación:	José Enrique Gorlero Candal, Mauricio Jiménez Reynoso, José Alberto Acosta Parga, Edgar Ceballos Escalante, Luis Escamilla.
Escenografía:	Aurora Garfías Asiaín, Ana Lidia Jiménez Mercado.

Obras puestas en escena 1992-1995

1992

Los murmullos del sueño

Creación colectiva

Dirección: Bruno Bert

La loca de Miramar (adaptación de *Noticias del Imperio*)

Autor: Fernando del Paso

Dirección: Norma Barroso

Estas dos obras se representaron en el Festival Internacional de Teatro, en Manizales, Colombia, en el mes de agosto de 1992.

El dragón de la calle

Autor: Karel Chapeck

Dirección: Mihail Vassilev

El amor enamorado

Autor: Lope de Vega

Dirección: Ignacio Sotelo

Don Juan o el amor a la geometría

Coordinador: Miguel Flores

Miradas a través del espejo esmerilado

Coordinador: Antonio Algarra

Baden, Baden

Autor: Bertolt Brecht

Coordinador: Felio Eliel

Qué formidable burdel

Autor: E. Ionesco

Dirección: Ignacio Sotelo

La vida es sueño

Autor: Calderón de la Barca

Dirección: Felio Eliel

La calle de la gran ocasión

Autor: Luisa Josefina Hernández

Dirección: Héctor del Puerto

Fiebre de heno

Autor: Noel Coward

Coordinación: Antonio Algarra

Cristóbal Colón

Autor: M. de Ghelderode

Dirección: Mercedes de la Cruz

Las bacantes

Autor: Eurípides

Adaptación: Gustavo Lizárraga

Dirección: Ricardo Fiallega

De película

Autor: Karel Chapeck y Blanca Peña

Dirección: Enrique Gorlero

Si escuchas una rana croar

Autor: Adam Guevara

Dirección: Dora Montero

Popol Vuh

Adaptación: Luisa Josefina Hernández

Dirección: Héctor Berthier

Suave patria

Autor y dirección: Adam Guevara

1993

Así que pasen cinco años

Autor: Federico García Lorca

Dirección: Ignacio Sotelo

El reflejo de la luna sobre un cristal roto

(Selección de obras de varios autores)

Dirección: Alberto Celarié

Las noches blancas

Autor: F. Dostoievski

Dirección: Alberto Celarié

Collage, Siglo de Oro Español

Coordinación: Miguel Flores

Historia de un caballo

Autor: León Tolstoi

Adaptación: Gustavo Lizárraga

Dirección: Mercedes de la Cruz

El jinete de la Divina Providencia

Autor: Óscar Liera

Coordinador: José Enrique Gorlero

La cacatúa verde

Autor: Arthur Schnitzler

Dirección: Miguel Flores

La Millerdiada

Autor: Arthur Miller

Dirección: Ricardo Fiallega

Jacques y su amo

Autor: M. Kundera

Dirección: Héctor del Puerto

Hamlet

Autor: William Shakespeare

Coordinador: Alberto Celarié

*La marquesa de Larspur, La casa de las petunias pisoteadas,**Háblame como la lluvia y déjame escuchar*

Autor: Obras cortas de Tennessee Williams

Coordinador: Alberto Velázquez

La importancia de llamarse Ernesto

Autor: Óscar Wilde

Coordinación: Alberto Velázquez

1994*Me acordaré de agosto*

Autor y Dirección: Adam Guevara

La urdimbre adaptación de la obra *Los tejedores*

Autor: Gerhart Hauptmann

Dirección: José Caballero

Los ciegos

Autor: M. Maeterlinck

Dirección: Ignacio Sotelo

La sirenita

Autor: Marguerite Yourcenar

Dirección: José Enrique Gorlero

Travesía guadalupana

Autor: Miguel Ángel Tenorio

Dirección: Héctor Berthier

¿Que si me duele?... ¡Sí!

Autor y dirección: Adam Guevara

Silencio pollos pelones, ya les van a echar su "maíz"

Autor: Emilio Carballido

Dirección: Héctor Berthier

Cuatro obras cortas

Autor: Tennessee Williams

Dirección: Alberto Velázquez

Los huéspedes reales

Autor: Luisa Josefina Hernández

Dirección: Carmen Martínez

La rebelión de los colgados

Autor: Bruno Traven

Dirección: Héctor del Puerto

Misterios de la iniciación (basado en los *Diálogos con Leuco*, de Cesare Pavese)

Autor: David Hernández y Gustavo Lizárraga

Sueño de una noche de verano

Autor: William Shakespeare

Dirección: Alberto Celarié

Después de octubre

Autor: Joel Schumacher y Carl Kurlander

Coordinador: Ricardo Fiallega

1995

La historia de un saltimbanqui

Autor: Michael Ende

Dirección: Ricardo Ramírez Carnero y Anatoli Locachtchuk Ivasshko

El motel de los destinos cruzados

Autor: Luis Mario Moncada

Dirección: José Enrique Gorlero

De amor y otras cosas

Autor: Sonetos de William Shakespeare y fragmentos de textos de León Felipe

Dirección: Ignacio Sotelo

El extraño jinete

Autor: M. de Ghelderode

Dirección: Bruno Bert

Terror y miserias

Autor: Bertolt Brecht

Dirección: José Enrique Gorlero

Ignacio Escárcega (1996-2004)

En mayo de 1996, cuando Gerardo Estrada se desempeñaba como director general del INBA, el maestro Ignacio Escárcega recibió el nombramiento de director de la EAT; Rafael Pimentel ocupó el puesto de secretario académico, y posteriormente Silvestre Cárdenas y Fernando Payán ocuparon sucesivamente el cargo de secretario académico.

El maestro Escárcega nació en 1962 en la ciudad de México. Realizó estudios de Licenciatura Dramática y Teatro en la UNAM, y en el año 2000, la misma universidad le otorgó el grado de maestría.

Antes de convertirse en director de la EAT tuvo a su cargo el Programa de Teatro Extramuros en el Festival de Teatro Universitario de la UNAM. Desarrolló su trabajo como actor, director de escena, dramaturgo e investigador. Ha sido miembro del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Colaboró en revistas como *Escénica*, *La Cabra*, *Dicine* y *Paso de Gato*, en las que publicó artículos de crítica e investigación. También impartió cursos de cine en el Instituto Mexicano de Cinematografía.

Ingresó como docente a la EAT en 1987, mediante un concurso de oposición, para impartir la materia de Historia del Teatro, además se integró como miembro del Consejo Académico.

Entre las obras que ha dirigido se encuentran *Adán, Eva y la otra*, de Dante del Castillo (1990); *Pequeña canción del optimista* —que dirigió junto con Verónica Maldonado—, por la cual obtuvo el premio UCCT a la mejor obra de teatro amateur (1991); *Los encantos de la culpa*, de Calderón de la Barca (1994, 1995); *Desnudos*, de Joan Casas, que ganó el premio UCCT a lo mejor del teatro laboratorio (1995, 1996); y *Libros para cocinar*, cinco obras del teatro norteamericano actual (1999).

Obtuvo el cargo de director de la Escuela de Arte Teatral en apego a las normas establecidas en el Reglamento Interior de Escuelas Profesionales de Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Al igual que los demás aspirantes, presentó un proyecto de trabajo para la escuela. El proyecto del maestro Escárcega planteaba básicamente tres aspectos: la atención a la planta docente; el conocimiento del campo profesional; y la necesidad de establecer intercambios entre las escuelas profesionales de teatro nacionales e internacionales.

Al comienzo de su gestión enfrentó algunas dificultades por ser egresado de la UNAM, pero casi de inmediato fue aceptado por el personal de la escuela gracias a que encabezó una brillante organización de los diferentes eventos para conmemorar el 50 aniversario de la creación de la EAT. El programa de actividades —que abarcó desde julio hasta noviembre de 1996— incluyó a maestros y a alumnos de las carreras de Actuación y Escenografía.

Programa de eventos organizados para conmemorar el 50 aniversario de la Escuela de Arte Teatral (1946-1996)

1. Acto solemne de inauguración y develación de la placa conmemorativa, con la presencia de autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Centro Nacional de las Artes. Asimismo asistieron los maestros fundadores de la escuela, Clementina Otero y Fernando Torre Lapham, Emilio Carballido y alumnos egresados de la primera generación, como Socorro Avelar, Pilar Souza, Héctor Gómez, Miguel Córcega y José Solé. A este evento asistió un nutrido público.
2. Exposición sobre la historia gráfica de la Escuela de Arte Teatral, con la exhibición de carteles, programas, cartas y fotografías en el vestíbulo del Teatro de las Artes.
3. “Presente y memoria”, exposición de maquetas, bocetos de escenografía y diseño de vestuarios elaborados por maestros y alumnos de la carrera de Escenografía.
4. Programa de Apoyo a la Docencia, mesas redondas.
La actualización de los maestros fue un aspecto medular del plan de trabajo del director, por lo que una de las principales actividades dentro del Programa de Apoyo a la Docencia fue un ciclo de mesas redondas sobre investigación y difusión del teatro, en el que se abordaron los siguientes temas:
 - a) La actualidad en la formación teatral, historia y crítica:
 - La Escuela de Arte Teatral en la historia del teatro en México.
 - La formación teatral en México.
 - La enseñanza de la actuación en México.
 - b) Teatro e interdisciplina:
 - La interdisciplina como proceso educativo.
 - La interdisciplina como proceso pedagógico.
 - La enseñanza de la escenografía en México.
 - c) Mercado de trabajo y perspectivas:
 - El campo de trabajo del teatro en México en los noventa.
 - La formación teatral hacia el final del siglo.
5. “Medio Siglo de Dramaturgia Mexicana”, lecturas dramatizadas bajo la dirección de maestros, e interpretadas por alumnos de la escuela:

Mañanas de abril y mayo

Autor: Emilio Carballido

Dirección: Juan Ramón Góngora

Guerrero Negro

Autor: Emilio Carballido

Dirección: Antonio Algarra

Alma de ángel

Autor: Felipe Galván

Dirección: Roberto Fiesco

Malinche show

Autor: Wilebaldo López

Herbolaria

Autor: Ricardo Pérez Quit

Dirección: Juan Carlos Torres

El mar y los pescaditos

Autor: José Ramón Henríquez

Dirección: Mauricio García Lozano

Una de vaqueros, western

Autor: Luis Mario Moncada

Dirección: Iona Weissberg

Muerte súbita

Autor: Sabina Berman

Dirección: Israel Martínez

Yo, el peor de los dragones

Autor: Benjamín Gavarre

Dirección: Eduardo Alcántara

El amigo secreto

Autor: Luisa Josefina Hernández
Dirección: Óscar Armando García

Tiempos furiosos
Autor: Jesús González Dávila
Dirección: Iván Olivares

Dos testamentos
Autor: Tomás Urtusástegui
Dirección: Pilar Souza

6. Representaciones escénicas del grupo Teatro Joven, que se integró con maestros y alumnos egresados de la escuela.

Sólo una tonta
Autor: Rosario Castellanos y Jaime Sabines
Dirección: Antonio Algarra

Dos mil dos. ¡Feliz año nuevo!
Autor y dirección: Marisa Gómez

El acecho del tigre azul
Autor: Laura Leiva y María Solís

El pasatiempo de los derrotados
Autor y dirección: Agustín Meza

Generación X dos mil dos, Simón Nadine y el golfo
Autor: David Hernández y José Angulo
Dirección: Elena Santiago

¿En qué piensas? y el ausente
Autor: Xavier Villaurrutia
Dirección: Elena Santiago

Tres actores, un drama

Autor: M. de Ghelderode

Dirección: Ulises David

En la soledad de los campos de algodón

Autor: Bernard Marie Koltes

Dirección: Alberto Celarié

7. Obras puestas en escena que se produjeron en este año, durante el proceso del ciclo escolar, y se escenificaron en los festejos del aniversario:

1996

De amor y otras cosas

Autor: Sonetos de William Shakespeare y fragmentos de textos de León Felipe

Dirección: Ignacio Sotelo

La catedral de la luz

Autor: Pablo Álvarez

Dirección: Bruno Bert

Cartas de un idiota

Autor: Agustín Meza

Dirección: Harif Ovalle, Ángel Segovia

Historias con cárcel

Autor: Osvaldo Dragún

Dirección: Adam Guevara

Mundo que maldigo y Jardín agreste

Espectáculo basado en textos de William Shakespeare

Dirección: Alejandro Medellín

En busca de los dioses

Creación colectiva

Dirección: Bruno Bert

Con estas últimas obras puestas en escena se terminaron los eventos conmemorativos del 50 aniversario de la Escuela de Arte Teatral:

La mudanza

Autor: Vicente Leñero

Dirección: Luis de Tavira

Producción: UNAM

¿Quién mató a Seki Sano?

Autor y dirección: Adam Guevara

Intérpretes (maestros de la escuela): Miguel Flores y Antonio Algarra

Durante la gestión del maestro Escárcega, y con el apoyo de la Dirección de Asuntos Académicos del INBA, se iniciaron los trabajos de evaluación de los planes de estudio de la Reordenación Académica que se encontraban vigentes.

En una primera etapa se convocó a los cuerpos directivos de las escuelas del Cenart al Seminario Taller de Evaluación, con el propósito de que los participantes elaboraran un modelo propio de evaluación que considerara los aspectos y elementos característicos de los planes que operaban, así como la aplicación académico-administrativa y los resultados obtenidos hasta ese momento.

En la siguiente etapa, la asesora de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) y la comisión respectiva revisaron el documento resultante del seminario, y se llegó al acuerdo de organizar un Taller de Evaluación Curricular —dirigido a docentes de Actuación y de Escenografía— a fin de evaluar la operatividad del plan de estudios a partir de la congruencia de las materias estipuladas en el mismo, su estructura y su articulación; y también considerando la experiencia del docente en el aula. Posteriormente se pretendía organizar un Taller de Evaluación Curricular para alumnos de tercero y cuarto grados de ambas licenciaturas, en el que se tomarían en cuenta las experiencias de su proceso académico.

Con la implementación del proyecto de trabajo del maestro Escárcega surgió la necesidad de establecer dos áreas nuevas en la escuela: el Departamento de Producción, que daría mayores facilidades de operación a los alumnos de Escenografía; y el Departamento de Eventos Especiales, que se encargaría de la organización de las actividades extracurriculares. Además

se promovió la relación entre las escuelas del Cenart para definir las materias de las áreas de Cultura Integral y Concentración Complementaria, cuya finalidad era complementar la formación profesional del actor y del escenógrafo, por ejemplo, transmitiendo el conocimiento de las diferentes formas de componer y manejar el espacio en las artes escénicas.

Otro asunto que se consideró urgente resolver fue la actualización del Reglamento Interno de la escuela; con este propósito se integró la Comisión de Normatividad, en la que participaron el director, representantes del Departamento de Control Escolar, personal docente y alumnos, con la colaboración de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas. Posteriormente, las autoridades de la SGEIA enviaron un documento denominado Reglamento General para las Escuelas Profesionales del INBA, con sede en el Cenart, en el que no consideraban los aspectos fundamentales específicos de cada una de las escuelas profesionales.

El tercer punto del plan de trabajo del maestro Escárcega fue fortalecer las relaciones con las escuelas superiores dedicadas a la enseñanza del arte teatral. El principal objetivo era establecer un diálogo con instituciones educativas de México y de otros países, que enriqueciera el trabajo académico en la formación de profesionales del teatro, al crear un vínculo necesario en la proyección y difusión del teatro de México. Fue así que desde 1997, cada año se celebraron encuentros nacionales e internacionales en la sede de la Escuela de Arte Teatral, con el apoyo del Programa Nacional de Educación Artística del Centro Nacional de las Artes.

Encuentro Nacional de Escuelas Superiores de Teatro (llevado a cabo del 6 al 11 de octubre de 1997)

Programa general de actividades

1. Mesas redondas/Conferencias magistrales.
2. Cursos especiales: Seminario de Teatro Clásico Griego, impartido por Ricard Salvat. Taller del Método de Actuación del Actor's Studio, impartido por María S. Hornee.
3. Representaciones del entremés *La cueva de Salamanca*, de Miguel de Cervantes Saavedra, en las que participaron alumnos y ex alumnos de las siguientes escuelas: Academia de Arte Dramático del Estado de México,

Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, Centro Universitario de Teatro de la Universidad Autónoma de México, Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y Escuela de Arte Teatral del INBA.

4. Primer concurso y exposición de vestuario teatral en el vestíbulo del Teatro Salvador Novo.

Obras puestas en escena 1997

El animal de Hungría

Autor: Lope de Vega

Versión y dirección: José Ramón Enríquez

No puede imaginar el mañana

Autor: Tennessee Williams

Dirección: Gabriela Lozano

La guerra de Troya no sucederá

Autor: Jean Giraudoux

Traducción: Luis José Crocco

Versión y dirección: Martín Acosta

Los empeños de una casa

Autor: Sor Juana Inés de la Cruz

Dirección: Antonio Algarra

Después de la Pluja

Autor: Sergei Belbel

Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

Nocturno para Laura

Autor y dirección: Víctor Hugo Enríquez

Sombras del páramo (adaptación de la obra *Pedro Páramo*, de Juan Rulfo)

Dirección: Antonio Algarra

El villano en su rincón

Autor: Lope de Vega

Adaptación y dirección: José Ramón Enríquez

Maniobras

Autor y dirección: Rafael Pimentel

Sin memoria

Autor y dirección: Gilberto Guerrero

Una aventura sin alas

Dirección: José Enrique Gorlero

Cursos de verano 1998

Para ampliar los conocimientos de los alumnos en materias que son imprescindibles en su formación, tanto en la carrera de Actuación como en la de Escenografía, se organizaron cursos de verano extraescolares —en los meses de julio y agosto— con el siguiente programa:

1. Taller de Mejoramiento y Producción de la Voz en el Actor.
Coordinadora: Dra. R. Eugenia Chávez, con especialidad en audiología y afasiología, doctorado en foniatría y neurología del lenguaje por la Universidad de Viena.
2. Taller de Actuación.
Coordinador: Dr. Rogelio Armando Nevárez Guajardo, director posgraduado en actuación y pedagogía actoral por la Facultad de Actuación de Moscú, Rusia.
3. El Teatro en la Escuela Primaria.
Coordinador: Juan Jiménez Izquierdo.
4. Diseño Escénico, Arte y Oficio.
Coordinadora: Mtra. Mónica Reyes Mejía, licenciada en arquitectura por la UNAM, con el grado de maestría en diseño escénico por la Yale Drama School, E. U.
5. Taller Básico de Maquillaje Teatral.

Coordinador: Prof. R. Alberto Velázquez Campech, licenciado en literatura dramática y teatro por la UNAM, y licenciado en educación artística, con especialidad en teatro, por el INBA.

6. Taller de Estampado en Telas, Texturización, Técnicas Mixtas y Batik. Coordinador: Prof. Ricardo Preciado Juárez, técnico artesanal de estampado en telas por la Escuela de Artesanías del INBA, especialización en batik en la Universidad de Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

Segundo Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro EAT (llevado a cabo del 5 al 12 de octubre de 1998)

En respuesta a la invitación hecha por la EAT, a este encuentro asistieron representantes de instituciones educativas de los siguientes países: España (Barcelona y Madrid), Italia (Roma), Brasil (Sao Paulo), Chile (Santiago), Argentina (Mendoza y Buenos Aires), Perú (Trujillo), Colombia (Barranquilla), E. U. (Miami, Nueva York y Buffalo), México (representantes de las Escuelas Profesionales de Arte Teatral del país, y Centros de Investigación de Teatro y Danza del Cenart).

Programa general de actividades

1. Mesas redondas sobre los temas: Vida Académica, Producción Artística y Docencia, Medios Alternativos, Investigación.
2. Conferencias: “Hic et Nunc”, “Una conversación escénica”, “La historicidad en la actuación”, “El proceso crítico del actor”, “La enseñanza institucional del teatro en América Latina”.
3. Cursos: Experimentación Escenográfica, Los Elementos de la Escenografía.
4. Talleres: En Búsqueda de la Acción Física más Simple.
5. Conversatorio: Mesas de encuentro entre invitados nacionales y extranjeros.
6. Representaciones de la obra *Amor de don Pirrimplín con Belisa en su jardín*, de Federico García Lorca, interpretadas por alumnos de las escuelas participantes.
7. Comentarios de los directores sobre el proceso formativo de las puestas en escena de la obra *Amor de don Pirrimplín con Belisa en su jardín*.
8. Desfile del segundo concurso de vestuario teatral de una obra de

Federico García Lorca.

9. Programa de lecturas dramatizadas —efectuadas en junio y agosto de 1998— en el Foro Antonio López Mancera:

Cenizas a las cenizas

Autor: Harold Pinter

Dirección: Antonio Algarra

Viñetas Brechtianas y Combate de negros y de perro

Autor: Bernard Marie Koltes

Dirección: Norma Barroso

La creación del fin del mundo

Autor: Joan Casas

Dirección: Adam Guevara

Un instante antes de morir

Autor: Sergei Belbel

Dirección: Francisco Beverido

Diálogos en Florencia

Autor: Carlos Pellicer

Dirección: Roberto Fiesco, Julián Hernández

Antonia

Autor: Rafael Bernal

Dirección: Silvestre Cárdenas

Prometeo

Autor: Renato Leduc

Dirección: Raúl Ruvalcaba

Un gran amor

Autor: Josefina Vicens

Dirección: Héctor Berthier

La sirena roja

Autor: Marcelino Dávalos

Dirección: Eduardo Contreras

Casi sin rozar el mundo

Autor: Efrén Hernández

Dirección: Sandra Muñoz

Puestas en escena 1998

Producciones teatrales de carácter académico, realizadas dentro de las instalaciones de la escuela y en el Teatro Salvador Novo:

Matar caballos

Autor y dirección: Antonio Algarra

El despertar

Autor: Darío Fo

Dirección: José Ramón Enríquez

Tejer la ronda

Autor: Emilio Carballido

Dirección: Felipe Morales

Edmond

Autor: David Mamet

Dirección: Enrique Singer

Bathory, el principio del fin

Autor y dirección: Luis Ibar

Leopardo (La cambiante historia del magnífico aventurero)

Autor y dirección: Antonio Algarra

Sangre en el cuello del gato

Autor: Rainer Werner F.
Dirección: Martín Acosta

Somos diferentes
Autor: Luis Colominas
Dirección: Ignacio Escárcega

Del martes de carnaval y otros esperpentos
Autor: Ramón del Valle Inclán
Dirección: Martín Acosta

El burlador de Sevilla y Creador Principium
Autor: Tirso de Molina y Héctor Mendoza
Dirección: Héctor Mendoza

Las troyanas
Autor: Eurípides
Dirección: Miguel Flores

Háblame como la lluvia
Autor: Tennessee Williams
Dirección: Jorge Ramírez

Con el fin de establecer vínculos de información entre los miembros de nuestra comunidad, la Escuela de Arte Teatral decidió publicar una *Gaceta Informativa* mediante la cual se difundían las diversas actividades que se realizaban en la escuela. Su intención primordial consistía en ampliar las perspectivas relacionadas con la enseñanza superior del teatro en las áreas de actuación y escenografía. Es una pena que sólo se hayan publicado seis números de la revista entre 1998 y el año 2000.

Tercer Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro EAT (llevado a cabo del 4 al 9 de octubre de 1999), el cual estuvo dedicado al maestro Fernando Torre Lapham por su participación en la creación de la Escuela de Arte Teatral y por sus sesenta años de labor docente.

Los países que acudieron fueron: Italia (Roma), España (Barcelona y Madrid), Chile (Santiago), Honduras, así como instituciones educativas del arte teatral de diferentes estados de la República Mexicana.

Programa general de actividades

1. Mesas de trabajo:

El estudiante de teatro y el campo de trabajo.

Principios en la formación de profesionales del teatro.

Actuación y literatura dramática.

Principios para la formación de profesionales del teatro: dirección, escenografía y producción en general.

Perspectivas: actitudes y propuestas alternativas.

Perspectivas: actitudes y propuestas institucionales.

2. Conferencias en torno a la formación teatral:

“El teatro de Elena Garro, formación actoral de la escuela a la escena”.

“Teatro español del final del milenio”.

“Del *story board* a la maqueta virtual”.

“La *Tragedia del Ocio*, de Juan de Cigorondo, y el teatro jesuítico-hispánico del siglo XVI”.

3. Cursos:

Construcción de máscaras y artefactos teatrales y parateatrales.

El teatro es una ametralladora que se usa como un garrote.

Todas las técnicas, una técnica, taller de Commedia dell'Arte.

Realización de pintura escenográfica.

4. Tercer Concurso de Vestuario Teatral Antonio López Mancera.

El vestuario en la obra de Elena Garro.

5. Puesta en escena: función especial del examen profesional *Volpone* o

El zorro, autor: Ben Jonson; dirección: Mauricio Jiménez (versión libre).

6. Representaciones de la obra *El Rey Mago*, de Elena Garro. Cuatro montajes escénicos de esta obra, presentada por las escuelas participantes en el encuentro, con las respectivas interpretaciones de los directores de escena.

7. Exposición de trabajos de los alumnos de la carrera de Escenografía.

Intercambios internacionales

La comunicación y el intercambio constante son actividades prioritarias para enriquecer experiencias y obtener resultados eficaces en el desarrollo de la tarea del arte teatral. Además de los encuentros nacionales e internacionales, la Escuela de Arte Teatral organizó un programa destinado a mantener una comunicación continua y efectiva con instituciones de diferentes países, con la finalidad de que maestros y alumnos tuvieran contacto con las tendencias artísticas y pedagógicas que se desarrollan en otras latitudes.

En 1999 se realizaron los siguientes proyectos:

1. Producción de la obra *Alors-Entonces*, dirigida por Catherine Marnat, con la participación del Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París, Francia, el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, y el Foro de la Rivera. Además, en las funciones realizadas en el Mini Teatro del Centro Nacional de las Artes y en el Teatro del Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París, trabajaron tres alumnos de la carrera de Actuación y una alumna de Escenografía.

2. Se realizó un intercambio con la Academia Nacional de Arte Dramático “Silvio D’Amico”, en Roma, Italia, el cual inició con un curso de entrenamiento actoral impartido por Bruno Bert a alumnos de la institución italiana; y el curso “Séneca, la palabra cruel”, a cargo de Luigi María Musati, para los alumnos de la EAT.

3. Producción de la obra *Medea*, proyecto de producción artística entre la Escuela de Arte Teatral y la Academia Nacional de Arte Dramático “Silvio D’Amico”, de Roma.

4. En el intercambio con el Instituto del Teatro de Barcelona, España, se organizaron tres cursos: Nuevas escrituras dramáticas, impartido por Joan Casas, de la Escuela de Arte Teatral; Teatro mexicano contemporáneo, por Óscar Armando García, del Instituto del Teatro; y Máscaras y artefactos teatrales y parateatrales, por Juan José Guillén, en la EAT.

5. Participación de alumnos de la carrera de Escenografía en la novena exhibición de Diseño de Escenografía y Arquitectura Teatral, en la Cuadrienal de Praga '99.

6. Se estableció un convenio de intercambio de materiales y producciones con la Universidad de Barcelona y la Asociación de Investigación y Experimentación Teatral. A través del mismo se logró la publicación de materiales

elaborados en la EAT, y también un montaje preparado por las mencionadas instituciones, el cual se presentó en el Tercer Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro EAT '99.

7. Intercambio con el Instituto del Teatro de Barcelona, que consistió en un curso impartido por el maestro Miguel Flores en esa ciudad de España, como parte del programa de intercambio docente.

8. Curso interdisciplinario (con duración de dos semanas) impartido por Serge Ouaknine, en el que se incorporó el trabajo de alumnos de escenografía y actuación.

9. Curso de experimentación teatral: taller impartido por el maestro Abraham Oceransky, dirigido a alumnos y egresados de la Escuela de Arte Teatral, con el que se pretendió hacer una revisión de las diferentes técnicas que componen el oficio de actor, incorporándolas a las particularidades que ofrece cada montaje.

10. Curso del profesor Francese Massip: Seminario de Teatro Medieval, dirigido a docentes y alumnos de la EAT.

Obras puestas en escena 1999-2000

Producciones teatrales con carácter académico al término de los cursos semestrales:

Dedos

Autor: Borja Ortiz Gondra

Dirección: Bruno Bert

El perro del hortelano

Autor: Lope de Vega

Dirección: Rogelio Armando Nevares

El gran teatro del mundo

Autor: Pedro Calderón de la Barca

Dirección: Ricardo Ramírez Carnero

Esta obra se presentó en el 25° Festival del Siglo de Oro 2000, en El Chamizal, en la ciudad de El Paso, Texas

Obras puestas en escena por los grupos de sexto semestre de las carreras de Escenografía y de Coreografía, gracias a un convenio establecido entre la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y la Escuela Nacional de Arte Teatral. La finalidad consistía en que el escenógrafo adquiriera el conocimiento de la composición del espacio teatral que maneja la danza. Estos montajes se realizaron bajo la coordinación de las maestras Félida Medina, Evelia Beristáin y Roxana Filomarino.

Puestas en escena con el apoyo de Proyectos PADID 2000.

El Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID) es un proyecto sustantivo del Cenart que respalda a las escuelas profesionales y a los centros de investigación en lo que se refiere a programas de difusión, producción, intercambios institucionales y extensión académica. A través del PADID, la EAT obtuvo el apoyo para la producción de los montajes escénicos de las obras teatrales que constituyeron el examen profesional para los alumnos de las carreras de Actuación y de Escenografía:

Nube Nueve

Autor: Caryl Churchill

Dirección: Martín Acosta

Volpone o El zorro

Autor: Ben Jonson

Dirección: Mauricio Jiménez

Exámenes del tercer año de las carreras de Actuación y de Escenografía.

El juego de los deseos

Dirección: Alejandro Velis

El viaje de los deseos y las preguntas... Lo difícil no es encontrar la verdad, sino vivirla

Dirección: Alejandro Velis

Cuento de invierno

Autor: William Shakespeare

Dirección: Enrique Singer

La asamblea de las mujeres

Autor: Aristófanes

Dirección: Gonzalo Blanco

Exámenes profesionales

El jinete de la Divina Providencia

Autor: Óscar Liera

Dirección: Mauricio Jiménez

Ceremonia secreta

Creación colectiva

Dirección: Bruno Bert

Ir al mar

Autor y dirección: Adam Guevara

Cuarto Encuentro de Escuelas Superiores de Teatro ENAT 2000 (llevado a cabo del 2 al 8 de octubre del 2000)

El tema seleccionado para este encuentro fue “Investigación y creación escénica”, con el objetivo de valorar las relaciones que se pueden establecer entre los ámbitos de la investigación, la vida académica y la creación artística, particularmente en nuestras instituciones.

Programa general de actividades

1. Mesas redondas

Investigación y docencia.

El proceso de puesta en escena como investigación.

Del cubículo al escenario.

La extensión académica como espacio para la investigación.

2. Conferencias magistrales: “El teatro español contemporáneo”, “Hermenéutica y escenografía”, “El teatro medieval, tras un teatro perdido”, “El teatro de Luisa Josefina Hernández”.

3. Locutorios: Producción teatral (tres días).

4. Exposición: Muestras de trabajos de la carrera de Escenografía de la EAT.
5. Cursos
 - Teatro y espectáculo en la Edad Media.
 - El espacio escénico.
 - Taller de la Comedia del Arte.
 - Introducción a la producción teatral.
 - Introducción al maquillaje, entre la sombra y la sustancia.
 - Reflexión sobre el lenguaje escenográfico.
 - Principios básicos de dirección escénica.
 - Teatro de emergencia (cuentos infantiles).
6. Escenificación de la obra *La calle de la gran ocasión*, de Luisa Josefina Hernández, en cinco montajes escénicos presentados por las escuelas participantes en el encuentro, y con las respectivas interpretaciones de los directores de escena.
7. Encuentro en el que los alumnos participantes hicieron observaciones y comentarios sobre las diferentes versiones de las puestas en escena de la obra *La calle de la gran ocasión*.
8. Representación de las obras *Ir al mar*, de Adam Guevara, y *Asamblea de mujeres*, de Aristófanes —el día de la clausura del encuentro—, bajo la dirección de Adam Guevara y Gonzalo Blanco, respectivamente.

Después de este evento del año 2000, los encuentros nacionales e internacionales se han seguido organizando y gracias a ello la EAT tiene oportunidad de demostrar su calidad educativa profesional ante otras escuelas superiores del país y del extranjero.

Un aspecto sobresaliente relacionado con las actividades extracurriculares y extraescolares son los convenios establecidos con escuelas de otros países, ya sea para presentar obras escénicas, o para que destacados maestros impartan cursos en la EAT.

Durante la gestión de Ignacio Escárcega como director, una labor importante fue la organización de un diplomado en Dirección Escénica con maestros de gran prestigio, como Sergio García y Raúl Zermeño, entre otros. El diplomado duró nueve meses con gran éxito.

En ese mismo período se establecieron nuevos lineamientos para el ahora llamado Consejo Académico de la EAT, a fin de facilitar a sus miembros el desempeño de sus funciones, entre las cuales se encuentra la evaluación de

los planes de estudio vigentes, con la participación de la comunidad educativa; otra actividad señalada consiste en la organización de cursos y talleres de investigación y metodología del teatro.

La carrera de Escenografía impartida en la Escuela de Arte Teatral fue creada por el maestro Julio Prieto en el año de 1949, así que para 1999, con motivo del 50 aniversario, se llevaron a cabo una serie de eventos en torno a esta profesión. La finalidad era intercambiar puntos de vista sobre diversos aspectos de la escenografía, su relación sustancial con el hecho escénico, así como su desempeño actual y campo de trabajo. Un acontecimiento importante fue la asistencia y participación de los alumnos en la Cuadrienal de Praga.

Personal docente 1998-2000

Actuación: Martín Acosta Leonidez, Antonio Algarra Cerezo, Bruno Dominico Bert, Héctor Berthier Sevilla, Gonzalo Blanco Kiss, Laureen Clauwaert, Emma Dib, Roberto Fiesco, Miguel Flores P., Adam Guevara, Mauricio Jiménez R., Carlos López Corona, Héctor Mendoza, Rogelio Nevares G., Abraham Oceransky Q., Claudia Ríos Grotewold, Ricardo Ramírez Carnero, Enrique Singer, Alejandro Velis, Gilberto Guerrero V.

Humanísticas y Sociales: José Luis Castillo León, Ignacio Escárcega R., Gabriel Fragoso, Óscar Armando García G., Carlos Guevara M., Leticia García S., Patricia González Z., Gilberto Guerrero V., Gustavo Humberto Lizárraga, Verónica Juventina Maldonado, Sabino Martínez, Fernando Martínez Monroy, Esteban Montes M., Zenaido Rodríguez M., Raúl Ruvalcaba R., Yareth Soriano Mena, Eduardo Villaseñor, Jorge Villasana M., María Elva Zermeño G., Aurora Garfias Asían.

Disciplinas Corporales: Evelia Beristáin Márquez, Emma Cecilia Delgado, Enrique Estrada, Rubén Herrera, Evelia Kochen B., Anatoli

Lokachtechonk, María Isabel Romero, Enrique Vargas T., Jesús Antonio Díaz Sánchez.

Voz,

Dicción: Antonio Algarra Cerezo, Georgina Flores Ávalos, Israel Martínez, Ana María Muñoz Montero.

Canto,

Música: Martha Millán Toledo, Roxana Alvrige Thomas

Escenografía: María del Rocío Martínez, Luz Félica Hernández, Arturo Nava Astudillo, Marcela Zorrilla.

Pintura y

Dibujo: Óscar Hinojosa Maldonado, Héctor Bulmaro García.

Dibujo

Constructivo: Ana Lidia Mercado.

Electricidad: Juan Ramiro Mercado, Técnico docente.

Construcción

Escénica: Fernando Payán, María Dolores Sánchez Vicario.

Maquillaje y

Vestuario: Enrique Sánchez Tovar.

Iluminación y

Utilería: Cora Patricia Aspirus.

Vale la pena destacar que en todo el camino recorrido por la escuela desde 1946, las autoridades, los maestros y los estudiantes han sido quienes con su labor aportaron el espíritu, la cohesión y la calidad a la vida académica de la institución, ahora reconocida tanto nacional como internacionalmente.

Capítulo IV

Escuela Nacional de Arte Teatral

Desde sus inicios, la Escuela de Arte Teatral adquiere un significado dentro de la modernidad escénica cuando se incluye al arte teatral en la vida literaria de nuestro país, con autores tan famosos como Salvador Novo, Xavier Villaurrutia y Rodolfo Usigli, quienes integraron la producción dramática y narrativa en su labor creadora.

Al principio el objetivo era alentar la formación de actores de una manera formal, a través de talleres o de cursos, pero sin considerar una estructura curricular. Posteriormente, gracias a las experiencias académicas se fueron estableciendo planes y programas sistematizados, en los que la teoría y la práctica constituían elementos fundamentales.

En el año 2000 se reconoce la eficiencia académica de la comunidad educativa al otorgarle una nueva denominación a la Escuela de Arte Teatral.

CIRCULAR DG/154/00 DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, MEDIANTE LA CUAL SE DA A CONOCER EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA ESCUELA DE ARTE TEATRAL.

Con fundamento en los artículos 2, fracción 1 y 7, de la Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1946, así como el artículo 47, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y por acuerdo del Lic. Rafael Tovar, Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Se comunica a todas las dependencias del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que la Escuela de Arte Teatral, inaugurada el 15 de julio de 1946 y que tiene como finalidad primordial la formación de actores y escenógrafos, cambia su denominación para quedar como sigue:

ESCUELA NACIONAL DE ARTE TEATRAL

México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de marzo del dos mil,

Firma

El Director General del INBAL

Gerardo Estrada.

Esta denominación se dio a conocer en una ceremonia oficial el 25 de septiembre del año 2000 en el Teatro Salvador Novo, con la presencia de autoridades del INBAL, del Cenart y de la ENAT. En dicha ceremonia, el maestro Ignacio Escárcega expresó:

A partir del 30 de marzo pasado, nuestra escuela ostenta el nombre de Escuela Nacional de Arte Teatral, lo cual no debe observarse sólo como un adjetivo rimbombante, sino como una correspondencia al papel que actualmente desempeña esta institución en la educación teatral en el país. Este cambio de nombre nos lleva a asumir un compromiso ante la tarea de formar profesionales del arte escénico y la generación de propuestas innovadoras que apoyen la vigencia y el desarrollo del arte teatral mexicano.

Este calificativo responde a una actitud actual en la escuela de propiciar la reflexión y análisis de la tarea pedagógica, tarea que tiene un sinnúmero de particularidades ya que implica no sólo el aprendizaje de aspectos técnicos o conocimientos teórico-metodológicos en específico, sino también, y sobre todo, el desempeño de una con-

ciencia, una actitud y un desempeño profesional comprometido en lo social y en lo artístico.

Las actividades de la Escuela Nacional de Arte Teatral le han permitido un desarrollo académico que se ajusta al cambiante mundo de la producción teatral profesional, con una relación productiva y propositiva, permitiendo a sus egresados una visión más amplia del contexto en que habrán de desarrollarse.

Conclusiones

I. Desde su fundación, el desarrollo académico de la ENAT ha demostrado que el objetivo fundamental de todos los planes de estudio ha sido cumplir con la función del teatro, es decir, lograr que la obra teatral se convierta en un acto social y cultural relevante, tanto para el público como para el artista creador de la obra. Por lo tanto, podemos afirmar que este objetivo se ha cumplido gracias a la participación de maestros y alumnos en las numerosas puestas en escena, las cuales se consideran como un elemento necesario en la formación del actor y el escenógrafo.

Coyunturalmente, además de la comunicación con el público, se ha logrado aumentar el número de personas que gustan y gozan de las artes escénicas. Sin embargo, para crear e interesar a un mayor público futuro, sería conveniente que se restablecieran los Cursos de Verano dirigidos a maestros de educación primaria y secundaria, con el fin de que transmitan los conocimientos adquiridos —en especial dentro de las áreas de educación artística y español— a través del montaje de obras teatrales con sus alumnos.

II. A lo largo de este documento se han descrito diversos modelos académicos —desde una tira de materias únicamente, hasta los planes de estudio con diferentes marcos teóricos sistematizados—, cuyo denominador común ha sido la búsqueda de alternativas que dieran como resultado una eficiente y eficaz preparación profesional de nuestros estudiantes.

Al hacer un recorrido a través de estos modelos y diseños curriculares se pueden distinguir cuatro momentos importantes en los cambios efectuados a los planes de estudio:

–Modelo en el que se define un tronco común de dos años que une a las materias fundamentales de las carreras de Actuación, Escenografía y Dirección, y un año de especialidad en cada área.

–Modelo por Objetivos, con un marco teórico diferente que establecía un tronco común de un año, dos años de especialidad organizados por asignaturas, y un año de puestas en escena.

–Modelo de Enseñanza Modular, que trataba de promover la interdisciplina entre las diferentes materias a través del planteamiento de un problema central. Este plan constaba de cuatro años diseñados de la misma forma.

–Modelo de Reordenación Académica, con una estructura que comprende tres áreas:

a) Área Básica, en la que se diseñaron los contenidos fundamentales de las carreras de Actuación y de Escenografía. b) Área de Concentración Complementaria, cuyo objetivo era que el estudiante definiera su proyecto profesional. c) Área de Cultura Integral, que trataba de complementar los conocimientos básicos de las carreras con las áreas humanísticas y sociales.

Con la estructura descrita anteriormente se pretendía lograr la interdisciplina al fomentar las relaciones entre las diferentes escuelas. Los maestros que han tenido la experiencia de aplicar estos modelos son quienes pueden opinar sobre las dificultades o las bondades que han encontrado en su labor cotidiana, por lo que se considera necesaria su intervención en todo trabajo de evaluación que se realice.

III. Todos los planes de estudio que se han aplicado en la ENAT se evaluaron en su momento, ya sea a través de un diagnóstico elaborado por comisiones de maestros y el Consejo Académico, o mediante la aplicación de modelos de evaluación curricular.

Esto demuestra la importancia de la evaluación continua, la cual permite efectuar cambios curriculares definidos que se traducen en avances pedagógicos comprobables entre un modelo y el posterior.

El siguiente paso será desarrollar un modelo educativo que responda a los cambios sociales y culturales de la época actual, sin descuidar la actualización constante de nuestros maestros, y el conocimiento profundo del campo profesional al que van a enfrentarse nuestros estudiantes.

IV. Por último, es pertinente destacar la necesidad de una formación especializada en docencia, que capacite a los maestros en el ejercicio cotidiano, así como a los alumnos egresados que tengan interés por la labor educativa.

Dicha formación puede impartirse a través de diplomados o maestrías, ello con el fin de fortalecer las actividades que ofrece la Escuela Nacional de Arte Teatral y promover el estudio de las artes escénicas.

ANEXO

CUADRO COMPARATIVO DE PLANES DE ESTUDIO

**CARRERA
DE
ACTUACIÓN**

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946-2000
CARRERA DE ACTUACIÓN 1946-1950

DIRECTOR: ANDRÉS SOLER DIRECTOR: FERNANDO TORRE LAPHAM 1947 - 1955

1946	1947 - 1948	1949	1950
PRIMER CURSO	PRIMER AÑO	PRIMER AÑO	PRIMER AÑO
Actuación Dicción Impostación de la Voz Estética del Movimiento Danza Moderna Esgrima Historia del Teatro Historia del Teatro Canto	Actuación Dicción y Fonética Introd. a la Técnica Teatral Danza y Biomecánica Esgrima Historia del Teatro desde su origen a la Edad Media	Actuación y Práctica Escénica Dicción y Fonética Introducción a la Técnica Teatral Esgrima o Danza Historia del Teatro 1º	Actuación Dicción y Fonética Técnica y Análisis Teatral Danza y Biomecánica Esgrima Historia del Teatro
SEGUNDO AÑO	SEGUNDO AÑO	SEGUNDO AÑO	SEGUNDO AÑO
Actuación y Pract. Escénicas Sem. de Literatura Dramática Historia del Teatro Psicología Técnica y Análisis Teatral Danza Esgrima y Florete Biomecánica Ética-Lógica	Actuación y Pract. Escénicas Seminario de Literatura Dramática Historia del Teatro 2º Psicología Técnica y Análisis Teatral Danza y Biomecánica Esgrima o Danza Ética	Actuación Seminario de Literatura Dramática Historia del Teatro a partir del Renacimiento Técnica Teatral Danza Esgrima	Actuación Dicción e Impostación de la Voz Historia del Teatro a partir del Renacimiento Técnica Teatral Danza Esgrima
TERCER AÑO	TERCER AÑO	TERCER AÑO	TERCER AÑO
Actuación Seminario de Literatura Dramática Psicología	Actuación y Práctica Escénica Seminario de Literatura Dramática Introducción a la Filosofía Estética	Actuación Seminario de Literatura Dramática Psicología	Actuación Seminario de Literatura Dramática Psicología
CUARTO AÑO	CUARTO AÑO	CUARTO AÑO	CUARTO AÑO
Actuación y Práctica Escénica Sem. de Literatura Dramática Maquillaje y Caracterización Nociones de Escenografía Historia del Traje y el Pénado Construcción de Utilería y Trucos Escénicos	Actuación y Práctica Escénica Sem. de Literatura Dramática Maquillaje y Caracterización Nociones de Escenografía Historia del Traje y el Pénado Construcción de Utilería y Trucos Escénicos	Actuación Sem. de Literatura Dramática Maquillaje Esgrima Psicología Impostación de la Voz	Actuación Sem. de Literatura Dramática Maquillaje Esgrima Psicología Impostación de la Voz

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946-2000
CARRERA DE ACTUACIÓN 1951-1959

DIRECTOR: SALVADOR NOVO 1 9 5 6 - 1 9 5 8
 ACADEMIA DE ARTE TEATRAL O DRAMÁTICO

1951 - 1955	1958	1959
ELEMENTAL	ELEMENTAL	ELEMENTAL
Actuación y Práctica Escénica	Actuación y Práctica Escénica	Actuación y Práctica Escénica
Técnica Teatral 1er curso	Voz y Dicción	Dicción
Técnica de Emisión de la Voz, Dicción y Fonética	Técnica Teatral	Técnica Teatral
Historia del Teatro 1er curso	Danza	Danza
(desde sus orígenes al Renacimiento)	Esgrima	Esgrima
Verso	Sociología	Historia del Teatro 1959
Esgrima	Composición Dramática	Análisis de Textos Dramáticos
Biomecánica o Danza	Análisis de Textos Dramáticos	Verso
Box	Verso	
INTERMEDIOS	INTERMEDIOS	INTERMEDIOS
Actuación y Práctica Escénica	Actuación y Práctica Escénica	Actuación
Técnica Teatral	Técnica Teatral	Técnica Teatral
Técnica de Emisión de la Voz y Dicción	Historia del Teatro	Historia del Teatro
Historia del Teatro 2º curso (Siglo de Oro, Isabelino, Actual)	Historia del Arte	Historia del Arte 1959
Maquillaje	Danza	Danza
Biomecánica o Danza	Esgrima	Esgrima
Esgrima	Composición Dramática	
Box	Pantomima	
	Voz y Dicción - Verso	Foniatría
AVANZADOS	AVANZADOS	AVANZADOS
Práctica Escénica	Actuación y Práctica Escénica	Actuación
Técnica de Emisión de la Voz y Dicción	Técnica Teatral y Dirección	Foniatría
Biomecánica o Danza	Voz y Dicción	
Esgrima	Verso	
Box	Seminarios:	
	Teatro Clásico	Pantomima
	Teatro Contemporáneo	Mímica (1958)
	Romanticismo	Biomecánica
	Curso Teatro Mexicano	Danza
	Teatro Norteamericano	

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000
CARRERA DE ACTUACIÓN 1960-1965

DIRECTOR: DAGOBERTO GUILLAMÍN 1959 - 1963
 CURSOS FORMALES INGRESO NIVEL BACHILLERATO

DIRECTORA: CLEMENTINA OTERO 1964 - 1965

PRIMER AÑO 1960	PRIMER AÑO 1962	PRIMER AÑO 1963	PRIMER AÑO 1964	PRIMER AÑO 1965
Actuación Dicción Técnica Teatral Danza Esguima, Pantomima Historia del Teatro Historia del Arte Análisis de Textos Composición Dramática	Actuación Dicción - Verso Técnica Teatral Danza Esguima, Pantomima Crítica Dramática Composición Dramática Maquillaje	Actuación 1er curso Dicción Técnica Teatral Danza o Biomecánica Pantomima Historia del Teatro Análisis de Textos Dramáticos Verso	Actuación 1er curso Dicción e Imposición de la Voz Danza Esguima Pantomima Verso	Actuación Dicción e Imposición de la Voz Foniatría Técnica Teatral Esguima-Biomecánica Danza Análisis de Textos Historia del Teatro Verso Maquillaje
SEGUNDO AÑO	SEGUNDO AÑO	SEGUNDO AÑO	SEGUNDO AÑO	SEGUNDO AÑO
Actuación Técnica Teatral Historia del Arte Historia del Teatro Danza Esguima Análisis de Textos Dramáticos Maquillaje Foniatría	Actuación Historia del Teatro Esguima Análisis de Textos Maquillaje Dicción Composición Dramática	Actuación 2º curso Técnica Teatral Historia del Teatro Historia del Arte Danza Esguima Maquillaje Dicción-Verso Crítica Dramática Composición Dramática	Actuación 2º curso Historia del Teatro Técnica Teatral Teoría de Actuación, Crítica Dramática Imposición de la Voz y Dicción Biomecánica y Esguima Práctica Teatral en obras cada 2 meses dentro de la escuela	Actuación Historia del Teatro Historia del Arte Técnica Teatral Danza Pantomima Esguima y Biomecánica Dicción e Imposición de la Voz Foniatría Francés Maquillaje
TERCER AÑO	TERCER AÑO	TERCER AÑO	TERCER AÑO	TERCER AÑO
Actuación Técnica Teatral Dicción, Voz y Foniatría Verso Pantomima Danza Maquillaje Literatura Dramática Crítica Dramática Historia del Teatro Mexicano	Actuación Técnica Teatral Dicción Esguima Maquillaje	Actuación Composición Dramática Dicción Verso Danza Act. Dir: Teatro Círculo Maquillaje Historia del Teatro Crítica Dramática Análisis de Textos Dramáticos Historia del Arte	Actuación Historia del Teatro Análisis de Textos Dicción Verso Danza Composición Dramática Maquillaje Historia del Teatro Mexicano Inglés	Actuación Estilo Francés Composición Dramática Dicción Aplicada Verso Danza Maquillaje Crítica Teatral Inglés
CUARTO AÑO	CUARTO AÑO	CUARTO AÑO	CUARTO AÑO	CUARTO AÑO
		Actuación: Preparación de cinco personajes en el curso del año	Actuación: Preparación de cinco personajes en el curso del año	Práctica Escénica

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000
CARRERA DE ACTUACIÓN 1966

DIRECTOR: JOSÉ SOLE 1965 - 1968

NUEVA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: CARRERA DE ARTE DRAMÁTICO
(ACTUACIÓN, DIRECCIÓN, ESCENOGRAFÍA)

Aplicación de materias comunes los dos primeros años y el tercero de especialidad

PRIMER AÑO

Método de Actuación
 Historia General del Teatro
 Sociología del Teatro
 Introducción a la Psicología
 Técnica del Teatro
 Lectura Verso y Prosa
 Literatura Dramática
 Calistenia y Esgrima
 Maquillaje
 Introducción al Estudio de la Música
 Seminario de Teatro Mexicano
 Práctica Escénica
 Práctica de Observación

SEGUNDO AÑO

Método de Actuación (2º curso)
 Historia general del Teatro (2º curso)
 Psicoanálisis de Personajes (2º curso)
 Sociología del Teatro (2º curso)
 Técnica del Teatro
 Dicción Aplicada
 Versificación
 Apreciación Musical
 Análisis de Textos
 Expresión Corporal
 Seminario del Teatro Mexicano (2º curso)
 Práctica Escénica
 Práctica de Observación

TERCER AÑO ESPECIALIDAD ACTUACIÓN

La Actuación en Alta Comedia y en la Pieza
 Seminario de Actuación (los distintos métodos)
 Expresión Corporal (2º curso)
 -Pantomima
 -Danza
 La Crítica Teatral
 Dicción Aplicada (2º curso)
 Orfón
 Inglés o Francés
 Laboratorio de Maquillaje
 Práctica Escénica
 Práctica de Observación

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000
DIRECTOR: JOSÉ SOLE 1965 - 1968
NUEVA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: CARRERA DE ARTE DRAMÁTICO
(ACTUACIÓN, DIRECCIÓN, ESCENOGRAFÍA)

Aplicación de materias y contenidos comunes de los dos primeros años

PRIMER AÑO 1966

<p>Método de Actuación Conocimiento del escenario Los recursos del actor Manipulación de objetos reales e imaginarios Improvisaciones mímicas y habladas Ejercicios elementales sobre las escuelas básicas de actuación Montaje de escenas Historia General del Teatro El teatro como fenómeno religioso y social Las formas primitivas Introducción al teatro griego y latino La Edad Media y el Renacimiento Sociología del Teatro Teatro y sociedad Historia y generalidades de la sociología Análisis del medio ambiente</p>	<p>Las tragedias griega, isabelina, moderna y contemporánea La comedia. Concepto, estructura y significado La comedia griega, latina, isabelina, del Siglo de Oro, neoclásica y contemporánea La tragedia, la pieza, la farsa, el melodrama y el teatro didáctico Calistenia y Esgrima Ejercicios de ritmo y equilibrio Ejercicios de corrección física Posiciones, desplazamientos, saltos y vueltas Teoría de la esgrima: saludo, ataque y parada Tablas gimnásticas de florete Montaje de asaltos teatrales Defensa personal</p>
<p>Introducción a la Psicología Historia y generalidades de la psicología Técnica del Teatro Análisis de los diferentes elementos técnicos del escenario: la escenografía, la utilería, la iluminación Revisión del uso de estos elementos en la historia del teatro Planeamiento de la producción Exposición de los diversos métodos de realización de los creadores del teatro moderno: Antoine, Fort, Copeau, Meininger, Reinhardt, Craig, Meyerhold; con atención especial a Stanislavski y Brecht.</p>	<p>Maquillaje El maquillaje y la máscara El maquillaje natural La base y los distintos materiales primarios Caracterizaciones El maquillaje y la iluminación escénica</p>
<p>Lectura de Verso y Prosa Mecánica de la pronunciación y entonación de la voz Análisis elemental del verso. Práctica con clásicos del Siglo de Oro Lectura de prosa contemporánea Lectura coral</p>	<p>Introducción al Estudio de la Música Panorama histórico de la música Elementos de la música: ritmo, melodía, armonía y timbre Prácticas de audición</p>
<p>Literatura Dramática Los géneros dramáticos La tragedia. Concepto, estructura y significado</p>	<p>Seminario de Teatro Mexicano El teatro prehispánico El teatro medieval y sus supervivencias Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana</p>
<p>Literatura Dramática Los géneros dramáticos La tragedia. Concepto, estructura y significado</p>	<p>Práctica de Observación Para crear en el alumno una base crítica y analítica del medio profesional en que se desarrolla el teatro. Se exigirá como mínimo la asistencia a un espectáculo quincenal, que los alumnos deberán comentar en su clase de Literatura Dramática.</p>
<p>Literatura Dramática Los géneros dramáticos La tragedia. Concepto, estructura y significado</p>	<p>Práctica Escénica de Teatro Estudiantil Se tomará en cuenta la participación de los alumnos en las diferentes representaciones escolares, como parte integral del programa.</p>

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000
DIRECTOR: JOSÉ SOLE 1965 - 1968
NUEVA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: CARRERA DE ARTE DRAMÁTICO
(ACTUACIÓN, DIRECCIÓN, ESCENOGRAFÍA)

Aplicación de materias y contenidos comunes de los dos primeros años

SEGUNDO AÑO 1966

Métodos de Actuación

Profundizar en el desarrollo del actor mediante las diferentes técnicas de vivencia.

Historia General del Teatro

Del teatro neoclásico al contemporáneo

Sociología del Teatro

El teatro oficial o del Estado
 El teatro comercial y el teatro experimental

Psicoanálisis de Personajes

Estudio psicoanalítico de los caracteres en el teatro

Técnica del Teatro

Profundizar en el panorama de los creadores modernos del teatro:
 Válgangov, Tairov, Meyerhold.
 La escuela alemana y sus precursores

Dicción Aplicada

La respiración. El diafragma y su empleo
 Ejercicios de fortalecimiento pulmonar
 Corrección de defectos básicos sobre reporte de las clases de Actuación y Versificación.
 Monólogos y lectura coral.

Versificación

Siglo de Oro. El paso, el entremés, el auto sacramental, la comedia y el drama.

Apreciación Musical

Estudio de los diferentes estilos con audiciones de los compositores característicos: desde los románticos hasta las formas contemporáneas.

Análisis de Textos

Estructura de los géneros dramáticos
 La tragedia y la comedia contemporánea
 La pieza y las corrientes literarias actuales

Expresión Corporal

Corrección en la barra de espalda, piernas, brazos y pies
 Fortalecimiento del abdomen
 Danza moderna: suelo, caídas, saltos y vueltas
 Teoría de la pantomima
 El mimo latino y la Comedia del Arte
 Introducción a la mímica moderna

Seminario de Teatro Mexicano

La Colonia, la Época Independiente, la Revolución y el nuevo teatro mexicano

Práctica de Observación

Referida a la clase de Análisis de Texto

Práctica Escénica

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000
DIRECTOR: JOSÉ SOLE 1965 - 1968
NUEVA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: CARRERA DE ARTE DRAMÁTICO
(ACTUACIÓN, DIRECCIÓN, ESCENOGRAFÍA)

ESPECIALIZACIÓN TERCER AÑO ACTUACIÓN 1966

Métodos de Actuación

Los diferentes estilos de la actuación moderna

Seminario de Actuación

Naturalismo

Realismo

Expresionismo

El teatro didáctico y otras formas contemporáneas

Expresión Corporal

Pantomima

Teoría y práctica de las distintas evoluciones de la mímica

Mímica moderna, Abstracción mímica

Biomecánica

Práctica de diferentes danzas preclásicas

La Crítica Teatral

Valoración de los elementos teatrales

Críticas escritas sobre representaciones teatrales presenciadas por el alumno en su práctica de observación.

Dicción Aplicada

Orfeón

Práctica individual y coral

Inglés o Francés

Laboratorio de Maquillaje

Búsqueda de nuevas técnicas

Práctica de Observación

Referida a la clase de Crítica Teatral

Práctica Escénica

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000
CARRERA DE ACTUACIÓN 1969 - 1975

DIRECTOR: MARCO A. MONTERO 1969-1971
 Plan por Objetivos Incompleto

DIRECTOR: EMILIO CARBALLIDO 1972 - 1975
 INGRESO A NIVEL BACHILLERATO

PRIMER AÑO 1971	PRIMER AÑO 1972-1973	PRIMER AÑO 1973-1974	PRIMER AÑO 1974-1975
Actuación Historia del Arte Seminario de Literatura Contemporánea Danza Introducción a la Sociología Teatral Dicción Música Gimnasia	Actuación Voz - Dicción Aplicada Sociología del Teatro Danza Gimnasia Pantomima Historia del Teatro (Grecolatino Medieval) Historia del Arte Literatura Contemporánea Música	Actuación Voz - Dicción Aplicada Danza Gimnasia Pantomima Historia del Teatro (Grecolatino Medieval) Historia del Arte Música	Actuación Voz Danza Gimnasia Historia del Teatro Historia del Arte Música
SEGUNDO AÑO	SEGUNDO AÑO	SEGUNDO AÑO	SEGUNDO AÑO
Actuación Dicción Historia del Teatro Creadores del Teatro Moderno Teatro Mexicano Historia del Arte Historia de la Literatura Dramática Música Pantomima Acrobacia	Actuación Historia del Arte Siglo de Oro Español Historia del Teatro Mexicano Danza - Expresión Corporal Pantomima Literatura Dramática Voz Verso Gimnasia Música	Actuación Historia del Arte Siglo de Oro Español Historia del Teatro Mexicano Danza Esgrima Pantomima Análisis de Textos Voz Gimnasia Música	Actuación Historia del Arte Siglo de Oro Español Historia del Teatro Danza Pantomima 1975 Análisis de Textos Voz Gimnasia
TERCER AÑO	TERCER AÑO	TERCER AÑO	TERCER AÑO
Actuación Historia del Teatro Universal Historia de la Cultura Corrientes Filosóficas Estética Análisis de Textos Gimnasia Análisis de Textos Dicción	Actuación Historia del Arte Historia del Teatro Dicción Danza Expr. Corporal Análisis de Textos Utilería y Vestuario Corrientes Renovadoras del Teatro Canto	Actuación Historia del Arte Historia del Teatro Voz Danza Análisis de Textos Canto	Actuación Historia del Arte Historia del Teatro Voz Danza - Pantomima Taller de Lectura Maquillaje Prácticas de Actuación
CUARTO AÑO	CUARTO AÑO	CUARTO AÑO	CUARTO AÑO
Laboratorio Experimental de Teatro Puesta en Escena			
			Seminarios intensivos en torno a montajes determinados.

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000
CARRERA DE ACTUACIÓN

DIRECTOR: DAGOBERTO GUILLAUMIN 1975 - 1981
 PLAN DE ESTUDIOS POR OBJETIVOS. DICTAMEN DEL CONSEJO NACIONAL TÉCNICO DE EDUCACIÓN.
 TRONCO COMÚN PRIMER NIVEL CARRERAS: ACTUACIÓN, ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN 1976 - 1979

PRIMER AÑO TRONCO COMÚN	SEGUNDO AÑO ESPECIALIDAD	TERCER AÑO ESPECIALIDAD	CUARTO AÑO ESPECIALIDAD
ACTUACIÓN	ACTUACIÓN	ACTUACIÓN	
EXPRESIÓN CORPORAL	DICCIÓN APLICADA	LECTURA DE VERSO Y PROSA	PUESTAS EN ESCENA
VOZ	ANÁLISIS DE TEXTOS	SEMINARIO DE TEORÍA DRAMÁTICA	DE DIVERSAS CORRIENTES Y TÉCNICAS:
ANÁLISIS DE TEXTOS	HISTORIA DEL TEATRO	HISTORIA DEL TEATRO	TEATRO REALISTA, DEL ABSURDO, DE LA CRUELDAD,
HISTORIA DEL TEATRO	HISTORIA DEL ARTE	SIGLO DE ORO ESPAÑOL	ISABELINO, SIGLO DE ORO.
HISTORIA DEL ARTE	DANZA	DANZA	
ESCENOGRAFÍA	TALLER DE MÚSICA	EXPRESIÓN CORPORAL APLICADA	
DIBUJO	MAQUILLAJE	PANTOMIMA	
MUÑECOS			
MÚSICA			
TALLER DE PRODUCCIÓN			

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000
CARRERA DE ACTUACIÓN PLAN DE ENSEÑANZA MODULAR 1979 - 1993

DIRECTORES: Dagoberto Guillaumin (1975 - 1981), Pilar Souza (1982), Wilebaldo López (1983),
 Ignacio Sotelo (1984 - 1988), Jorge Reyna (1989 - 1991), Ricardo Ramírez Carnero (1992 - 1996),

		CICLO 1 DURACIÓN 1 AÑO		CICLO 2 DURACIÓN 1 AÑO	
Módulos	El Actor y sus Herramientas 1. Introdutorio	2. Improvisación	3. Lectura Viva	4. Realismo Psicológico	5. Caracterización de un Personaje
Problema Central	Ubicación de la Profesión	Recursos Expresivos	Coordinación Vocal y Corporal	Creación de un Personaje	Apropiación de los Rasgos de Carácter de un Personaje
Unidades Didácticas	1	3	1	4	4
Duración	3 semanas	22 semanas	8 semanas	16 semanas	16 semanas
	Actuación	Actuación	Actuación	Actuación	Actuación
	Análisis de Textos	Análisis de Textos	Análisis de Textos	Análisis de Textos	Análisis de Textos
	Sociología		Historia del Teatro	Historia del Teatro	Historia del Teatro
	Escenografía	Escenografía		Historia del Arte	Historia del Arte
Disciplinas que intervienen		Corporales - Danza Gimnasia	Corporales - Danza Gimnasia	Disciplinas Corporales - Danza Gimnasia	
		Voz	Voz	Voz	Voz
					Maquillaje
					Escenografía
	Taller de Expresión Corporal I			Expresión Corporal II	
		Voz I			Voz II

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946-2000
CARRERA DE ACTUACIÓN PLAN DE ENSEÑANZA MODULAR 1979-1993
DIRECTORES: Dagoberto Guillaumin(1975-1981), Pilar Souza (1982), Wilebaldo López (1983),
Ignacio Sotelo(1984-1988), Jorge Reyna(1989-1991), Ricardo Ramírez Carnero(1992-1996).

		CICLO 3 DURACIÓN 1 AÑO		CICLO 4 DURACIÓN 1 AÑO	
Módulos	6. Actuar de Acuerdo a un Estilo	7. Teatro y Compromiso	8. Teatro y Sociedad en México Hoy	9. Puesta en Escena	
Problema Central	Manejo de los Recursos Formales de la Actuación	Función Social del Teatro	Análisis de la Situación Actual del Teatro Mexicano	Conducta Profesional	
Unidades Didácticas	4	3	2	3	
Duración	16 semanas	16 semanas	8 semanas	30 semanas	
Disciplinas que intervienen	Actuación	Actuación	Semiología		
	Análisis de Textos	Análisis de Textos	Estética		
	Historia del Teatro	Estética	Historia del Teatro Mexicano		
	Escenografía	Escenografía	Técnicas de Investigación		Integración y Prácticas de Todas
	Disciplinas Corporales - Danza	Disciplinas Corporales - Danza			
	Voz	Voz			
	Maquillaje				
	Expresión Corporal III				Voz IV
	Voz				

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
MAPA CURRICULAR: CARRERA DE ACTUACIÓN
PLAN DE ESTUDIOS POR FASES DEL CONOCIMIENTO 1994

DIRECTORES: Ricardo Ramírez Carnero (1992 - 1996), Ignacio Escárrega Rodríguez (1996 - 2004).

FASE INTRODUCTORIA dos semestres		FASE SUSTANTIVA cuatro semestres				FASE DE ESPECIALIZACIÓN dos semestres	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
El Actor y sus Herramientas I	El Actor y sus Herramientas II	Carácter y Acción I	Carácter y Acción II	Construcción del Personaje I	Construcción del Personaje II	Taller de Puesta en Escena I	Taller de Puesta en Escena II
	Técnica Básica de la Danza	Danza Contemporánea I	Danza Contemporánea II	Danza Contemporánea III	Danza Contemporánea IV	Coreografía y Movimiento Escénico I	Coreografía y Movimiento Escénico II
Técnica de Movimiento Corporal		Técnica de Movimiento Corporal Acrobacia	Técnica de Movimiento Corporal Luchas Escénicas	Técnica de Movimiento Corporal Pantomima	Técnica de Movimiento Corporal Pantomima		
Educación de la Voz I	Educación de la Voz II	Interpretación Verbal I (Prosa)	Interpretación Verbal II (Verso)	Expresión Verbal I	Expresión Verbal II	Asesoría Técnica Vocal I	Asesoría Técnica Vocal II
Construcción Dramática I	Elementos Básicos del Drama	Música y Canto I	Música y Canto II	Música y Canto III	Música y Canto IV		
Introducción a la Metodología de la Historia del Teatro	Introducción al Teatro Contemporáneo	Elementos Estructurales del Drama I	Elementos Estructurales del Drama II				
Aplicación Integrada I	Aplicación Integrada II	Historia del Teatro I	Historia del Teatro II	Historia del Teatro III	Historia del Teatro IV	Historia del Teatro V	
		Aplicación Integrada III	Aplicación Integrada IV	Taller de Práctica Escénica	Taller de Práctica Escénica	Metodología de la Investigación I	Metodología de la Investigación II
	Cultura Integral I (Apreciación Estética)	Cultura Integral II	Cultura Integral III	Cultura Integral IV	Cultura Integral V	Seminario de Producción y Mercado Laboral	
Taichi (ACC)	Taichi (ACC)			Taller de Concentración Complementaria I	Taller de Concentración Complementaria II	Taller de Concentración Complementaria III	Taller de Concentración Complementaria IV
Expresión Corporal (ACC)	Expresión Corporal (ACC)						

**CARRERA
DE
ESCENOGRAFÍA**

ESCUELA DE ARTE TEATRAL CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1949 - 2000 CARRERA DE ESCENOGRAFÍA			
Directores: FERNANDO TORRE LAPHAM (1947-1955), SALVADOR NOVO (1956-1959), DAGOBERTO GUILLAUMIN (1960-1963). Director de Carrera: JULIO PRIETO (1949-1962)			
Duración de la carrera: 2 años			
1949 -1955		1963	1964 - 1965
I TEORÍA * Concepto de Espacio Teatral * Elementos del Escenario * El Color y la Luz * Historia del Traje II ESCENIFICACIÓN DE LAS OBRAS * Análisis * Plan de Desarrollo III COMPOSICIÓN * Elementos Escenográficos * Iluminación * Diseño de vestuario * Diseño de Utilería * Maquillaje IV TÉCNICAS DE REALIZACIÓN * Construcción y Trucos Escénicos * Práctica escénica V MATERIAS AUXILIARES * Historia del Teatro * Literatura Teatral * Iluminación * Diseño de Vestuario * Diseño de Utilería	PRIMER CURSO Elementos Escenográficos El Color y la Luz Historia del Teatro Análisis de Textos Dibujo y Pintura Técnica Teatral Historia del Arte	PRIMER CURSO Escenografía Electricidad Iluminación Historia del Teatro Análisis de Textos Dibujo y Pintura Técnica Teatral Historia del Arte Taller Escenografía Dibujo Constructivo	PRIMER CURSO Escenografía, Maquetas y Diseños: * Historia de la Escenografía * Elementos: Pintura, Iluminación * Composición Taller Práctica Historia de las Artes Escénicas o Técnica Teatral Historia del Teatro Historia del Arte Análisis de Textos Dramáticos Inglés
	SEGUNDO CURSO Escenografía Taller de Prácticas Historia del Traje y Mobiliario Historia del Teatro Técnica Teatral Análisis de Textos Historia del Arte Literatura Dramática	SEGUNDO CURSO Escenografía Taller de Construcción Historia Arquitectura Historia del Teatro Técnica Teatral Análisis de Textos Historia del Arte Inglés	SEGUNDO CURSO Escenografía, Maquetas y Diseños: * Utilería, Arrezo, Mobiliario, Vestuario Taller Práctica Historia del Traje y Mobiliario Producción Teatral (cursillo de tres meses) Inglés
	SEMINARIOS 1956 Teatro Contemporáneo 1.- del romanticismo a Ibsen 2.- de 1850 a 1900 3.- de 1900 a 1956 Curso Teatro Mexicano Teatro Norteamericano		NOTA: Colaborar en la producción de las obras de la escuela.

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000
CARRERA DE ESCENOGRAFÍA 1966

DIRECTOR: JOSÉ SOLÉ 1965 - 1968

NUEVA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: CARRERA DE ARTE DRAMÁTICO
(ACTUACIÓN, DIRECCIÓN, ESCENOGRAFÍA)

Aplicación de materias comunes los dos primeros años y el tercero de especialidad

PRIMERA AÑO

Método de Actuación
 Historia General del Teatro
 Sociología del Teatro
 Introducción a la Psicología
 Técnica del Teatro
 Lectura Verso y Prosa
 Literatura Dramática
 Calistenia y Esgrima
 Maquillaje
 Introducción al Estudio de la Música
 Seminario de Teatro Mexicano
 Práctica Escénica
 Práctica de Observación

SEGUNDO AÑO

Método de Actuación (2º curso)
 Historia General del Teatro (2º curso)
 Psicoanálisis de Personajes
 Sociología del Teatro (2º curso)
 Técnica del Teatro (2º curso)
 Dicción Aplicada
 Versificación
 Apreciación Musical
 Análisis de Textos
 Expresión Corporal
 Seminario de Teatro Mexicano (2º curso)
 Práctica Escénica
 Práctica de Observación

TERCERA AÑO ESPECIALIDAD ESCENOGRAFÍA

Dibujo de Imitación y Constructivo
 Diseño y Realización
 Análisis de la Decoración y la Iluminación
 Taller de Construcción, Pintura y Atrezzo
 Teatro y Psicoanálisis
 La Crítica Teatral
 Inglés y/o Francés

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000

DIRECTOR: JOSÉ SOLÉ 1965 - 1968
NUEVA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: CARRERA DE ARTE DRAMÁTICO
 (ACTUACIÓN, DIRECCIÓN, ESCENOGRAFÍA)

Aplicación de materias comunes los dos primeros años y el tercero de especialidad

PRIMER AÑO 1966

<p>Método de Actuación Conocimiento del escenario Los recursos del actor Manipulación de objetos reales e imaginarios Improvisaciones mímicas y habladas Ejercicios elementales sobre las escuelas básicas de actuación Montaje de escenas</p> <p>Historia General del Teatro El teatro como fenómeno religioso y social Las formas primitivas Introducción al teatro griego y latino La Edad Media y el Renacimiento</p> <p>Sociología del Teatro Teatro y sociedad Historia y generalidades de la sociología Análisis del medio ambiente</p> <p>Introducción a la Psicología Historia y generalidades de la psicología</p> <p>Técnica del Teatro Análisis de los diferentes elementos técnicos del escenario: la escenografía, la utilería, la iluminación Revisión del uso de estos elementos en la historia del teatro Planeamiento de la producción Exposición de los diversos métodos de realización de los creadores del teatro moderno: Arraíne, Fort, Coqueau, Meininger, Reinhardt, Craig, Meyerhold; con atención especial a Stanislavski y Brecht.</p> <p>Lectura de Verso y Prosa Mecánica de la pronunciación y entonación de la voz Análisis elemental del verso. Práctica con clásicos del Siglo de Oro Lectura de prosa contemporánea Lectura coral</p> <p>Literatura Dramática Los géneros dramáticos La tragedia. Concepto, estructura y significado</p>	<p>Las tragedias griega, isabelina, moderna y contemporánea La comedia. Concepto, estructura y significado La comedia griega, latina, isabelina, del Siglo de Oro, neoclásica y contemporánea La tragicomedia, la pieza, la farsa, el melodrama y el teatro didáctico</p> <p>Calistenia y Esgrima Ejercicios de ritmo y equilibrio Ejercicios de corrección física Posiciones, desplazamientos, saltos y vueltas Teoría de la esgrima: saludo, ataque y parada Tablas gimnásticas de florete Montaje de asaltos teatrales Defensa personal</p> <p>Maquillaje El maquillaje y la máscara El maquillaje natural La base y los distintos materiales primarios Caracterizaciones El maquillaje y la iluminación escénica</p> <p>Introducción al Estudio de la Música Panorama histórico de la música Elementos de la música: ritmo, melodía, armonía y timbre Prácticas de audición</p> <p>Seminario de Teatro Mexicano El teatro prehispánico El teatro medieval y sus supervivencias Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana</p> <p>Práctica de Observación Para crear en el alumno una base crítica y analítica del medio profesional en que se desarrolla el teatro. Se exigirá como mínimo la asistencia a un espectáculo quincenal, que los alumnos deberán comentar en su clase de Literatura Dramática.</p> <p>Práctica Escénica de Teatro Estudiantil Se tomará en cuenta la participación de los alumnos en las diferentes representaciones escolares, como parte integral del programa.</p>
---	--

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000

DIRECTOR: JOSÉ SOLÉ 1965 - 1968
NUEVA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS; CARRERA DE ARTE DRAMÁTICO
 (ACTUACIÓN, DIRECCIÓN, ESCENOGRAFÍA)
 Aplicación de materias comunes los dos primeros años y el tercero de especialidad

SEGUNDO AÑO 1966

<p>Métodos de Actuación Profundizar en el desarrollo del actor mediante las diferentes técnicas de vivencia.</p> <p>Historia General del Teatro Del teatro neoclásico al contemporáneo</p> <p>Sociología del Teatro El teatro oficial o del Estado El teatro comercial y el teatro experimental</p> <p>Psicoanálisis de Personajes Estudio psicoanalítico de los caracteres en el teatro</p> <p>Técnica del Teatro Profundizar en el panorama de los creadores modernos del teatro: Vagangov, Tairov, Meyerhold. La escuela alemana y sus precursores</p> <p>Dicción Aplicada La respiración. El diafragma y su empleo Ejercicios de fortalecimiento pulmonar Corrección de defectos básicos sobre reporte de las clases de Actuación y Versificación. Monólogos y lectura coral</p> <p>Versificación Siglo de Oro. El paso, el entremés, el auto sacramental, la comedia y el drama.</p>	<p>Apreciación Musical Estudio de los diferentes estilos con audiciones de los compositores característicos: desde los románticos hasta las formas contemporáneas.</p> <p>Análisis de Textos Estructura de los géneros dramáticos La tragedia y la comedia contemporánea La pieza y las corrientes literarias actuales</p> <p>Expresión Corporal Corrección en la barra de espalda, piernas, brazos y pies Fortalecimiento del abdomen Danza moderna: suelo, caídas, saltos y vueltas Teoría de la pantomima El mimo latino y la Comedia del Arte Introducción a la mímica moderna</p> <p>Seminario de Teatro Mexicano La Colonia, la Época Independiente, la Revolución y el nuevo teatro mexicano</p> <p>Práctica de Observación Referida a la clase de Análisis de Textos</p> <p>Práctica Escénica</p>
--	---

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000

DIRECTOR: JOSÉ SOLÉ 1965 - 1968
 NUEVA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: CARRERA DE ARTE DRAMÁTICO
 (ACTUACIÓN, DIRECCIÓN, ESCENOGRAFÍA)

ESPECIALIZACIÓN TERCER AÑO ESCENOGRAFÍA 1966

Dibujo de Imitación y Constructivo

Teoría del color

Dibujo del natural: lápiz, acuarela, temple

Constructivo: lápiz, tinta

Arquitectónico: lápiz, tinta, acuarela

Figura: lápiz, acuarela, temple

Diseño y Realización

Escenografía, utilería, iluminación, maquillaje, muebles y atrezzo

El traje y su realización

El diseño de estos elementos históricos y sus respectivas estilizaciones

Análisis de la Decoración y la Iluminación

Teoría de la escenografía

Las diferentes escuelas

Unificación de criterio sobre la obra en estudio entre autor, director y escenógrafo

La forma, el color, el espacio, la circulación, los módulos, los muebles

Nociones de electricidad

Fuentes de iluminación, iluminación especial, tintas

Taller de Construcción, Pintura y Atrezzo

La realización práctica de trastos, formas, practicables, escaleras, columnas, escotillones y mecenas (maquetas y montajes de temporadas teatrales)

Pintura: en papel, tela, madera, con las distintas escuelas o estilos sobre practicables, construcciones, bastidores, telones, plafones, etc.

Atrezzo (utilería realizada en el mismo teatro): fabricación de objetos modelados: modelo, molde vaciado. Tallados en distintos materiales mecánicos

Teatro y Psicoanálisis

La Crítica Teatral

Inglés y Francés

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000

CARRERA DE ESCENOGRAFÍA
 Período 1976-1978
 DIRECTOR: DAGOBERTO GUILLUMÍN (1975 - 1981)

PLAN DE ESTUDIOS POR OBJETIVOS. REGISTRO DEL CONSEJO NACIONAL TÉCNICO DE LA EDUCACIÓN, S.E.P.

PRIMER AÑO TRONCO COMÚN	SEGUNDO AÑO	TERCER AÑO	CUARTO AÑO
A	ESCENOGRAFÍA I II	ESCENOGRAFÍA III IV	ESCENOGRAFÍA V VI
C	GUINOL Y MARIONETAS I II		
T	DIBUJO CONSTRUCTIVO I II	DIBUJO CONSTRUCTIVO III IV	PRÁCTICAS ESCÉNICAS I II
U	DIBUJO Y PINTURA I II	DIBUJO Y PINTURA III IV	TÉCNICAS DIRECCIÓN Y COMPOSICIÓN I II
A	HISTORIA DEL TRAJE I	DISEÑO DEL TRAJE I II	DISEÑO DEL TRAJE III IV
C	SOCIOLOGÍA I	ESTÉTICA I II	PSICOLOGÍA I II
I	HISTORIA DEL ARTE I II	HISTORIA DEL ARTE III IV	HISTORIA DEL ARTE V VI
Ó	TEORÍA DEL DRAMA I II	HISTORIA DEL TEATRO I II	HISTORIA DEL TEATRO III IV
N	ANÁLISIS DE TEXTOS I II	ILUMINACIÓN	HISTORIA ESPACIOS ESCÉNICOS
EXPRESIÓN CORPORAL	ELECTRICIDAD I II	MAQUILLAJE	HISTORIA DEL MUEBLE
VOZ			CINE Y TELEVISIÓN I II
ANÁLISIS DE TEXTOS			
HISTORIA DEL TEATRO			
HISTORIA DEL ARTE			
ESCENOGRAFÍA			
DIBUJO			
MUÑECOS			
MÚSICA			
TALLER DE PRODUCCIÓN			

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000

		CICLO 1 DURACIÓN 1 AÑO		* CICLO 2 DURACIÓN 1 AÑO	
Módulos	1. Introductorio	2. Instrumentos de Trabajo del Escenógrafo	3. Introducción a la Comunicación Escenográfica	4. El Escenario	5. Realización
Problema Central	Ubicación de la Profesión	Manejo de diversos sistemas de signos para la resolución gráfica de un escenario	Determinación de los códigos específicos a través de los cuales se expresa el escenógrafo	Transformación de un espacio	Construcción
Unidades Didácticas	1	1	2	2	2
Duración	3 semanas	8 semanas	20 semanas	14 semanas	16 semanas
	Dibujo Escenográfico	Escenografía	Escenografía	Escenografía	Escenografía
	Historia del Teatro	Historia del Teatro	Historia del Teatro	Historia del Teatro	Historia del Teatro
	Historia del Arte	Historia del Arte	Historia del Arte	Historia del Arte	Historia del Arte
	Análisis de Textos		Análisis de Textos	Análisis de Textos	Análisis de Textos
Disciplinas que Intervienen		Dibujo	Dibujo	Dibujo Constructivo	Dibujo Constructivo
		Geometría	Geometría	Geometría Descriptiva	Geometría Descriptiva
			Luminotecnia	Iluminación	Iluminación
			Vestuario	Vestuario	
			Maquillaje	Maquillaje	Maquillaje
			Artes Plásticas	Artes Plásticas	
			Modelado	Modelado	

CARRERA DE ESCENOGRAFÍA PLAN DE ENSEÑANZA MODULAR Período 1979-1993

DIRECTORES: Dagoberto Guillaumin (1975 - 1981), Pilar Souza(1982), Wilbardo López (1983), Ignacio Sotelo(1984 - 1988), Jorge Reyna(1989 - 1991), Ricardo Ramírez Carnero(1992 - 1996).

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000

CARRERA DE ESCENOGRAFÍA PLAN DE ENSEÑANZA MODULAR Período 1979-1993
 DIRECTORES: Dagoberto Guillaumin (1975 - 1981), Pilar Souza (1982), Willebaldo López (1983),
 Ignacio Sotelo (1984 - 1988), Jorge Reyna (1989 - 1991), Ricardo Ramírez Carnero (1992 - 1996).

		* CICLO 2			CICLO 3 DURACIÓN 1 AÑO		CICLO 4 DURACIÓN 1 AÑO		
Módulos	6. Montaje	7. Construcción Montaje - Funciones	8. Danza y Escenografía	9. Teatro de Muñecos	10. Adecuación de Montaje				
Problema Central	Montaje	Supervisión y/o Manejo de Áreas Técnicas	Tratamiento del Espacio en cualquier tipo de Artes Escénicas, Danza	Tratamiento del Espacio en diferentes tipos de Artes Escénicas, Literes	Traslado de un Espectáculo a otro Espacio				
Unidades Didácticas	2	4	2	2	3				
Duración	8 semanas	20 semanas	16 semanas	20 semanas	12 semanas				
Disciplinas que Intervienen	Escenografía	Escenografía	Escenografía	Escenografía Ópera	Escenografía				
		Historia del Teatro	Historia del Teatro	Historia del Teatro	Historia del Teatro				
		Historia del Arte	Historia del Arte	Historia del Arte	Historia del Arte				
		Análisis de Textos	Análisis de Textos	Coreografía	Análisis de Textos	Análisis de Textos			
		Dibujo	Dibujo		Técnica de Manejo Titeres	Dibujo			
		Geometría Descriptiva	Pintura						
		Iluminación	Iluminación	Iluminación	Iluminación	Iluminación			
		Vestuario	Vestuario			Vestuario			
			Maquillaje		Modelado				
		Artes Plásticas			Artes Plásticas				

FASE INTRODUCTORIA dos semestres		FASE SUSTANTIVA cuatro semestres				FASE ESPECIALIZACIÓN dos semestres	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Dibujo de Imitación I	Dibujo de Imitación II	Dibujo de Figura Humana I	Dibujo de Figura Humana II	Técnicas Pictóricas Escenográficas	Técnicas Pictóricas Escenográficas		
Dibujo Técnico I	Dibujo de Figura Humana I	Dibujo Técnico Escenográfico Pintura I	Dibujo Técnico Escenográfico Pintura II		Maquillaje		
Taller de Escenografía I	Taller de Escenografía II	Taller de Escenografía III	Taller de Prácticas Escenográficas (Teatro) I	Taller de Prácticas Escenográficas (Teatro) II	Taller de Prácticas Escenográficas (Danza) III	Taller de Prácticas Escenográficas IV (Opera o Teatro Musical)	Taller de Prácticas Escenográficas V
Taller de Exploración de Herramientas y Materiales I	Taller de Exploración de Herramientas y Materiales II			Taller de Procesos Técnicos y Realización Escenográfica I	Taller de Procesos Técnicos y Realización Escenográfica II	Taller de Investigación y Comportamiento de Materiales I	Taller de Investigación y Comportamiento de Materiales II
Historia del Arte I	Historia del Arte II	Historia del Arte III	Historia del Arte IV	Historia del Arte V	Historia de las Artes Escénicas I	Historia de las Artes Escénicas II	
Historia de la Vestimenta I	Historia de la Vestimenta II	Taller de Diseño y Realización de Vestuario I	Taller de Diseño y Realización de Vestuario II	Taller de Diseño y Realización de Vestuario III	Taller de Diseño y Realización de Vestuario IV	Taller de Diseño y Realización de Vestuario V	
Seminario de Lectura I	Introducción al Análisis de la Literatura Dramática	Literatura Dramática y Teatro I	Literatura Dramática y Teatro II	Taller de Análisis de Texto Dramático y Proceso Escenográfico	Análisis de Texto y Composición Dramática en la Danza	Taller de Análisis del Texto Openstico	Literatura Dramática y Medios Alternativos de Comunicación Artística
		Historia del Teatro I	Historia del Teatro II	Historia del Teatro III	Lenguaje Dramático de la Luz (Danza) II		Seminario de Tesis (Desarrollo Conceptual)
			Introducción a la Iluminación	Lenguaje Dramático de la Luz (Teatro) I	Taller de Concentración Complementaria VI	Taller de Concentración Complementaria VII	Taller de Concentración Complementaria VIII
Taller de Concentración Complementaria I	Taller de Concentración Complementaria II	Taller de Concentración Complementaria III	Taller de Concentración Complementaria IV	Taller de Concentración Complementaria V			

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
MAPA CURRICULAR: CARRERA DE ESCENOGRAFÍA
PLAN DE ESTUDIOS POR FASES DE CONOCIMIENTO 1994
DIRECTORES: Ricardo Ramírez Carnero 1992-1996, Ignacio Escárteaga Rodríguez 1996-2004.

**CARRERA
DE
DIRECCIÓN**

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000
CARRERA DE DIRECCIÓN

Esta carrera consideraba materias afines con las de Actuación

DIRECTORES: Fernando Torre Lapham,
Salvador Novo

DIRECTOR: Clementina Otero

PRIMER CURSO	PRIMER CURSO	PRIMER CURSO	PRIMER CURSO
1953	1956	1959-1962	1963-1964
Dirección Técnica Teatral Composición Dramática Hist. de las Artes Escénicas	Dirección Técnica Teatral Composición Dramática Dirección Teatro Clásico	Taller de Dirección Taller de Composición Corrientes Renovadoras Teoría Escenográfica	Solamente materias de Actuación
Actuación Historia del Teatro I Análisis de Textos Dicción Pantomima Danza	Actuación Historia del Teatro I Análisis de Textos Dicción-Imposición de la Voz Pantomima Biomecánica o Danza Egrima Maquillaje	Actuación Historia del Teatro I Análisis de Textos Voz Danza	Actuación Historia del Teatro I Análisis de Textos Imposición de la Voz Biomecánica y Danza
SEGUNDO CURSO	SEGUNDO CURSO	SEGUNDO CURSO	SEGUNDO CURSO
Dirección Composición Dramática	Dirección Composición Dramática Dirección Teatro Clásico	Dirección Técnica Dirección Teatro Clásico Historia del Teatro Mexicano	Actuación y Principios de Dirección
Literatura Dramática Mexicana Literatura Dramática Española	Literatura Dramática Española	Literatura Dramática Siglo de Oro Español	Historia del Teatro 2° curso Historia del Arte Literatura Dramática Española Literatura Dramática Griega y Latina Escenografía
Escenografía Historia del Teatro 2° curso Análisis de Textos Historia del Arte Actuación Foniatría	Escenografía Historia del Teatro 2° curso Historia del Arte Actuación	Historia del Arte Análisis de Textos Actuación Voz	
TERCER CURSO	TERCER CURSO	TERCER CURSO	TERCER CURSO
Dirección Escénica Composición Dramática Técnica Teatral	Dirección: Notas de Dirección en Actuación Composición Dramática Teatro Circulo Historia del Arte	Dirección Historia del Arte Escenografía	Dirección
Maquillaje Literatura Dramática Crítica Dramática	Apreciación Musical Crítica Dramática Análisis de Textos idioma Inglés Verso	Crítica Teatral Análisis de Textos Historia del Vestuario Francés Actuación	Historia de las Artes Escénicas * Literatura Dramática del idioma Inglés * Literatura Dramática Francesa Literatura Dramática Mexicana * No se impartieron
Actuación Verso Biomecánica-Danza Dicción-Voz Pantomima			CUARTO CURSO Dirección Teoría y Práctica Historia de la Música

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000
CARRERA DE DIRECCIÓN 1966

DIRECTOR: JOSÉ SOLÉ 1965 - 1968

NUEVA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: CARRERA DE ARTE DRAMÁTICO
(ACTUACIÓN, DIRECCIÓN, ESCENOGRAFÍA)

Aplicación de materias comunes los dos primeros años y el tercero de especialidad

PRIMER AÑO	SEGUNDO AÑO
Método de Actuación Historia General del Teatro Sociología del Teatro Introducción a la Psicología Técnica del Teatro Lectura Verso y Prosa Literatura Dramática Calistenia y Esgrima Maquillaje Introducción al Estudio de la Música Seminario de Teatro Mexicano Práctica Escénica Práctica de Observación	Método de Actuación (2º curso) Historia General del Teatro (2º curso) Psicoanálisis de Personajes Sociología del Teatro (2º curso) Técnica del Teatro (2º curso) Dicción Aplicada Versificación Apreciación musical Análisis de Textos Expresión Corporal Seminario de Teatro Mexicano (2º curso) Práctica Escénica Práctica de Observación

TERCER AÑO ESPECIALIDAD DIRECCIÓN
Dirección de Teatro Clásico La Dirección en las Corrientes Modernas Seminario de Dirección Teoría Literaria Teatro y Psicoanálisis Crítica Teatral Laboratorio de Dirección Inglés o Francés La Vanguardia Teatral Práctica de Observación Práctica Escénica

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000
 DIRECTOR: JOSE SOLÉ 1965 - 1968
NUEVA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: CARRERA DE ARTE DRAMÁTICO
 (ACTUACIÓN, DIRECCIÓN, ESCENOGRAFÍA)

Aplicación de materias comunes los dos primeros años y el tercero de especialidad

PRIMER AÑO 1966

Método de Actuación

Conocimiento del escenario
 Los recursos del actor
 Manipulación de objetos reales e imaginarios
 Improvisaciones mímicas y habladas
 Ejercicios elementales sobre las escuelas básicas de actuación
Montaje de escenas
Historia General del Teatro
 El teatro como fenómeno religioso y social
 Las formas primitivas
 Introducción al teatro griego y latino
 La Edad Media y el Renacimiento
Sociología del Teatro
 Teatro y sociedad
 Historia y generalidades de la sociología
 Análisis del medio ambiente

Introducción a la Psicología

Historia y generalidades de la psicología

Técnica del Teatro

Análisis de los diferentes elementos técnicos del escenarior:
 la escenografía, la utilería, la iluminación.
 Revisión del uso de estos elementos en la historia del teatro
 Planeamiento de la producción
 Exposición de los diversos métodos de realización de los
 creadores del teatro moderno: Antoine, Fort, Copeau,
 Meisinger, Reinhardt, Craig, Meyerhold; con atención especial a
 Stanislavski y Brecht.

Lectura de Verso y Prosa

Mecánica de la pronunciación y entonación de la voz
 Análisis elemental del verso. Práctica con clásicos del Siglo de Oro
 Lectura de prosa contemporánea
 Lectura coral

Literatura Dramática

Los géneros dramáticos
 La tragedia. Concepto, estructura y significado

Las tragedias griega, isabelina, moderna y contemporánea

La comedia. Concepto, estructura y significado

La comedia griega, latina, isabelina, del Siglo de Oro, neoclásica y contemporánea

La tragicomedia, la píezza, la farsa, el melodrama y el teatro didáctico

Calistenia y Esgrima

Ejercicios de ritmo y equilibrio
 Ejercicios de corrección física
 Posiciones, desplazamientos, saltos y vueltas
 Teoría de la esgrima: saludo, ataque y parada
 Tablas gimnásticas de Florete
 Montaje de asaltos teatrales
 Defensa personal

Maquillaje

El maquillaje y la máscara
 El maquillaje natural
 La base y los distintos materiales: primarios
 Caracterizaciones
 El maquillaje y la iluminación escénica

Introducción al Estudio de la Música

Panorama histórico de la música
 Elementos de la música: ritmo, melodía, armonía y timbre
 Prácticas de audición

Seminario de Teatro Mexicano

El teatro prehispánico
 El teatro medieval y sus supervivencias
 Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana

Práctica de Observación

Para crear en el alumno una base crítica y analítica del medio profesional en que se desarrolla el teatro. Se exigirá como mínimo la asistencia a un espectáculo quincenal, que los alumnos deberán comentar en su clase de Literatura Dramática.

Práctica Escénica de Teatro Estudiantil

Se tomará en cuenta la participación de los alumnos en las diferentes representaciones escolares, como parte integral del programa.

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000
 DIRECTOR: JOSÉ SOLÉ 1965 - 1968
NUEVA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: CARRERA DE ARTE DRAMÁTICO
 (ACTUACIÓN, DIRECCIÓN, ESCENOGRAFÍA)
 Aplicación de materias comunes los dos primeros años y el tercero de especialidad

SEGUNDO AÑO 1966

<p>Métodos de Actuación Profundizar en el desarrollo del actor mediante las diferentes técnicas de vivencia.</p> <p>Historia General del Teatro Del teatro neoclásico al contemporáneo</p> <p>Sociología del Teatro El teatro oficial o del Estado El teatro comercial y el teatro experimental</p> <p>Psicoanálisis de Personajes Estudio psicoanalítico de los caracteres en el teatro</p> <p>Técnica del Teatro Profundizar en el panorama de los creadores modernos del teatro: Vagantov, Tairov, Meyerhold. La escuela alemana y sus precursores</p> <p>Dicción Aplicada La respiración. El diafragma y su empleo Ejercicios de fortalecimiento pulmonar Corrección de defectos básicos y sobre reporte de las clases de Actuación y Versificación. Monólogos y lectura coral</p> <p>Versificación Siglo de Oro. El paso, el entremés, el auto sacramental, la comedia y el drama.</p>	<p>Apreciación Musical Estudio de los diferentes estilos con audiciones de los compositores característicos: desde los románticos hasta las formas contemporáneas.</p> <p>Análisis de Textos Estructura de los géneros dramáticos La tragedia y la comedia contemporánea La pieza y las corrientes literarias actuales</p> <p>Expresión Corporal Corrección en la barra de espalda, piernas, brazos y pies Fortalecimiento del abdomen Danza moderna: suelo, caídas, saltos y vueltas Teoría de la pantomima El mimo latino y la Comedia del Arte Introducción a la mimica moderna</p> <p>Seminario de Teatro Mexicano La Colonia, la Época Independiente, la Revolución y el nuevo teatro mexicano</p> <p>Práctica de Observación Referida a la clase de Análisis de Textos</p> <p>Práctica Escénica</p>
--	---

E S C U E L A D E A R T E T E A T R A L
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000
 DIRECTOR: JOSÉ SOLÉ 1965 - 1968
 NUEVA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: CARRERA DE ARTE DRAMÁTICO
 (ACTUACIÓN, DIRECCIÓN, ESCENOGRAFÍA)

ESPECIALIZACIÓN TERCER AÑO DIRECCIÓN 1966

Dirección de Teatro Clásico

La dirección escénica en el teatro griego, latino, en la Edad Media y en el Renacimiento español, italiano e inglés.

Práctica de Observación

Referida a la clase de Crítica Teatral

La Dirección en las Corrientes Modernas

Renacimiento francés y siglo XVIII en Francia, Italia e Inglaterra
 El teatro romántico en Francia y Alemania
 Naturalismo y realismo
 El teatro poético y el expresionismo

Práctica Escénica

Referida al Laboratorio de Dirección

Seminario de Dirección

Teoría y exposición de los valores plásticos y dinámicos en la dirección escénica

Teoría Literaria

Estudio de los géneros dramáticos
 La tragedia y la comedia contemporáneas
 La tragicomedia

La pieza y las corrientes literarias actuales
 Ejercicios de composición dramática

Teatro y Psicoanálisis

Procesos conscientes de influencia sobre el subconsciente del espectador
 El psicodrama

Crítica Teatral

Laboratorio de Dirección

Búsqueda de nuevas formas

Inglés o Francés

La Vanguardia Teatral

Estudio de sus fuentes y su desarrollo

ESCUELA DE ARTE TEATRAL
CUADRO COMPARATIVO POR PLANES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 1946 - 2000
CARRERA DE DIRECCIÓN

DIRECTOR: DAGOBERTO GUILLAMÍN 1975 - 1981
 PLAN DE ESTUDIOS POR OBJETIVOS; DICTAMEN DEL CONSEJO NACIONAL TÉCNICO DE LA EDUCACIÓN, SEP;
 TRONCO COMÚN PRIMER NIVEL CARRERAS: ACTUACIÓN, ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN 1976 - 1979

PRIMER AÑO	SEGUNDO AÑO	TERCER AÑO	CUARTO AÑO
TRONCO COMÚN	ESPECIALIDAD	ESPECIALIDAD	ESPECIALIDAD
ACTUACIÓN	ACTUACIÓN	ACTUACIÓN Y MANEJO DE VESTUARIO Y UTILERÍA	TALLER DE COREOGRAFÍA
EXPRESIÓN CORPORAL	GINNASIA	COREOGRAFÍA Y MANEJO DEL ESPACIO ESCÉNICO	TALLER DE MÚSICA APLICADA A LA ESCENA
VOZ			
ANÁLISIS DE TEXTOS	ANÁLISIS DE TEXTOS	TEORÍA DEL DRAMA	
HISTORIA DEL ARTE	HISTORIA DEL ARTE		
HISTORIA DEL TEATRO	HISTORIA DEL TEATRO	HISTORIA DEL TEATRO	
	ANATOMÍA	ESTÉTICA	SEMINARIO DE ESTÉTICA
	VERSO	SIGLO DE ORO ESPAÑOL	
ESCENOGRAFÍA	MAQUILLAJE	ILUMINACIÓN	
DIBUJO	INICIACIÓN A LA DIRECCIÓN ESCÉNICA		TALLERES INTEGRALES DE PUESTAS EN ESCENA
MUÑECOS		PRÁCTICA DE DIRECCIÓN	
MÚSICA	DIRECCIÓN		
TALLER DE PRODUCCIÓN			

Bibliografía

Publicaciones

Alcaraz, José Antonio, *Un siglo de teatro (1900-1950), de la Colonia a la modernidad, escenario de dos mundos*. Colección Inventario Teatral de Iberoamérica.

Catálogo de obra, *Clementina Otero. Memorias de una Dama del Arte*. Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU)/INBAL, octubre de 1989.

Fuentes, Guillermina, *En la búsqueda de un teatro mexicano. Teatro y Estado posrevolucionario*, documento inédito.

Gacetas Informativas de la Escuela Nacional de Arte Teatral, año 1, números 1 y 2, INBA/Cenart, 2000.

Guardia, Miguel, revista *El Teatro en México*, volumen II, México, INBA, 1964.

Jiménez Rueda, Julio, “La enseñanza del arte dramático en México en los últimos 50 años”, revista *Tramoya* núm. 29, Cuaderno de Teatro, Nueva Época, Universidad Veracruzana, octubre-diciembre de 1991.

Magaña Esquivel, Antonio, *Teatro Mexicano. Colección Poetas*, México, Aguilar, 1963.

Maria y Campos, Armando de, “Se inaugura una nueva escuela de teatro en México”, revista *Hoy*, 1946.

Millán Carranza, Jovita, “Seki Sano a través de las crónicas de Rafael Solana”, en *Seki Sano 1905-1966*, serie Una vida en el teatro (10), México, CNCA/INBA-CITRU, 1996.

Moreau, André, *Entre bastidores. Manual del actor*, México, Trillas, 1974. *Mujeres del siglo XX en el Teatro Mexicano*, separata de Teatro de Educación Artística, año tres, número 10, la Gaceta de Escuelas Profesionales, CITRU/INBAL, 1995.

Novo, Salvador, “El breve fuego de Ulises, respuesta al discurso de Celestino Gorostiza en su ingreso a la Academia de la Lengua Española”, en Paloma Gorostiza, *Celestino Gorostiza. Una vida en el teatro*, México, Conaculta/INBA, 2004.

Ramos, Maya. *Teatro de Rodolfo Usigli*, México, Promexa Editores, 1979.

Sano, Seki, “Programa de la Escuela Dramática de México”, revista *Hoy*, 1946.

Tanaka, Michiko, “¿Quién fue Seki Sano antes de llegar a México?”, en *Seki Sano 1905-1966*, serie Una vida en el teatro (10), México, CNCA/INBA-CITRU, 1996.

Wagner, Aimé, *Biografía documentada de la vida artística de Fernando Wagner*, documento inédito.

Entrevista al actor Andrés Soler, primer director de la Escuela de Arte Teatral, revista *Hoy*, agosto de 1946.

Documentos oficiales

Anteproyecto de Memoria, EAT, Edelmira Ramírez, Archivo Histórico ENAT, documento inédito.

Archivo Histórico de la Escuela de Arte Teatral, 1970-1999:
Carpeta 4, período 1970-1975, Dirección: Marco Antonio Montero y Emilio Carballido.

Carpetas 5-8, período 1976-1981, Dirección: Dagoberto Guillaumin.

Carpetas 9-1, período 1982-1984, Dirección: Wilebaldo López e Ignacio Sotelo.

Carpetas 10-15, período 1984-1988, Dirección: Ignacio Sotelo.

Carpetas 16-17, período 1989-1991, Dirección: Jorge Reyna.

Carpetas 18-24, período 1992-1996, Dirección: Ricardo Ramírez Carnero.

Carpetas 25-26, período 1996-2000, Dirección: Ignacio Escárcega.

Dos años y medio del INBAL, informe de actividades, enero de 1947-1949.

Informe del maestro Dagoberto Guillaumin, Archivo Histórico ENAT, 1959.

Informe de actividades del director de la escuela Dagoberto Guillaumin al Departamento de Teatro del INBA, Archivo Histórico ENAT, 1959-1963.

Informe para la Historia de la Escuela de Arte Teatral, períodos 1960-1964 y 1977-1981, Dagoberto Guillaumin Fentanes, documento inédito, 2006.

Plan de Estudios de la Escuela de Arte Teatral, INBA, Coordinación General de Educación Artística, Dirección de Asuntos Académicos, mayo de 1981.

Plan de Estudios de la Escuela de Arte Teatral, INBA, Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, Dirección de Asuntos Académicos, septiembre de 1994.

Producciones académicas para el año 2000, Proyectos PADID, Difusión de las producciones de la Escuela Nacional de Arte Teatral en el ámbito internacional.

Proyecto de Reformas al Plan de Estudios de la Escuela de Arte Teatral, El Teatro del INBA, Anuarios 1965, 1966.

Proyecto de reorganización de la Escuela de Arte Teatral, Memoria INBAL, Archivo Histórico ENAT, 1952-1958.

Entrevistas

Entrevista con el maestro Fernando Torre Lapham realizada por Patricia Ruiz R., EAT, documento inédito, 1977.

Entrevista con el maestro José Solé realizada por Evelia Beristáin, documento inédito, 1998.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Rafael Tovar y de Teresa
Presidente

Instituto Nacional de Bellas Artes

María Cristina García Cepeda
Directora general

Jorge Gutiérrez Vázquez
Subdirector general de Educación e Investigación Artísticas

Elizabeth Cámara García
*Directora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información
de la Danza José Limón (Cenidi-Danza)*

Roberto Perea Cortés
Director de Difusión y Relaciones Públicas

Vida académica de la Escuela Nacional de Arte Teatral
se terminó de imprimir en el mes de julio de 2014,
en los talleres de Impresora y Encuadernadora Progreso (IEPSA),
San Lorenzo 244, Col. Paraje San Juan, C. P. 09830, México, D. F.
La edición consta de 300 ejemplares y estuvo al cuidado
de la Subdirección de Publicaciones del INBA.