

REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL INSTITUCIONAL

El teatro como proceso alternativo de comunicación

Autor: Linda Wendy Vargas Guerrero

**Tesis presentada para obtener el título de:
Lic. En Ciencias de la Comunicación**

**Nombre del asesor:
Ma. Guadalupe Trejo Estrada**

Este documento está disponible para su consulta en el Repositorio Académico Digital Institucional de la Universidad Vasco de Quiroga, cuyo objetivo es integrar organizar, almacenar, preservar y difundir en formato digital la producción intelectual resultante de la actividad académica, científica e investigadora de los diferentes campus de la universidad, para beneficio de la comunidad universitaria.

Esta iniciativa está a cargo del Centro de Información y Documentación “Dr. Silvio Zavala” que lleva adelante las tareas de gestión y coordinación para la concreción de los objetivos planteados.

Esta Tesis se publica bajo licencia Creative Commons de tipo “Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada”, se permite su consulta siempre y cuando se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras derivadas.

UVAQ UNIVERSIDAD
VASCO DE QUIROGA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

EL TEATRO COMO PROCESO ALTERNATIVO
DE COMUNICACIÓN

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

PRESENTA:

Linda Wendy Vargas Guerrero

ASESOR

L.C.C. Ma. Guadalupe Trejo Estrada

MORELIA, MICHOACÁN, JUNIO, DE 2004

No. DE ACUERDO: 95002 CLAVE: 16PSU00125

A MIS PADRES:

Por su ejemplo, paciencia y apoyo incondicional.

ÍNDICE

Introducción

Capítulo 1

Comunicación

1.1 El proceso de la comunicación

1.2 La Comunicación autoritaria

1.3 La Comunicación alternativa

Capítulo 2

Comunicación y arte

2.1 El arte comunica

2.2 El teatro comunica

Capítulo 3

Comunicación y teatro

3.1 El teatro como discurso alternativo de comunicación

Capítulo 4

Segundo encuentro estatal de teatro, Testimonios

Capítulo 5

El teatro como proceso alternativo de comunicación, Conclusiones

Bibliografía

INTRODUCCIÓN

En una sociedad donde es fácil tener acceso a la información que difunden los medios de comunicación masiva, es de vital importancia preguntarse si realmente nos comunicamos; si estos procesos satisfacen nuestras necesidades; si toda esa tecnología y desarrollo mediático es realmente beneficioso para todos. En esta compleja locura del nuevo milenio, la percepción de los individuos y de su mundo se ha transformado.

La agitada vida actual no deja tiempo para cuestionar los mensajes que se reciben. Y la mayoría no se da cuenta de que voluntaria o involuntariamente ha participando en un proceso de adiestramiento de recepción de mensajes. Desde su aparición, los medios de comunicación masiva han impuesto lenguajes visuales y auditivos donde lo importante es el impacto y no el contenido. Estos mensajes siempre han sido elaborados desde el punto de vista del emisor y de sus intereses, limitando la posibilidad de que los receptores se conviertan en emisores.

Los resultados de una encuesta realizada entre agosto- diciembre del 2000, en el 7º semestre en la materia de Ética, en la licenciatura de ciencias de la comunicación de la UVAQ, muestran que en Morelia, Mich. Se piensa que los medios de comunicación son manipulados, manipulan y no manifiestan la realidad como es. Entonces, si existe tanta desconfianza hacia los medios... ¿Por qué no buscar alternativas que cambien este panorama?

De ahí la importancia de buscar, conocer, comprender y asumir otros tipos de comunicación en los que se involucre directamente a los receptores y tengan posibilidad de retroalimentación.

El trabajo de tesis que tiene en sus manos, analiza y propone al arte teatral como una opción, una alternativa a la comunicación autoritaria masiva y unidireccional que impera en nuestra sociedad enfatizando las características de su lenguaje, sus procesos comunicacionales y la forma en que posibilitan la difusión de mensajes diferentes, con oportunidades de retroalimentación que lo diferencia de los demás procesos que, a merced de los caprichos del mercado producen mensajes basados en lo espectacular y escandaloso, trivializando y descontextualizando el propio quehacer diario.

La juventud del campo de la comunicación como área de estudio no ha permitido a los investigadores ponerse de acuerdo en cómo estudiar el fenómeno. Los métodos, las corrientes, el elitismo y la desaprobación de unos contra otros, no les ha dejado tiempo para “echarle un ojo” al arte y a sus posibilidades comunicativas. Más bien han sido otras disciplinas las que se han interesado por el arte, concretamente el teatro y su potencial, dentro de sus áreas de trabajo, como la filosofía, la sociología, la pedagogía y la antropología, entre otras.

Sin embargo, los universitarios en su paso por la carrera de Ciencias de la Comunicación, reiteradamente escuchan que es inexistente la actividad social y humana que no tenga que ver con la comunicación, y entre esas actividades se encuentra sin duda, el arte.

Generalmente la comunicación en el arte ha sido abordada desde la perspectiva filosófica y/o artística. Existen pocos estudios realizados desde el punto de vista de la comunicación. Sólo teóricos como Roanld Barthes en ensayos críticos, o Umberto Eco en algunos estudios y escritos como

“Parámetros de la Semiología Teatral” o “Definición de Arte”¹ le dan la importancia como medio de significación y por lo tanto de comunicación.

Algunos autores como Daniel Prieto Castillo han teorizado sobre el arte desde el punto de vista de la comunicación, aunque su visión es más bien educativa, como se puede ver en sus obras: *Discurso autoritario y comunicación alternativa* y *Diseño de la comunicación* (1997 y 1982 respectivamente), pero no lo trata con profundidad.

De manera local el panorama no parece ser distinto. Los trabajos relacionados con el arte y la comunicación son escasos y analizados desde otros campos en libros y tesis, que se encuentran por los rincones de las escuelas de arte o en algunas universidades.

El campo de la comunicación es muy amplio: abarca la comunicación interpersonal; la masiva, la no verbal y la sensible; es en esta última donde se encuentra el arte.

El arte siempre ha estado presente en la vida del hombre, desde antes del surgimiento mismo del habla. Desde antes que el propio hombre fuera homo sapiens se valía de las danzas, representaciones o pinturas rupestres, no sólo como una expresión o mero entretenimiento, sino como un medio de compartir experiencias y de comunicarse con sus semejantes.

Los fenómenos comunicativos en el arte, van más allá del típico modelo emisor-mensaje-receptor (y sus diferentes variaciones). Para muchos el arte es poco entendible, sobre todo para aquellos que lo miden y pesan con unidades matemáticas, o con la regla de la lógica. El arte maneja lenguajes

¹ Prieto Stamburg, Antonio, Muñoz González Yolanda. *El teatro como vehículo de comunicación*. Ed Trillas, Méx. 1992, 223 Pág.

diferentes con los que no se está familiarizado, por lo que tiende a reducirse o a descalificar esta importante actividad humana, simplemente por el hecho de no comprenderla.

Para poder entender al arte es necesario, primero disfrutarlo; poder llegar a tener un encuentro con él, para después analizarlo; no vaciarlo de su sentido y contenido para después explicarlo con esquemas. No por no entender el lenguaje de un mensaje, se puede decir que carece de sentido o que no dice nada.

El teatro, considerado por mucho tiempo como mero entretenimiento y diversión, podría ser uno de los más eficaces vehículos de comunicación² si se le tomara en cuenta como tal; además de ser una opción diferente a la comunicación masiva mediática a la que estamos acostumbrados, unilateral, fría, monopolizada y autoritaria.

El arte, concretamente el teatro, nos ofrece esa posibilidad, porque en él confluyen varios lenguajes por medio de la representación. Es entendido por todos y sumerge al espectador en una experiencia comunicativa; lo invita a la reflexión y en algunas ocasiones a la participación, como en la elaboración del mismo mensaje que se está generando en ese momento; y es posible la retroalimentación que puede ser con aplausos o rechiflas.

Este breve estudio sobre arte y comunicación pretende proponer al teatro como un medio de comunicación alternativo; no sólo por las características de su lenguaje, sino porque es diferente a los del sistema hegemónico de nuestra sociedad, por algunos de sus contenidos propositivos y

² Ibidem Pág. 23

de crítica social. Ernest Fisher en su obra *La Necesidad del Arte*³, comenta que la función social del arte es la expresión de una relación profunda entre el individuo y el mundo; relación que satisface la necesidad humana en su totalidad. Entonces, pues, la actividad artística ayuda al individuo a integrarse con su mundo y no a asilarlo con información intrascendente, como es la tendencia actual de los medios de comunicación masiva.

El arte genera comunicación alternativa por el lenguaje que maneja; por la sensibilidad y visión de sus creadores (muchos adelantándose a su época), unos denunciado, otros criticando o proponiendo.

Específicamente el lenguaje del teatro, presenta una amplia gama de lenguajes y posibilidades expresivas que podrían cumplir las expectativas de comunicación alternativa que no logra la mediática; lo que lleva a plantearse la siguiente hipótesis: ¿Puede el teatro ser una opción, un proceso alternativo de comunicación a lo que nos ofrecen los medios masivos y autoritarios de comunicación? Para comprobar este supuesto se plantean los siguientes objetivos:

General: Analizar los procesos comunicativos en el teatro y sus características, para proponerlo como un proceso alternativo al de los medios de comunicación masiva.

Específicos:

- Analizar la importancia de los procesos comunicativos.
- Identificar la comunicación autoritaria y sus secuelas.
- Destacar la importancia de los medios alternativos en nuestra

³ Fischer, Ernest. *La necesidad del arte*, Obras Maestras del Pensamiento Contemporáneo, Ed. Planeta, España, 1994. Pág. 13

sociedad.

- Definir en qué sentido el teatro puede ser considerado como un discurso alternativo de comunicación.
- Proponer al teatro como discurso alternativo de comunicación.

En el aspecto de la metodología son pocos los autores que proponen una metodología para estudiar el arte desde el punto de vista comunicativo. Esto, comenzó a marcar el camino por la corriente cualitativa.

Debido a la diferencia de lenguajes artísticos y a la cantidad de información encontrada, esta investigación apunta a un estudio de tipo exploratorio, pues tiene el propósito de recabar información para, ubicar y definir problemas, fundamentar hipótesis y metodologías que puedan servir de base o ejemplo para posteriores estudios de mayor profundidad (así lo define Raúl Rojas Soriano⁴). El presente trabajo es breve, ya que, son pocos los trabajos de investigación previos a éste; y son escasos los recursos para poder sobrellevar una extensa y profunda investigación acerca de la comunicación en el teatro.

Los temas: arte y comunicación son muy amplios, y aparentemente no tienen relación alguna, por lo que primeramente se pretende abordarlos de forma particular; resaltando los aspectos importantes; después se ligarán. Así, en un principio se tratará la comunicación autoritaria y la alternativa recurriendo a las obras de varios autores como Daniel Prieto Castillo, Fernando Reyes Mata y Máximo Simpson. Después se planteará con la ayuda de Susanne K. Langer cómo el arte comunica, y de qué manera el arte significa y expresa.

Luego se abordará cómo es que el teatro y sus procesos comunicativos

⁴ ROJAS SORIANO Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*. Ed. Plaza y Valdez, Méx. 1993.

pueden ser opción a la comunicación mediática autoritaria; y por último se enfrentará lo teórico con lo práctico; en el marco de la Segunda Muestra Estatal de Teatro 2002 en Morelia Michoacán.

Tomando en cuenta que toda comunicación es un proceso vivido por hombres y no por mensajes u obras de teatro, se eligió como herramienta de recolección de información la entrevista cualitativa. Esta permite una gran gama de posibilidades de respuestas⁵. De tal suerte que los entrevistados pueden hablar abiertamente de cómo viven la comunicación en el teatro y el sentido que tiene para ellos ser partícipes de ésta; además que este tipo de recaudación de datos permite identificar elementos que no se detectaron directamente.

Sin embargo, la información existente y los escasos trabajos sobre la investigación de la comunicación en el arte, dificultaron la búsqueda del método para analizar la información recolectada. Finalmente la metodología social indicó el camino sobre esta cuestión, y el método interpretativo o Verstehen resultó ser lo más adecuado, dadas las características de la investigación.

El método interpretativo o Verstehen pretende explicar la acción social en términos de los motivos de los individuos inmersos en ella. Esto implica identificar el sentido de la acción, según la intención del actor y reconocer el contexto al que la acción pertenece y obtiene sentido⁶.

El seguir este modelo metodológico implica formular conceptos tipo, es decir, conceptos construidos por el investigador para capturar las principales

⁵ Orozco Gómez, Guillermo. *La investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa*. Ed. IMDEC, México, 1997. Pág. 108.

⁶ Mella, Orlando. *Naturaleza y orientaciones teórico-metodológicas de la investigación cualitativa*. s.d /s.l. 1998, Pág. 29.

características de algunos fenómenos sociales⁷.

En este trabajo se elaboró un concepto ideal de la comunicación alternativa dentro del teatro, para después verificar qué tanto de este modelo de comunicación podemos encontrar en la realidad. Así, se comparó este tipo ideal con la información recopilada en la Segunda Muestra Estatal de Teatro2002, en de Michoacán.

De manera que para poder entender este fenómeno comunicativo, se resaltarán en el análisis de las entrevistas, el sentido que cada uno de los participantes le da a sus acciones, dentro de este proceso. Se entrevistó a participantes de este evento teatral para encontrar elementos que no se observaron directamente. La redundancia de los testimonios fue la pauta para interpretar como generalidad determinadas características del proceso.

Y finalmente en el análisis de la información y el tipo ideal se verá que en este momento histórico de Michoacán el teatro es una opción diferente a los medios de comunicación masivos autoritarios.

⁷ Idem, pág 34.

CAPÍTULO 1

El proceso de la comunicación alternativa

La comunicación parece estar de moda, tan sólo mencionarla causa expectación, se vive todavía demasiado encandilados por los medios masivos de comunicación; al referirse a esta palabra, lo primero que viene a la mente es la fama, el show y el glamour, en los que éstos se encuentran envueltos. Pero la comunicación es mucho más que esto.

1.1.- LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN

Todos los seres humanos practican la comunicación día a día, de una manera u otra, y ¿para qué? ¿qué sentido tiene? la respuesta pareciera ser tan simple y tan compleja a la vez, según Daniel Prieto Castillo "Te comunicas porque si no te mueres, porque todo tu ser está hecho para eso"⁸ el acto de comunicar puede tener muchas razones y sentidos, pero el principal es éste.

El hombre es un animal sociable, ya lo decía Séneca, aquel famoso filósofo, los seres humanos no podemos vivir solos, sin otro de nuestra especie que nos proporcione lo mínimo para poder sobrevivir, así lo demostramos desde nuestro primer llanto a la hora de nacer, cuando el doctor propina una

nalgada. Ese llanto no sólo es una reacción instintiva, también es nuestra primera manifestación de sobrevivencia en este mundo, nuestra primera forma de comunicación.

El acto comunicativo es el que va formando a los hombres, pues la comunicación es una condición para la vida social, por lo que deja de ser un acto de sobrevivencia, para convertirse en una forma de vida, la forma de vida de los seres humanos. Entre más formas de expresión se conozcan, más riqueza de comunicación hay en la vida del individuo.

La comunicación humana no se limita a las palabras ya que utiliza otras formas para expresarse. Ciertamente el lenguaje (hablado y escrito) es la herramienta más asombrosa y perfeccionada que ha desarrollado la humanidad para comunicarse. Gracias al lenguaje podemos pensar, recordar, imaginar y concebir la realidad⁹. Pero las palabras son tan sólo el comienzo porque, detrás de ellas está la base sobre la cual se construyen las relaciones humanas. Las palabras son hermosas, fascinantes e importantes, pero las hemos sobreestimado en exceso ya que no representa la totalidad, ni siquiera la mitad del mensaje, más aún, como sugirió cierto científico "las palabras pueden ser muy bien el sello que emplea el hombre cuando le falla lo demás"¹⁰

⁸ Prieto Castillo, Daniel, *La pasión por el discurso*. Ed. Coyoacán, Méx. 1998. 142 Pág.

⁹ K Langer Susanne "La obra artística como forma expresiva" en Sanchez Vazques, Adolfo. *Antología: Textos de estética y teoría del arte.*, Pág., 149

¹⁰ Davis Flora. *La comunicación no verbal*. Ed. Alianza, Madrid 200, Pág., 21

1.2 EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN

Los procesos de la comunicación han sido estudiados desde muchos puntos de vista teóricos, pero siempre se parte de un punto básico: la palabra comunicación viene del latín "comunis", que significa hacer común algo; por lo que la comunicación es fundamentalmente, poner un mensaje en común. Pero la comunicación como hecho social, no sólo es la emisión o transmisión de mensajes, sino el conjunto de condiciones o elementos que hacen posible el proceso comunicativo.

Para realizar esta investigación se tomará parte del planteamiento de comunicación que Daniel Prieto Castillo propone y en particular se analizará su propuesta de comunicación alternativa. Por lo que es importante definir los elementos que participan en los procesos de comunicación:

EMISOR. Es quien elabora el mensaje. Puede ser un individuo o varios. El emisor es un influenciador pues, tiene la posibilidad de incidir en los integrantes de las distintas clases sociales, según a quienes dirija su mensaje¹¹, pues toda comunicación conciente tiene un propósito y determina la manera en que el mensaje es presentado.

CÓDIGO O LENGUA. David K. Berlo en su obra *El proceso de la comunicación*, apunta que es un grupo de signos que estructurados de acuerdo a ciertas reglas de combinación tienen algún significado para alguien¹². Los códigos escritos y hablados son los que comúnmente entran en esta definición. Pero el hombre usa muchos medios simbólicos de comunicación, es decir signos que no responden a reglas y que también comunican y tienen un significado para alguien.

¹¹ Prieto Castillo Daniel. *Discurso autoritario y comunicación alternativa*. Ed, Coyoacán. Méx. 1997, Pág. 20.

Todo estímulo, que llega a un ser humano por medio de los sentidos, es un signo¹³. El hombre recibe signos por medio de sus cinco sentidos, huele, toca, ve, escucha y gusta. Umberto Eco¹⁴ al intentar delimitar la semiótica (el estudio de los signos) reconoce la existencia de sistemas de comunicación olfativos, táctiles, códigos del gusto; La cinética o cinesis que es el estudio del movimiento del cuerpo humano; la proxémica que es el estudio de cómo el hombre estructura inconscientemente el micro espacio¹⁵, incluso habla de la semiótica médica, que es el estudio de los signos o síntomas de salud que muestra un paciente. Cada estímulo como un olor, un gesto, una distancia, un ritmo, una postura, un sabor, son signos y comunican. A este comportamiento humano se le llama comunicación no verbal, y gran parte de ésta es a nivel inconsciente. El doctor Ray Birdwhistell pionero de la cinecis ha llegado a la conclusión de que las palabras tienen una relevancia indirecta y estima que sólo el 35 % del significado social de cualquier conversación corresponde a las palabras habladas¹⁶.

La mayoría de las personas no pueden explicar cómo es que reciben esa comunicación con sus interlocutores, unos lo llaman "sexto sentido", otros intuición como lo hace Flora Davis, y otros vibra como lo veremos más tarde en las entrevistas.

Los estudiosos de la comunicación no verbal coinciden en que: no se puede estudiar la comunicación por unidades separadas. Es decir, lo que se dice, cómo se dice, los gestos que se hacen al hablar, los ritmos, la proximidad, etc., es un sistema integrado y como tal debe analizarse en su conjunto,

¹² K. Berlo David. *El proceso de la comunicación*, Ed. El ateneo, Méx., 1993. Pág. 50.

¹³ Beristáin, Helena, *Gramática estructural de la lengua española*, Edt. UNAM., Méx. 19984, Pág. 3

¹⁴ Eco, Humberto, *Tratado General de semiótica*. S.e./s.f/ s.l/ Pág. 26-29.

¹⁵ Hall, Edward en: Davis Flora. *La comunicación no verbal*. Ed. Alianza, Madrid 200, Pág., 115.

¹⁶ Ídem. Pág., 42.

prestando atención a la forma en que cada elemento se relaciona con los demás¹⁷. De la misma forma sucede en el arte y el teatro, sus expresiones reúnen distintos códigos.

MENSAJE._ Es lo que el emisor estructura para hacerlo llegar al receptor, y que llega a éste a través de los sentidos, en un código que ambos entienden. Los mensajes pueden ser dirigidos a individuos específicos o a sociedades enteras, muchas veces comparten un mensaje aún sin conocerse. Tal es el caso de los medios de comunicación masiva y también de los mensajes artísticos.

MEDIOS._ Es el vehículo a través del cual se propaga un mensaje.

RECURSOS._ Se refieren a todo lo que hace posible a los medios, como: materiales, económicos, humanos, energía.

RECEPTOR._ Es todo ser que entra en relación con el mensaje. Es importante mencionar que la recepción nunca es pasiva, contrario a lo que se piensa. La recepción requiere de un esfuerzo, de decodificación, interpretación, selectividad, discriminación aceptación o rechazo, pues la comunicación humana nunca se efectúa entre autómatas.

Algunos elementos importantes que condicionan la recepción de los mensajes según David K. Berlo, son: "las habilidades comunicativas (escuchar, leer, pensar, etc), las actitudes (hacia sí mismos, hacia la fuente, y hacia el contenido del mensaje), el nivel de conocimiento, (si conoce el código), la cultura y situación dentro de un sistema social (estatus y componentes de grupo

¹⁷ Davis Flora. *La comunicación no verbal*. Ed. Alianza, Madrid 200, Pág., 19

afectan la recepción del mensaje)¹⁸.

REFERENTE. _ Es el elemento de la realidad que aparece dicho en el mensaje, lo que implica una previa comprensión de la realidad.

MARCO DE REFERENCIA. _ Es un conocimiento y valoración previo de la realidad, una concepción social. Es importante en este momento aclarar la importancia del marco de referencia en los procesos comunicativos y cómo condiciona la interpretación de los mensajes, para esto se recurre al señor Severo Iglesias, que dice: la transmisión de mensajes "no implica que éste deba tener idéntica significación para todos los individuos o grupos sociales, sino más bien el reconocimiento de las diferencias de los sujetos comunicantes y los distintos marcos de referencia, con los que se interpreta un mensaje..."¹⁹

Es importante mencionar: para que cualquier proceso de comunicación se dé es indispensable la presencia de todos estos elementos, pues están interrelacionados y cada uno por separado, carece de valor en la comunicación.

1.3.- LA COMUNICACIÓN AUTORITARIA

Como ya se mencionó anteriormente, se tiene la idea de plantear los procesos comunicativos que se dan en el teatro como alternativas, pero primero hay que aclarar a qué es alternativa.

Los procesos de comunicación no son sencillos, influyen muchos factores: sociales, económicos, políticos, psicológicos, etc., estos condicionan de muchas

¹⁸ K. Berlo David, mencionado por Abdiel Talavera en *El discurso de la danza como comunicación alternativa*, Ed. UNLA, 2000. Pág. 26.

maneras el tipo de comunicación que se da.

No existe comunicación inocente, siempre tiene una intención, porque es el instrumento vital del pensamiento humano y por lo tanto su principal herramienta "para sobrevivir" en sociedad; pero las necesidades fueron evolucionando junto con la sociedad el hombre, por lo que éste, gracias a su ingenio y a los adelantos tecnológicos ha inventado, incontables lenguajes y medios para comunicarse., hasta llegar a los mass media o medios de comunicación masiva. Desafortunadamente los beneficios de esta evolución no alcanza a todos por igual, ya que los altos costos, la capacitación que se requiere para manejar la tecnología y su concentración en reducidos grupos de poder no permiten que todos tengan acceso a ellos.

Lo anteriormente dicho, da como resultado que sean pocos los que emiten mensajes y muchos quienes los reciben, volviéndose así la comunicación unidireccional, porque el emisor no deja posibilidad para que el receptor se convierta en emisor.

La falta de participación en estos procesos es por el tipo de relaciones establecidas en las sociedades donde existen dominantes y dominados. La intervención en los procesos comunicativos para los dominados (la mayoría) es demasiado desventajosa. "Esta idea se basa en la corriente crítica que se desarrolla en la escuela de Francfort Alemania, donde se plantea que todo fenómeno se desprende de los factores histórico-sociales que prevalecen en las sociedades, por lo que su punto de partida es el análisis del sistema de la economía de intercambio. Con esta orientación se puede deducir que la base de todo problema se encuentra en las relaciones sociales establecidas al interior de un grupo –por ejemplo la división del trabajo- y ello se ve reflejado en el uso o papel que juegan en un determinado momento los elementos del

¹⁹ Iglesias, Severo. *Crítica de la comunicación social*. Ed. Tiempo y Obra, Méx. 1981. Pág. 171.

circuito de la comunicación”²⁰.

Este tipo de fenómenos sociales y comunicativos se da en los países con sistemas capitalistas, donde lo irracional e ilógico es el pan de cada día; los que trabajan los medios de producción son los más pobres y quienes solamente los poseen son los más ricos, dándose otro fenómeno como el ignorar lo individual y lo sensible. Lo que se ve con mayor claridad cuando la clase poderosa emplea los medios masivos de comunicación para poner en circulación su ideología, e implantar en la sociedad su forma de vida como ideal. Y que esconden la consigna de “te ordeno ser libre”, para consumir, para trabajar, para que te gusten los modelos de vida y belleza que yo te ofrezco, para que no pienses, no interpretes o juzgues lo que yo digo, no importa el contexto en el que vivas o tus verdaderas necesidades, sólo acéptalo, así son las cosas. Por lo anterior Máximo Simpson afirma atinadamente que los medios masivos de comunicación “son expresión de un modo de producción”, el modo de producción capitalista²¹.

La cercanía del “Tío Sam” y la dependencia económica de América Latina con éste, hace que en esta zona del mundo rijan de manera evidente el modelo norteamericano de comunicación social (capitalista). Esto nos afecta a todos los mexicanos y determinan nuestra percepción del mundo.

Reyes Mata²² encuentra cuatro puntos importantes que recalcar en el periodismo industrial, que fácilmente se pueden reconocer o aplicar para la mayoría de las producciones de los medios de comunicación masiva:

²⁰ Moreno Bazurto Luzareth, *La televisión y la educación artística*. Tesis Ed. UNLA, Morelia Mich, 146 Pág.

²¹ Simpson Grinberg Máximo “Comunicación alternativa: dimensiones, límites y posibilidades.” en *Comunicación Alternativa y Cambio Social*. Ed. ILET. México 1983, Pág. 109

²² Reyes, Mata Fernando. *Comunicación alternativa y búsquedas democráticas*, Coedición del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales y la Fundación Friedrich Ebert. Méx.. 1983. Pág. 83

- a) Producir una información impactante, sensacionalista, del mayor interés
- b) Lograr que esa información alcance una alta circulación en el mercado, descomprometido de los conflictos sociales
- c) Convertirse en un instrumento preferencial de la publicidad estableciendo con ello una dependencia financiera, con las clases dominantes.
- d) Mantenimiento de los contenidos impactantes...

Así, estos medios de comunicación que funcionan conforme a intereses de mercado y los "ratings" son promotores de la ideología de los grupos de poder y su modelo de desarrollo.

Una investigación hecha por González Manet²³ es elocuente: En 1981 Estados Unidos "ya monopoliza a nivel internacional el 65% del flujo de noticias, el 89% de la información por computadora, el 75% de los programas de televisión, 50% del cine y el 82% de la fabricación de los componentes electrónicos; además del 90% de los noticiarios de televisión, junto con la Visnews inglesa"²⁴

Dos de las terceras partes de la producción de noticias diarias en el mundo viene directa o indirectamente de Nueva York. ¿Y qué saben ellos de nuestro contexto y necesidades de comunicación?

Así, la hegemonía de los mass media, se construye sobre la base de la homogeneización de sus mensajes y por ello, destruye y margina la creación

²³ González Manet "La comunicación transnacional y la respuesta alternativa" en Simpson Grinberg, Máximo (compilador), *Comunicación Alternativa y Cambio Social*. Ed. UNAM, México 1981. Pág. 87

²⁴ Ídem, 87

auténtica²⁵ ... en la búsqueda de la máxima rentabilidad para sus inversiones. Las telenovelas, seriales, programas musicales de radio y televisión, concurso, etc. Se convierten en la reiterada repetición de los mismos temas, formas lingüísticas, trucos de suspenso, premios y publicidad. El lugar de la creación artística es marginal y casi inexistente. La tiranía de la comunicación dominante no sólo impone su ideología, sino que adiestra a sus espectadores. Esta realidad levanta barreras entre desarrollados y subdesarrollados.²⁶

Como se ve, los medios masivos de comunicación manejan procesos autoritarios, no preguntan jamás ¿Cuáles son las necesidades de comunicación? ¿Qué es lo que se necesita saber? Sólo emiten juicios y mensajes según la visión de los emisores, de acuerdo a sus intenciones e intereses. Quieren imponer una sociedad perfecta de autómatas consumidores. Esa es su utopía.

La clase social autoritaria practica lo anteriormente planteado para dirigirse a sus receptores. Es decir utilizan un discurso que “se caracteriza por:

- El uso desmedido de los verbos de obligación (los que giran en el torno del deber ser),
 - Por el intento de decirlo todo y no dejar lugar para la duda y la interpretación del destinatario,
 - Por la incapacidad de ver matices entre la luz y la sombra”,²⁷
- estos mensajes no dan lugar a una duda, porque todo en ellos está perfectamente justificado, emiten mensajes tan “digeridos” o elaborados que no dan pie para reflexionar sobre lo que se está comunicando.

²⁵ Portales Diego en: *Comunicación alternativa y búsquedas democráticas*. CoEd. del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales y la Fundación Friedrich Ebert Méx. 1983. Pág. 68.

²⁶ Reyes Mata Fernando, “La comunicación transnacional y la respuesta alternativa” en Simpson Grinberg, Máximo (compilador), *Comunicación Alternativa y Cambio Social*. Ed. UNAM, México 1981, Pág. 94.

²⁷ Prieto Castillo, Daniel *La pasión por el discurso*, Ed. Coyoacán, Méx. 1998, Pág. 75

Sin embargo estos procesos comunicacionales no son totales, pues ninguna sociedad es completamente homogénea ni todos los procesos sociales son iguales, esto da lugar a la comunicación alternativa, la que pretende eliminar la actitud pasiva en el receptor. Prieto menciona que en cuanto a la difusión de esta comunicación todo es válido.

1.4.- LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

Con base en lo anteriormente dicho, Daniel Prieto Castillo plantea dos tipos de comunicación:

-La autoritaria.

-La alternativa.

La comunicación autoritaria es aquella que tiene la intención de "obtener adherentes a cierta ideología dominante"²⁸ y sus mensajes se elaboran con el fin de lograr un impacto, su difusión es monopólica. De su lectura se espera una respuesta que es la compra, no un mensaje o una opinión, por lo que la comunicación se torna unidireccional.

La expresión "comunicación alternativa" empezó a usarse en los 70's frente al predominio mundial de la comunicación autoritaria y sus secuelas de manipulación de información, falta de creatividad, unidireccionalidad, concentración de poder y todas las situaciones mencionadas en los párrafos anteriores.

Estudiosos de la comunicación interesados en resolver la situación manifestaron su desacuerdo con este fenómeno comunicacional y surgieron conceptos como: comunicación popular, participativa, autónoma, autogestionaria, emancipadora, etc²⁹. Expresiones que destacan la denuncia al discurso autoritario en sus diversos niveles.

Así, la primera tendencia fue llamar alternativo a toda denuncia de este sistema de comunicación. Desde esta óptica, Diego Portales afirma que³⁰: “La comunicación alternativa es un proyecto que se opone al predominio sin contrapeso de la modalidad de comunicación transnacional (dominante y autoritaria)”, pero atacar al discurso autoritario no es suficiente. Matterlart³¹ dice al respecto que “no es suprimiendo que resolveremos la cuestión...”, ya que cualquier medio de comunicación masivo o no, puede reproducir la ideología autoritaria.

Seguir esta línea de ideología daría por resultado un sistema de comunicación al margen del mundo actual. Es ingenuo pensar que una forma de comunicación tan poderosa como la de los mass media puede ser erradicada de nuestra sociedad. Ya que a pesar de su autoritarismo, no todos sus mensajes tienen esa carga ideológica y su influencia no es omnipotente.

No se pretende de ningún modo disculpar la ideología que emiten y la forma en que lo hacen, pero reconociendo la importancia de la comunicación masiva como industria informativa y de entretenimiento, y sin incitar a revoluciones, ni panaceas al autoritarismo, lo que se propone es buscar opciones para lo que no

²⁸ Ídem Pág. 11

²⁹ Simpson Grinberg Máximo, *Comunicación alternativa: tendencias de la investigación en América Latina*. S.e./ s.l/ s.f. Pág. 3

³⁰ Ídem. Pág. 33

³¹ Matteerlat “Comunicación transnacional y la respuesta alternativa” en Simpson Grinberg, Máximo

ofrece esta forma de comunicación.

Esto exige hacer una conceptualización diferente, donde lo alternativo asuma el avance tecnológico de la comunicación moderna³², para que alcance amplios sectores sociales, entregando la riqueza de un mensaje cuyo origen esté en las inquietudes de los receptores.

El término "alternativo" implica la existencia de una opción. De esta suerte, se trataría de algo distinto del "común", sobre todo, alternar, lo injusto, lo opresor, alternar las dominaciones sofocantes, es decir cambiar los rasgos de lo autoritario: propiedad de organizaciones sociales, producción artesanal de mensajes, flujos horizontales multidireccionales de comunicación, acceso amplio de sectores sociales y transmisión de contenidos a favor de transformar las estructuras opresivas, en beneficio del desarrollo de un modelo de comunicación solidario y participativo.

Así que dentro de este concepto, se encuentran todas las formas de comunicación que emergen como respuesta al sistema autoritario, cuyos centros de poder se asientan en los países capitalistas occidentales y cuya expresión es una permanente expansión de tipo transnacional³³

En América Latina³⁴ han proliferado organizaciones que practican diferentes formas de comunicación alternativa en diversos medios. De las cuales se mencionarán algunas:

(compilador), *Comunicación Alternativa y Cambio Social*. Ed. UNAM, Méx. 1981, Pág. 90.

³² Reyes Mata Fernando en Simpson Grinberg Máximo, *Comunicación alternativa: tendencias de la investigación en América Latina*. S.e./ s.l./ s.f. Pág. 34.

³³ Reyes Mata, Fernando. en Simpson Grinberg Máximo, *Comunicación alternativa: tendencias de la investigación en América Latina*. Pág. 33.

³⁴ Reyes Mata, Fernando. "Comunicación transnacional y la respuesta alternativa" en Simpson Grinberg, Máximo (compilador), *Comunicación Alternativa y Cambio Social*. Ed. UNAM, Méx. 1981, Pág. 10 4.

- a) Agencias noticiosas del alcance nacional o internacional, que tiene un tipo de información útil al conocimiento, comprensión y dinámica del desarrollo participativo y solidario;
- b) Periódicos y revistas, producidos dentro de las normas de tipo industrial y distribuidos dentro de este marco, pero cuyos contenidos se ubican en la posición crítica al modelo de desarrollo imperante y estimulan la formación de grandes sectores sociales concientes y bien informados.
- c) Programas de radio –muy excepcionalmente de televisión- que establecen un tipo de lenguaje, de difusión musical y de ciertas noticias que les convierten en un instrumento de expresión y motivación de sectores importantes de la sociedad afectada por la dominación.

Sin embargo, todas estas manifestaciones de comunicación alternativa, se han caracterizado porque los procesos no son en su totalidad alternativos, es decir, puede que sus contenidos lo sean, pero la forma de transmitir los mensajes, de leerlos y utilizarlos han sido según la comunicación autoritaria. Porque en la mayoría de los casos, la escasez de recursos económicos es común, además la comunicación dominante no sólo introduce una gama de elementos ideológicos, sino que un tipo de adiestrado de cierta manera a sus receptores para tener una lectura dominante, por lo que los mensajes alternativos se leen de esta forma.

Llegando a este punto, se deduce que la comunicación alternativa no es tan fácil como parece, y para que un proceso de comunicación sea realmente alternativo, debe serlo desde la producción, el producto mismo, la distribución y la utilización que se le dé. Así, se recalca la importancia del **CÓMO** se procesan los mensajes alternativos. Entonces ¿Cómo son los procesos de la comunicación alternativa?

El objetivo de la comunicación alternativa es tener la capacidad de superar

el cerco ideológico que le impone el predominio de la transnacional, es decir la autoritaria. Y para que así sea, se espera que sea diferente y cumpla los siguientes requisitos:

- Que sea capaz...
- De emitir diferentes contenidos y formas de discurso, a fin de evitar por todos lados los medios del autoritarismo;
- de organizarse y producirla;
- de lograr espacio en los medios dominantes o generar los propios,
- de colaborar en una utilización distinta de los mensajes por parte de los destinatarios." ³⁵

Además, de:

- articular los flujos de comunicación multidireccionales
- lograr formas de producción artesanal e industrial.
- ser propiedad de organizaciones sociales,
- permitir un acceso amplio a los distintos sectores sociales
- ser creativa y artística
- tener una lectura distinta
- promover la activa participación de los receptores
- no reproducir el discurso dominante

Los procesos alternativos de comunicación existen, pero como se ve es difícil encontrarlos, sin embargo el arte ha demostrado que es posible expresar contenidos de forma alternativa. A continuación mencionaremos tan sólo algunos ejemplos de comunicación alternativa que se han visto en nuestro estado de Michoacán:

- Videocasete. Utilizado como instrumento de información, y orientación en diversos niveles de la sociedad, especialmente entre universitarios; y

entre los sectores urbanos y rurales postergados; igualmente utilizado como registro de las manifestaciones artísticas o denuncias hechas por el mismo pueblo y sus exponentes; como el desaparecido centro de video indigenista.

- Exhibidores de cine, que muestran el quehacer de la sociedad, sus dramas, luchas y alegrías; también difunden mensajes filmados, que impulsan la toma de conciencia en los espectadores. Como la videoteca “Maria Rojo” y “La Casa Natal de Morelos”
- Grupos de teatro que abordan temáticas de la realidad social que les rodea, y expresan las contradicciones de la sociedad afectada por la comunicación autoritaria, como los grupos de teatro Contrapeso, Teatrikal, Imágenes, Foro 4, entre otros muchos.
- Grupos de arte, que sacan su capacidad de expresión estética del marco estilista, para salir al encuentro de diversas experiencias en que el “arte junto al pueblo” encuentra motivaciones y se hace expresión —en grabados, murales o pinturas y obras de teatro callejeras— de las aspiraciones populares más significativas, como el grupo La Mueca.
- Festivales y encuentros, donde la interacción entusiasta de la sociedad, (estudiantes y artistas) crea un lenguaje común y ratifica la legitimidad de lo alternativo como instrumento de cambio y cuestionador del sistema. Este tipo de eventos son muy frecuentes en todo el estado, desde los festivales escolares hasta los encuentros artísticos de renombre internacional.

Todo este conjunto de expresiones no puede ser pasado por alto para

³⁵ Prieto Castillo, Daniel, *La pasión por el discurso*, Ed. Coyoacán. Méx. 1981, Pág. 78.

todos aquellos interesados en la comunicación alternativa, pues este fenómeno no es exclusivo de los medios masivos.

Los elementos del proceso comunicacional en el arte son diferentes en toda la extensión de la palabra, lo que permite la alternancia de una manera completa, y participativa, ya que "El arte no es sinónimo de ocio para el espectador"³⁶ pues el auditorio es partícipe de estas expresiones artísticas, como se verá en el siguiente capítulo.

³⁶ Brecht Bertolt, *Escritos sobre teatro*. Ed. Nueva visión, Argentina 1970, Pág. 28.

CAPÍTULO 2

Comunicación y Arte

El arte es una de las actividades más completas y complejas del hacer humano. Comunica independientemente de las intenciones del autor. Esto podría molestar o confundir a los que afirman, que para que exista la comunicación, debe de haber una intención, sin embargo; el arte ha creado conceptos, significados y nuevas formas de interpretar la realidad.

La comunicación en el arte ha sido abordada desde la perspectiva filosófica y artística; existen pocos estudios realizados desde el punto de vista de la comunicación. Sólo teóricos como Roland Barthes en ensayos críticos; o semiólogos como Umberto Eco, en estudios como Parámetros de la Semiología Teatra,¹ le dan la importancia al arte, como medio de significación, y por lo tanto de comunicación

2.1 EL ARTE COMUNICA

Según el diccionario, arte es toda actividad humana, que expresa simbólicamente mediante diferentes materias, un aspecto de la realidad entendida estéticamente.³⁷

³⁷ Enciclopedia SALVAT, Ed. SALVAT. Madrid 1979, tomo 2 Pág. 317

Se parte de esta definición, para destacar la palabra “expresión”. Para muchos este vocablo no llega a ser comunicación, pues se cree que una expresión carece de significado.

Una expresión es la manifestación de un sentimiento, la declaración de algo para darlo a entender, a veces no se sabe qué significa, porque el lenguaje que se maneja es insuficiente para poderlo comunicar.

Es famosa la anécdota de aquel director de una orquesta sinfónica, que no lograba hacer entender a sus músicos, qué tan suave necesitaba que tocaran una pieza, por más que explicaba, no lograba darse a entender, hasta que metió la mano en su bolsillo y lanzó un pañuelo hacia arriba; al ver cómo caía, les dijo a sus músicos –así de suave es como deben tocar-, esta sencilla anécdota es un ejemplo de que el lenguaje a veces es insuficiente, pero no un límite para comunicarse, una expresión siempre quiere decir algo, y puede tomar cualquier forma.

El hombre es un conjunto infinito de posibilidades que no se puede definir porque sería limitarlo, definir una sola forma de hacer todas las cosas; es caer en formulismos, pretender que la vida y el hombre son predecibles y la mayoría de las veces no es así.

Las formas de expresión del hombre han ido evolucionando y enriqueciéndose cada vez más y lo seguirán haciendo, por lo que no podemos decir en qué momento termina el lenguaje y en qué momento empieza la expresión.

A lo largo de su historia, el hombre no se ha conformado con expresar su pensar y sentir con la voz o escribiendo, lo ha hecho con diferentes materiales como el color, los sonidos, el movimiento del cuerpo y todos aquellos materiales

que le permiten explayarse o encontrar una mejor forma de comunicar lo que siente, como puede ser un pañuelo en el aire; es ahí donde entra el arte.

Susanne K. Langer en su obra *Los problemas del arte*, señala que "Una obra de arte es una **forma expresiva creada** para nuestra percepción a través de los sentidos o la imaginación y lo que expresa es un sentimiento humano"³⁸, al mencionar la palabra sentimiento se refiere ampliamente a todo lo que puede sentirse, desde el dolor físico hasta la alegría, o la ira.

La autora menciona en esta definición, tres palabras clave que caracterizan a las obras artísticas: **forma expresiva creada**.

La forma se refiere al modo en que se reúne un todo, a su estructura, no únicamente a la forma física o lógica de los objetos; en nuestra vida diaria constantemente realizamos complicadas abstracciones de formas, que pueden ser objetos, conceptos, ideas, etc. Y a través de estas abstracciones se reconocen y distinguen objetos, ideas y conceptos diferentes, pero con la misma forma, como podrían ser dos libros de diferente tamaño, color y contenido, sin embargo reconocemos que los dos son libros por tener la misma forma lógica que todos conocen. Un ejemplo claro que menciona Susane Langer es el de mostrar un mapa en la proyección de Mercator (con líneas paralelas de longitud que no se encuentran en los polos) y para la mayoría resultaría difícil creer que corresponda lógicamente al mapa circular que usaban en la escuela, estos ejemplos muestran que existen muchas proyecciones diferentes de la misma forma lógica.

También existen sustancias que no tiene forma determinada como son los gases o el agua, pero cuando estos tienen reacciones violentas exhiben formas visibles, no limitadas por recipientes, como una tromba o un tornado,

estas sustancias no son cosas sino formas dinámicas. Algunas formas dinámicas tienen manifestaciones más permanentes porque la sustancia que las mueve y hace visibles es reabastecida constantemente, como una cascada tiene una forma dinámica permanente y si se secura, quedaría el lecho del río como testimonio de lo que fue. La forma lógica en sí no es otra cosa que un concepto abstracto o mejor aún un concepto abstraible; así se llega a la conclusión de que "Una forma expresiva es cualquier forma total perceptible o imaginable que exhiba relaciones de partes o puntos, incluso de cualidades o aspectos dentro de la totalidad, de modo que pueda entenderse que representa otra totalidad cuyos elementos tienen relaciones análogas. El motivo de usar una forma tal como símbolo es, por lo común, que la cosa que representa no es perceptible o fácilmente imaginable."³⁹

Esto es básicamente el principio del lenguaje, representar por medio de símbolos todos aquellos conceptos e ideas objetos, abstraibles con los que razonamos todos los días; gracias al manejo de estas formas expresivas podemos recordar, describir y principalmente concebir el mundo en el que vivimos. Y si surgen nuevos conceptos, sentimientos o situaciones, el hombre tiende a crear una nueva forma de dar a conocer esa abstracción.

El hombre es una sustancia dinámica, sus pensamientos nunca se detienen, al igual que sus sentimientos, el hombre mismo es una forma en constante movimiento y transformación, todo el tiempo está cambiando y no solamente su forma lógica sino también su vida interior, todo eso que hace al hombre el ser más privilegiado de la naturaleza, lo denomina Langer: aspecto subjetivo.

A pesar de que el lenguaje es el más asombroso y perfeccionado artificio

³⁸ SÁNCHEZ VAZQUEZ Adolfo *Antología de textos de estética*. Ed. UNAM. Pág. 147

³⁹ Ídem, Pág. 149

simbólico que haya desarrollado la humanidad, pocas veces puede describir, representar o simbolizar el aspecto subjetivo de una experiencia, no aquello que comúnmente se llama sentimiento como la ira, el odio o la alegría, sino *todo lo que se puede sentir* como lo que se siente al perseguir un recuerdo esquivo, el fantasear, el regresar a casa después de un largo viaje, todas esas experiencias humanas que son sentidas por muchos y que no tienen nombre, todas aquéllas que no son exactamente, odio, ira amor, alegría, o tristeza y colectivamente son llamadas emoción.

Cuando se trata de comunicar eso que se siente y que no tiene nombre tendemos a buscar algo que se le acerque o usar metáforas, o sea decir una cosa pero dar a entender otra, esperando que se entienda que uno se refiere a la otra. Susanne K. Langer recalca que es tan cotidiano que entendamos lo que significa una cosa a través de otra como sucede en el ejemplo del pañuelo y es tan natural que a menudo nos resulta difícil distinguir la forma simbólica expresiva de lo que se transmite. "A esto se debe que los especialistas de la semántica que sólo reconocen el discurso como forma simbólica tengan que considerar que la vida entera de los sentimientos es informe, caótica, capaz únicamente de expresión sintomática, representada típicamente por exclamaciones como "¡Oh!" "¡Ay!" "¡Mi madre!"... pero sin exponer objetivamente ante nosotros ese trozo de la vida interior para que podamos comprender su complejidad, sus ritmos y mudanzas de apariencia total."⁴⁰

Un artista toma un sentimiento y lo hace visible, audible o perceptible para que a través de su obra se pueda conocer, **crea** una representación única y comunicable de su subjetividad. Las obras de arte son proyecciones de la "vida sentida", según la llama Henry James. Es así como las **formas de expresión creadas** son el principio del lenguaje del arte,

⁴⁰ Ídem, Pág. 151

Las formas artísticas son más. Es imposible abstraer las obras artísticas como cualquier objeto con forma lógica, pasando por alto el color, el tamaño, el peso, la textura, el grosor de las líneas y cada uno de sus componentes, pues para la forma artística la ubicación de cada uno de sus elementos, el equilibrio y sus contornos son parte de la misma obra y si uno faltara o fuera diferente la obra no significaría lo mismo.

Como se mencionó en un capítulo anterior, para comunicar se necesita: emisor, código o lenguaje, mensaje, medios, recursos, receptor, referente y un marco de referencia. Y el arte cuenta con todos estos elementos, pero no son tan fácilmente identificables, como lo son en las demás formas de comunicación comunes. El sentido en que los artistas hablan de "forma significativa" no es una estructura abstraída, como todos los elementos que conforman un código, sino la "materialización" de un sentimiento único y personal; En el mensaje que expresa una buena obra de arte, el espectador siente estar inmerso directamente en él, no simbolizado, sino realmente representado, y es el producto de un sentimiento, pensamiento y emoción; los medios y recursos son los materiales con que el artista trabaja. Pueden ser sonidos, colores, palabras, actuaciones o la combinación de todo esto y por supuesto la subjetividad, sentir y pensar del emisor, en este caso el artista. Todo esto es más difícil de identificar porque en el arte, lenguaje, mensaje, medio y recursos están integrados en un todo, que es la obra de arte.

En una verdadera obra de arte⁴¹ "la congruencia es tan notable que símbolo y significado aparecen en una sola realidad" Asegura Langer. Un psicólogo que, a la vez es músico ha escrito: "la música suena como los sentimientos sienten" y del mismo modo sucede en la buena pintura, escultura,

⁴¹ SÁNCHEZ VAZQUEZ Adolfo *Antología de textos de estética*. Ed. UNAM. Pág. 150

literatura, y teatro. Las formas, los colores, las ambientes diferentes, los materiales equilibrados, se ven como las emociones. Así las tensiones vitales y sus soluciones se sienten.

Y, ¿cómo es que se sienten?, en todo ser humano existen referentes de lo que es sentir, quizás algunos no lo entiendan del todo, por no haber experimentado las mismas experiencias subjetivas, pero otros sí, y aún, sin haber compartido sensaciones parecidas siempre hay lugar en el arte para la libre interpretación, pues cualquier ser humano tiene como marco de referencia su sentir interior.

Por lo que podemos decir, que el arte cuenta con todos los elementos necesarios para comunicar. Y lo hace; sólo que de manera diferente, pues generalmente no es una comunicación de una razón sino de un sentir.

2.2. EL TEATRO COMUNICA

Es importante decir que antes de que existieran los medios electrónicos, los medios de comunicación, eran la ópera y el teatro, los que cumplían todas las tareas que ahora hacen los medios masivos: informaban, entretenían, educaban y persuadían. Lo que ahora hace la radio y la televisión lo hacían los juglares, las obras de teatro, los impresos y la tradición oral, que no puede compararse con la cantidad de gente a la que llega actualmente la información y además la velocidad con que es transmitida. Pero también tienen sus desventajas, como que existe un enorme distanciamiento entre emisores y receptores; ya que los emisores consideran completamente pasivos a los receptores lo que afecta directamente a este estudio.

El teatro es una actividad multidisciplinaria, toda forma de expresión humana puede caber en esta disciplina: la palabra escrita, la hablada, el manejo de elementos visuales, kinéticos, sonoros; desde lo más sutil hasta lo espectacular. El arte teatral es realmente complejo, por lo que para poder estudiarlo de manera objetiva, nos basaremos en algunos elementos básicos que existen en el fenómeno teatral, pero el que se mencionen aquí no quiere decir que tienen que estar presentes, o que uno es más importante que otro, eso depende de la obra artística y la visión que pretenda dársele, pero nos enfocaremos principalmente en: el texto dramático, el director, el actor, el escenario y el público.

No se puede hablar del teatro sin dar una breve hojeada por la historia de su nacimiento. La palabra teatro se deriva del griego "theordomai" que significa "veo, miro, soy espectador"⁴².

El teatro está arraigado en todos los seres humanos más de lo que comúnmente se cree. El arte está y ha estado presente en la historia del hombre desde antes que éste fuera homo sapiens y más que una cuestión de aprendizaje por imitación, es una cuestión histórica, pues el hombre comenzó a explicarse el mundo a partir de estructuras dramatizadas⁴³, es decir antes de ser homo sapiens él era espectador de los fenómenos de la naturaleza, y comenzó a imitarlos, éstos se convertían en personajes; pero esto tenía una función más profunda que la de sólo imitar, era distinguirse de los demás seres que lo rodeaban, decía algo así, como: este animal le hace así pero yo no, si no soy como ese animal ¿cómo soy?...

⁴² Biblioteca Temática UTEHA. *Historia del teatro*. Ed. UTEHA, México 1980. Pág 9

⁴³ Merino, Ignacio. *Teatro*. Ed. *Diseño y Composición litográfica*. Méx., 1972. Pág. 14

Luego a estos personajes les puso nombre, y se convirtieron en sus dioses con los cuales inventaron tramas y desenlaces, para explicarse el por qué de las cosas que sucedían a su alrededor. Esto sucedió en todas las culturas antiguas, desde los mayas hasta los griegos. Es el principio del colorido y tradición que caracteriza a toda a cultura.

El teatro como se puede ver, en su nacimiento estaba totalmente ligado a rituales religiosos, así el hombre aprendía e interpretaba lo que le rodeaba. Sus dioses eran personajes con los cuales se identificaban para resguardarse ante un medio ambiente desconocido.

Desde el niño que disfruta del juego interminable y de escuchar una y otra vez los mismos cuentos, hasta el adulto que oye la radio y ve la televisión en busca de historias truculentas o melodramáticas, todos los seres humanos tienen la necesidad de la repetición de la experiencia, porque reducen la incertidumbre de nuestra existencia; los ritos ayudaban a satisfacer esa necesidad humana de la seguridad y pertenencia⁴⁴.

Los autores de la obra *El teatro como vehículo de comunicación* nos dicen que los ritos practicados por el hombre a diferencia de los ritos animales, "cuentan con una propiedad adicional exclusiva de la especie: el manejo de información cultural basada en conceptos y símbolos abstractos. En el hombre, el rito significa y por lo tanto comunica, como parte de un sistema de símbolos pertenecientes a un código cultural y social determinado. El hombre como lo explica Ernest Cassirer (1984)- es un "animal simbólico", esto es, proporciona una nueva dimensión a la realidad, al otorgar significados a los objetos que lo rodean. Estos significados pueden ser metonímicos (pertenecientes al mismo contexto del objeto), o bien metafóricos (relacionados con objetos de diferentes contextos). La capacidad de crear símbolos permite al hombre establecer una

muy peculiar relación con la realidad: una relación conceptual que materializa ideas abstractas y las sitúa en un lugar importante dentro de su cosmología, convirtiéndolas en expresión de la misma.”⁴⁵ y esto que es básicamente el principio de todo lenguaje humano lo es en el mismo teatro.

Es difícil precisar en qué momento el ritual dejó de serlo para convertirse en teatro, pero a medida que los rituales se repetían iban evolucionando, las danzas comenzaron a tener “coreografías” fijas, los tamborazos se convirtieron en ritmos establecidos, los cantos se transformaron en coros dramáticos y estos ritos tenían ya una forma establecida, como sucedió con las celebraciones dionisiacas, que ya para el siglo VII a. C. cuentan con una línea narrativa, expresada por el coro, en contrapunto con un personaje recitante, la celebración ya no se realizaba en el bosque sino en un sitio construido especialmente para ello, y se realizaban en público, el texto que antes solía ser transmitido de forma oral comienza a registrarse en escritos y aparecen los autores individuales que sustraen historias del mito colectivo. Tampoco es posible precisar cuándo estas representaciones comenzaron a realizarse sin fines religiosos, pero para el siglo V y VI a. C. ya existían dramaturgos como Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes, quienes ya manejaban dos géneros teatrales, la comedia y la tragedia. De ahí para acá el resto es historia.⁴⁶

A partir de este punto, se podían ya distinguir claramente las herramientas (o lenguajes) que manejaban y aún maneja el teatro para comunicar. Que cuenta con los elementos comunicativos planteados en el capítulo anterior:

⁴⁴ Azar, Héctor. *Como acercarse al teatro*. Ed. Plaza y Valdés. Méx. 1988. Pág. 7.

⁴⁵ Prieto Stambaugh Antonio, Muñoz Gonzáles, Yolanda, *El teatro como vehículo de comunicación*, Ed. Trillas, México, 1992 Pág. 14

⁴⁶ Ídem, Pág. 22- 23

El texto dramático, que contiene el **mensaje**, es decir, la obra misma, es una de sus herramientas y elementos principales para comunicar, pues aunque sea un texto escrito para ser representado, cualquier obra de teatro, independientemente de cómo se presente, o el género al que pertenezca, siempre comunica algo. Una historia, da a conocer un hecho, no importa, si trata un tema universal o superficial, el hecho es que cuenta algo, lo que sea y desea que sea representado ante otras personas, para que se diviertan, eduquen, reflexionen; es un texto que en un escenario y frente a un público espera ser significado, pero el texto por si mismo significa y sobre la base de esa historia y/o significado se construye la representación.

Cabe destacar que el texto dramático es la columna vertebral de la puesta en escena, contiene muchos elementos, toda una estructura; está escrito para ser acción, por lo que, aunque el fin de este mensaje es que llegue al público, no está escrito para él, sino para otro elemento de la actividad teatral que es el director.

El director.- Es quien convierte el texto dramático en representación escénica, es quien da vida y un nuevo punto de vista al texto. Este elemento que participa en el proceso de poner una obra en escena, en el proceso de la comunicación, se diría que ocupa el lugar del "gatekeeper", es decir, un filtro que puede discriminar o agregar información al mensaje, y es que al pasar el texto por un director existe una interpretación y significación del texto, por lo que el director puede o no guardar fidelidad hacia la obra escrita por el dramaturgo. Es la visión del director, acerca de una obra o situación dramática la que se va a poner en escena, por lo que lo convierte en el **emisor**, quien decidirá cómo se aplicará el **código teatral** para transmitir su visión.

Actor.- A través de su cuerpo, figura y voz, silencios, tensiones y emociones da vida a los personajes y los proyecta hacia la mirada, mente y

cuerpo del espectador. Podríamos decir que es el elemento clave de la comunicación en el teatro, pues si el actor no logra una actuación convincente, no hay comunión o aceptación por parte del público, por lo tanto no hay comunicación, aunque haya una excelente dirección y una producción escenografía espectacular, o viceversa, pues el actor es finalmente el **medio** por el cual se va a hacer llegar el mensaje. Cabe mencionar que en la actividad teatral, el proceso no siempre es igual, por lo que el actor la mayoría de las veces también es emisor, además de medio.

Escenario.- El lugar o espacio escénico, considerado no sólo como las edificaciones expresamente construidas para esos fines, sino todo el tipo de espacios en donde el hecho teatral pueda cobrar forma, es decir, en teatros profesionales, bares, plazas, parques, calles o patios de vecindades. Dentro de éste es creado el contexto físico donde se desarrollan las acciones dramáticas y que hablan por sí solas, pues están cargadas de información visual, que ubican rápidamente el lugar y época en que se desarrollan los hechos o historia a contar. Éste y sus elementos, forman parte de lo que serían **los recursos y el medio** al mismo tiempo.

Y finalmente **el Público.-** Para quien se trabaja, para quienes se elabora un mensaje, es una pieza clave para la teatralidad, si no hay público no hay teatro. En términos comunicativos, es **el receptor**.

Pero como se planteó desde un principio, en el arte la comunicación no es simple, en el teatro los espectadores deben caer en la complicidad, y olvidar que lo que están viendo, no sucede en realidad. ¿Cómo es posible que comunique algo que no es real? A esto Antonio Prieto Stambaug y Yolanda Muñoz González apuntan: "Al participar, como actores y espectadores, de un mundo ajeno y hacerlo propio, se da el proceso de comunicación: un emisor

(actor o/y director) transmite un mensaje a un receptor (espectador) acerca de su experiencia y, al compartir ambos esta misma experiencia, se logra el fenómeno de la comunicación, en donde “el que comprende establece una comunicación entre ambos mundos, entiende el contenido objetivo de lo transmitido en cuanto se aplica a la tradición a sí mismo y a su situación”.⁴⁷ Así el actor implica al público en el mundo “imaginario” y al hacerlo, provoca una respuesta interpretativa sobre esa otra realidad; Umberto Eco apunta: “estamos ante un proceso de comunicación siempre que la señal no se limite a funcionar como simple estímulo, sino solicite una respuesta interpretativa del destinatario”. Cada una de estas interpretaciones son diferentes por el **marco de referencia** personal de cada individuo que se volvió cómplice del hecho teatral. Es decir lo que a cada uno le funciona para su experiencia personal. Además de que todas las representaciones son diferentes, nunca son iguales.

Prieto Stambaug y Muñoz González afirman que “el signo y símbolo teatral son todo lo que está en escena y no únicamente el diálogo; y de que estos signos y símbolos sólo son comprensibles en tanto que cobran vida y una nueva significación en el contexto de una representación. Todo lo que está en escena afecta, en primera instancia, a los sentidos, más tarde se transforma en elementos que se racionalizan y pueden entenderse como símbolos signos y señales que forman el mensaje de una representación”⁴⁸; ya se ha mencionado anteriormente que el hombre es un animal simbólico, pues se comunica a través de símbolos, signos y señales, y si el teatro produce éstos y además son perfectamente entendibles, entonces el teatro comunica.

⁴⁷ Ídem, Pág. 63

⁴⁸ Ídem, Pág. 65

CAPITULO 3

Comunicación alternativa en el teatro

Existen muchos tipos de actividad teatral, desde las grandes producciones, a las más modestas improvisaciones, las que pertenecen a un genero o a otro; sin importar del tipo que sea, como se ha mencionado anteriormente toda realización teatral comunica.

Sin embargo, dentro de lo que se propone como "comunicación alternativa" no entran aquellas puestas en escena que entienden al teatro como objeto de comercio, el cual está sujeto a la ley de la oferta y la demanda, puesto que en su mayoría son extensiones de los medios de comunicación masivos y su discurso es autoritario. La comunicación alternativa es aquella donde todo es diferente al sistema de expresión hegemónico, aunque estas puestas en escena reúnan varios de los requisitos de un proceso alternativo, el manejo que se les ha dado a las obras y su contenido no lo es. Por lo tanto quedan fuera de lo que se pretende conocer como forma de comunicación alternativa.

3.1 EL TEATRO COMO DISCURSO ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN

Como ya se planteó en el capítulo anterior, una puesta en escena es todo un proceso de comunicación, pero ¿Cómo es un proceso de comunicación alternativa en el teatro? Un proceso de comunicación alternativo en el teatro (y en toda comunicación alternativa) lo es desde el principio. Su intención no es la manipulación de la información para obtener del público la aceptación de la ideología dominante.

3.1.1.- La dirección dentro del teatro en un proceso de comunicación alternativo.

Este proceso comienza desde la selección del texto dramático. Y lo hace el director, quien analiza qué es lo que se va a expresar a través de ella, qué posibilidades tiene la obra de adaptarse a su visión específica, lo que él desea decir, y cómo le va a dar forma. Todos los procesos en el arte son diferentes, podría darse el caso de que el director participara sólo en una parte de la obra o intervenir en todo el proceso, podría también ser parte del reparto, formar parte de un montaje colectivo, o tal vez dirigir la escenografía, luces, u otros aspectos.

Como ejemplo de esta visión recurrimos a Bertolt Brecht, quien sintió la guerra y sus consecuencias. Este director de teatro alemán pensaba, que las relaciones entre los hombres eran más oscuras que nunca y sólo había relaciones con fines de explotación económica. Sentía una gran responsabilidad social por su trabajo, concebía a la humanidad como una especie llena de contradicciones, pero capaz de cambiar. Decía: "debemos encontrar medios artísticos a través de los cuales nosotros los autores teatrales podamos lograr

que nuestro público sea activo en el terreno social, que podamos propiciarle un impulso...”⁴⁹ por lo que evitaba en sus obras, los estereotipos, o las situaciones de un sentimiento total, es decir solamente armonía y felicidad, o tristeza y tragedia absoluta. Las preguntas que él se planteaba sobre la labor del director eran:

“¿Qué hace un director cuando pone en escena una obra?

Expone una obra al público.

¿Con qué cuenta para hacerlo?

Con un texto, un escenario y unos actores.

¿Qué es lo más importante de la historia?

Su sentido, es decir aquello que tiene importancia desde su punto de vista social

¿Cómo se descubre el sentido de la obra?

Estudiando el texto, las características del autor, la época en que surgió.

¿Si la historia es de otra época, es posible representarla con el sentido exacto que le dio su autor?

No, el director tiene que escoger una modalidad de lectura acorde a los intereses de su propia época.

¿Cuál es el procedimiento fundamental mediante el cual el director, expone la historia al público?

La disposición escénica, es decir, la distribución de los personajes, la ubicación de unos respecto a otros, sus desplazamientos, sus entradas y salidas. La disposición escénica debe narrar la historia con riqueza de matices.

⁴⁹ Brecht, Bertolt, *Escritos Sobre Teatro*, Ed. Nueva Visión, Argentina, 1970. Pág.29

¿Hay disposiciones en escena que no lo hacen?

Muchas en lugar de narrar la historia, ubican a determinados actores, a las estrellas, en posiciones ventajosas (de modo que la vista recaiga sobre ellos), aunque sea en demérito de la historia; también crean en el público determinados estados de ánimo que explican los procesos superficial o erróneamente; o se crean tensiones que no coinciden con la historia.”⁵⁰

Según los objetivos de la comunicación alternativa, Brecht es un buen ejemplo de lo que es la selección de un texto y dirección de una puesta en escena. Este personaje alemán fue un director y dramaturgo comprometido con la sociedad, con una visión diferente y revolucionaria. Es decir desigual al discurso dominante de su época, lo que produjo su exilio de Alemania unos años.

El director de teatro como emisor según la comunicación alternativa debe establecer un plano homogéneo entre el escenario y el público, no ponerse ni debajo, ni por encima de él. Y eso es difícil, pero al público no se le debe tratar como lo hace la comunicación autoritaria, rebajarlo a ser un recipiente acrítico dispuesto a ser llenado de información inútil, es denigrante, porque el público lo forman seres humanos pensantes y sensibles.

El teatro alternativo es el resultado del trabajo de un conjunto de personas que elaboran el mismo mensaje, donde cada participante de este proceso imprime a su interpretación, un sello personal, sin hacer menos a otros. A diferencia de lo que sucede en los medios de comunicación masivos que según Daniel Prieto Castillo “tienen una labor de integración al orden vigente, integración del mercado, integración a las formas de percibir y evaluar

la realidad⁵¹. Y por eso responden a un patrón establecido por necesidades mercantilistas de las empresas multinacionales que los patrocinan, exponen estética llena de estereotipos e historias ideologizadas, por ejemplo en el caso de nuestro país, estos modelos están muy alejados del contexto real de los mexicanos, no sólo de forma física sino también ideológica y cultural. Desgraciadamente la visión de los emisores del discurso autoritario aleja a los mexicanos de su realidad. Estos emisores ven en el receptor un cliente, y un consumidor, no un ser humano.

3.1.2 La puesta en escena e interpretación de los actores

Los actores utilizan su cuerpo para materializar las historias que se cuentan en un escenario. Por medio de señales, símbolos y signos, con acciones expresivas, cuya función comunicativa es decir algo sobre el estado de las cosas tal y como se encuentran. Los actores son encargados de darle vida a esta historia, hablando el idioma de los humanos, su sentir y hacer diario, sin embargo como en todo arte, estas historias no tienen porqué ser exactamente como suceden en la vida real, muchas veces se representan con medios o formas metafóricas, como las ideas que se expresan a través del habla. Esas acciones también se refieren a gestos y conductas que ayudan a elaborar el mensaje. "El criterio estructuralista permite hablar de la comunicación en dimensiones más vastas, que no circunscriben al suceso comunicativo en un intercambio de ideas por medio de un discurso, sino que otorga al fenómeno comunicativo un carácter de universalidad al incluir elementos no verbales como parte de los mensajes que constantemente se transmiten y reciben."⁵² Esto nos da pie a decir que muchas veces las

⁵⁰ Ídem, Pág. 66

⁵¹ Prieto Castillo, Daniel. *Discurso autoritario y comunicación alternativa*. Ed. Coyoacán. Méx. 1997, Pág.20

⁵² Prieto Stamburg, Antonio, Muñoz González, Yolanda. *El teatro como vehículo de comunicación*, Ed.

actuaciones pueden ser el principio de eso que Susanne Langer llama "la experiencia subjetiva" y que no tiene nombre pero que al verla en un escenario es perfectamente identificable y entendible.

Dentro de la comunicación en general, se presentan relaciones entre diferentes elementos, materiales, medios, recursos y lenguajes para así formar los signos, símbolos y señales de que está elaborado un mensaje. Puede hablarse básicamente de dos tipos de relaciones de signo, en las cuales se asocian ideas o conceptos referentes al mismo contexto, se trata de una relación contigua y lógica. En segundo lugar, están las relaciones metafóricas, en las que los signos pertenecientes a contextos diferentes logran relaciones gracias a la capacidad humana de la imaginación. Estas relaciones son posibles en las artes: la poesía, la pintura y en este caso particular en el teatro.

Las relaciones metafóricas⁵³ son parte esencial de la representación teatral: el actor se convierte en un símbolo de otro hombre, de una idea, de un dios, de una lucha, de un ideal, de la miseria humana. Es entonces, la materialización de una presencia que cobra vida por medio del actor en el marco del escenario. Se mueve, anima, es abstracción; son esos recursos metafóricos los que le confieren al teatro ese carácter móvil, gracias al cual cada espectador interpreta de diferente manera las metáforas y las hace suyas de acuerdo con su muy particular experiencia, creando así un nuevo significado.

Además, dentro de la misma representación, pueden darse relaciones metonímicas⁵⁴, puesto que se está creando un contexto diferente y único que agrupa a varios signos y les otorga un significado distinto al habitual. De esta

Trillas. Méx., 1992 Pág. 87

⁵⁴ Metonimia: figura retórica que consiste en designar una cosa el nombre de otra cuando están ambas reunidas por alguna razón: respetar las canas de uno. Enciclopedia SALVAT, Ed. SALVAT, Barcelona 1979, tomo 11, Pág.572

manera, a su vez, se crea una metáfora general que el público entenderá como representación teatral.

Aquí se aplica una serie de premisas para explicar la manera en que el teatro, como producto y proceso social artístico y cultural, aprovecha estas herramientas para comunicar su mensaje al público. Es un símbolo presente e inmediato, esta característica lo hace diferente al resto de los símbolos creados en el arte.

Las relaciones metafóricas que se dan en el teatro en general hacen posible provocar una respuesta interpretativa inmediata en el público, gracias a la cual se genera un proceso de comunicación durante la representación

Todo esto forma un código específico para cada representación, de acuerdo con el énfasis que se desee dar a un determinado elemento para cumplir el objetivo comunicativo de la obra.

Hegel dice "todas las artes tienen un lado técnico que no se aprende mas que por el trabajo y el hábito"⁵⁵, un director de cine puede manejar perfectamente el lenguaje técnico de la cámara, pero, si no descubre y crea nuevas formas de expresarse con ese lenguaje, sus trabajos no dejarán de ser mensajes con buena técnica. Sobre esto Hegel sugiere que "el arte no se aprende conforme a reglas"⁵⁶, es bueno aprender las reglas del lenguaje, para después romperlas y crear sobre ellas. Lo anterior se refiere a que igual que en el cine, el teatro tiene ya un código, pero todo el tiempo se están buscando nuevas formas de comunicar lo incomunicable y para poder lograrlo se necesita aprender ese lado técnico para después crear cosas nuevas sobre la base de éste.

⁵⁵ *Frases celebres para toda ocasión*, Ed, Diana, Méx. 1998, Pág., 12

⁵⁶ Ídem. Pág. 13.

3.1.3 EL ESCENARIO

El teatro tiene un espacio especial para él, pero una de las cosas que lo hacen alternativo a diferencia de los medios de comunicación masivos es que una obra de teatro puede salir de ese escenario e ir al encuentro del público, en las calles, escuelas, o cualquier lugar en donde haya un público interesado en disfrutar de algo diferente a lo cotidiano. El teatro fuera del espacio formal siempre es atractivo. Para poder recibir los mensajes emitidos por los medios masivos de comunicación se debe contar con una estructura tecnológica definida como: electricidad, un radioreceptor, un televisor, o en el caso del cine, el público tiene que acudir a las salas de exhibición. Además de pagar un boleto que para muchos ya no es accesible. El teatro tiene la posibilidad de ir al encuentro con el público en las calles quien podrá cooperar con lo que le sea posible, "lo que sea su voluntad".

Además, el escenario tiene la peculiaridad de que ese "ver y sentir", no está mediatizado por una cámara o un radio. El público, no sólo ve, una fracción de la interpretación de un actor, la expresión de los ojos o aquello que haya querido resaltar un director de cámara, sino que se puede apreciar, sentir, vivir de forma directa la actuación de un actor de cuerpo completo, durante toda la representación. Esto aporta al receptor más información acerca de lo que está presenciando. No es lo mismo ver unos ojos enrojecidos de llanto a ver todo un cuerpo desconsolado. El más mínimo movimiento, expresión o actitud es apreciada por el público, no sólo se entera de los detalles, de la historia, sino que es testigo de la misma, se vuelve cómplice del acontecimiento teatral.

3.1.4.- LA RECEPCIÓN TEATRAL

Mario Jiménez comenta: "El público es el complemento de la creación. De nada serviría hablar si no es frente al otro: de buscar el cariño, de buscar esa caricia que puede existir en un espectáculo. Provocar, es, a fin de cuentas comunicarse, la necesidad de comunión en un afán religioso de religar, de volver a juntar, de volver a unir lo que nosotros somos como humanos y lo que tenemos en común con los otros"⁵⁷ esta es la razón de ser de la comunicación

Los medios de comunicación masivos y su discurso dominante han creado nuevos hábitos de recepción, han transformado la visión de las masas, al poner en circulación determinados signos basados en la mercadotecnia, Lucina Jiménez López apunta que "los medios han vuelto más compleja y acelerada la estructuración y transformación de las subjetividades y prácticas culturales de los ciudadanos en el contexto del mercado" lo que es cierto. Además por la cercanía y convivencia diaria con éstos, nos ha vuelto una sociedad donde el sentido más usado es la vista, es decir, en una sociedad de imágenes, como plantea Giovanni Sartory⁵⁸ ahora las audiencias se conforman de "homo videns" y no de "homo sapiens".

Se ha mencionado ya que los emisores del discurso autoritario son conscientes de lo que hacen y sus efectos. Cuando son cuestionados se excusan en frases como "nosotros le damos al público lo que quiere" o "si difundimos otra cosa el público no lo acepta ". Este condicionamiento de que hemos sido sujetos ha impuesto formas de asimilación de mensajes, vanos de significados, y pobres en contenido, sobretodo por aquello de estar fuera de contexto y ha vuelto nuestros espacios de descanso en momentos de ocio, momentos de recibir mensajes totalmente vanos.

⁵⁷ Jiménez López, Lucinda, *Teatro y Públicos*, Ed. Escenología, Méx. 2000, Pág. 211

⁵⁸ Sartori Giovanni *El Homo Videns, La Sociedad Teledirigida*, Ed.Taurus, Méx. 1997.

Inverso a lo que los emisores del discurso autoritario piensan, el público que presencia una puesta en escena no es pasivo. Esta parte del proceso es básicamente lo que hace al teatro una forma alternativa de comunicación. Brecht asegura que “El arte no es sinónimo de ocio para el espectador”⁵⁹ cuando una obra de teatro es realmente una obra de arte, la recepción de ésta requiere un trabajo interno de interpretación. La importancia de esta parte de una premisa ampliamente reconocida y aceptada: a pesar de estar sentados, los espectadores no desarrollan un papel pasivo frente a la representación y son ellos, quienes muchas veces al margen de la intencionalidad de los actores y directores, finalmente contribuyen a la construcción de la teatralidad. A partir de la selección, gerarquización, empatía y / o lejanía que ejercen al presenciar una obra, al darle un sentido propio, totalmente subjetivo....⁶⁰ Los mensajes que emiten los medios de comunicación autoritarios por lo general están hechos en base a fórmulas que han sido explotadas hasta el cansancio, y sus audiencias saben perfectamente cómo reaccionar ante tal o cual mensaje, y son cada vez más parecidas, porque los estímulos generalmente son iguales

Los programas grabados de televisión o las películas son siempre iguales: los mismos sonidos e imágenes, pero la interpretación de un actor en un escenario es diferente en cada función, porque además de esos imprevistos que siempre pueden surgir, el público asistente es distinto en cada representación. El tipo de público que se forme, es el que define la manera en que se dará el proceso de comunicación en el teatro; puede que el público sea receptivo al mensaje o lo rechace, o bien le sea indiferente. De acuerdo con estas actitudes los actores trabajarán con más seguridad, presionados o con monotonía.

⁵⁹ Brecht, Bertolt, *Escritos Sobre Teatro*, Ed. Nueva Imagen, Argentina, 1970, Pág. 11.

⁶⁰ Jiménez López, *Lucinda, Teatro y Públicos*, Ed. Escenología, Méx. 2000, Pág. 211.

La obra teatral cuando emite un discurso alternativo si es capaz de remover el interior, creencias o transgredir, producir sensaciones aunque sean éstas orgánicas, vivenciales o ambas. En otras palabras, si es capaz de convertirse en un verdadero acontecimiento que rompa la rutina, si ha logrado eficacia escénica y comunicativa. Los estímulos que recibe el espectador son procesados en múltiples direcciones a partir del contexto de comprensión, selección y evaluación que cada individuo construye. Algunas respuestas al mensaje son inmediatas y otras se manifiestan a mediano plazo.

Grotowsky (director) dice⁶¹ que el teatro es “el encuentro de un grupo de seres humanos vivos y presentes” el meollo del teatro es el encuentro, esa capacidad de reflexionar y verse reflejado en otra persona y reírse, entristecerse o reflexionar “la risa es la aceptación de una complicidad”. La comunicación autoritaria nunca es absoluta, porque no puede extinguir la conciencia, ni la conducta de las mayorías como apunta Castillo.

3.1.6.- RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA

Julieta Egurrola se expresa de la percepción del público: “Cuando sales a escena, inmediatamente captas la vibra del público. Es algo muy especial que se va desarrollando. Captas el interés o el desinterés, si hay percepción, si hay respuestas. Sientes cómo el público se va calentado o enfriando; sientes en el estómago el ambiente. Hay públicos que corrompen, que te jalen para que los complazcas. Hay públicos indiferentes, que son los peores, los que no sabes si están ahí, si están muertos, si respiran o no respiran, hay públicos

⁶¹ Grotowski, Jerzy “El teatro del encuentro” en Prieto Stamburg, Antonio, Muñoz González, Yolanda. *El teatro como vehículo de comunicación*, Ed. Trillas. Méx., 1992 Pág. 87 Trillas. Méx., 1992 Pág.

propositos que te exigen que tu trabajo no decaiga que no los decepciones, que no los subestimes, que te están entendiendo. Siempre habrá un espectador que tenga la capacidad y la sensibilidad para relacionarse. En los cuerpos y rostros presentes se puede percibir la pérdida de sentido colectivo de involucramiento y los movimientos nerviosos en los asientos⁶². Esta es una de las formas de sentir que no tiene nombre y que en lenguaje común llamamos vibra, energía, emoción, etc. Este tipo de sensaciones las tenemos todos los días, es una de esas situaciones que no tienen nombre, porque nunca son iguales. Algunos otros lo llaman presentimiento, como cuando alguien está mirando intensamente a otra persona, y el otro no lo puede ver, pero lo sienten, de hecho es una situación incómoda y causa inseguridad. Otro caso de presentimiento, vibra o energía se da en el coqueteo, cuando una persona se acerca a otra con intenciones románticas se presiente de una manera u otra; de igual forma sucede cuando se entra a un grupo nuevo, se capta la expectación o el rechazo; cuando se camina por la calles en medio de una manifestación, se puede sentir el enojo de los protestantes, la tensión si es que existen granaderos, si se camina por las calles en épocas decembrinas se puede sentir eso que llaman "El espíritu de la navidad" y esa sensación nadie se lo ha explicado a nadie, porque no se puede explicar, sólo lo describimos o evocamos, pero todos lo han sentido, así de simple, puede ser energía, "vibra" o ambiente, pero existe y se genera sin que nadie tenga que decir nada ahí ha estado siempre.

Los espectadores pueden entregarse o permanecer distantes; dudar o condenar; decidir si la obra les satisface o no. Es así como participan en la construcción de la teatralidad. Finalmente serán quienes decidan si la obra les resulta verdadera, si les perturba o les agrade, si les complace o simplemente les hace pasar el rato. Una vez pasada la experiencia efímera de la representación, el tiempo dirá si esa obra se convirtió en un acontecimiento

⁶² Jiménez López, Lucinda, *Teatro y Públicos*, Ed. Escenología, Méx. 2000, Pág. 233

que logró dejar alguna huella en la memoria profunda, o si pasa desapercibida como un hecho fugaz del que no se guardará ningún recuerdo.

El teatro también conlleva propuestas de acción, no refiriéndose a actitudes iluministas, sino más bien a la posibilidad de generar relaciones fisiológicas, cognitivas o sensoriales que pueden o no ser interiorizadas por el espectador y ponerse en práctica en su vida cotidiana. Unas operan durante la propia representación haciendo reír, llorar sentir miedo, compasión, enojo, etc, y otras serán incorporadas en el inconsciente y recordadas en alguna experiencia vital.

El cuerpo, dice la actriz Patricia Cardona⁶³ “es una antena biológica que sabe leer, de manera directa, inmediata, las leyes del entorno y el propio organismo. Aquí empieza la percepción creativa. Un niño cercano a su cuerpo es un artista natural... el cuerpo es fuente de conocimiento de primera mano. Si no respetamos sus leyes del equilibrio, nos destruye, nos reconforta y nos da salud cuando desbloqueamos su energía. Es el espejo del funcionamiento del planeta. Es un pequeño planeta.”

Esta comunicación corporal no necesariamente debe ser entendida como cercanía física del actor con el espectador, esta cercanía no implica necesariamente su integración al espacio o al entorno del espectáculo teatral, e incluso puede incrementar su distancia respecto al hecho escénico al sentirse vulnerable.

El espectador hace siempre una doble evaluación, la estética, a través de la cual se produce o no una empatía entre el personaje y él mismo. Estos dos niveles al igual que otros procesos psíquicos y emocionales operan simultáneamente la escenificación y de ambas dependerá la calidad y profundidad de la emoción.

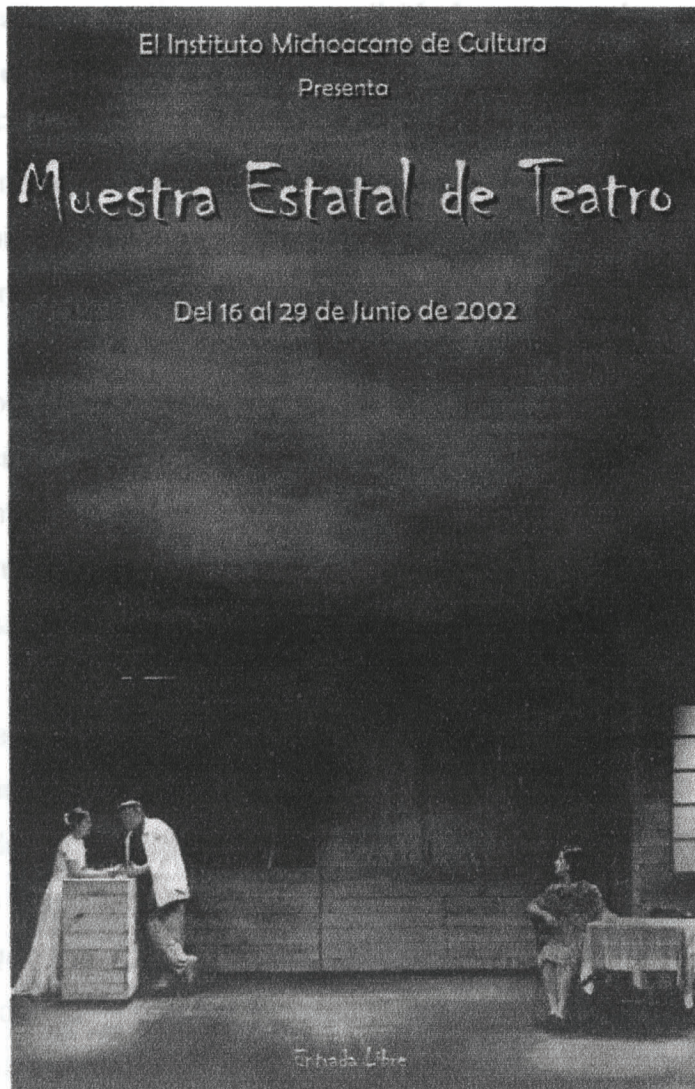
Pero no es en el nivel del intelecto donde el espectador decidirá su involucramiento con la obra, es en el nivel del cuerpo y de las emociones, en el ámbito del placer, donde la confrontación actor-espectador encontrará su plena resolución. Por ello, belleza, ficción, cuerpo, movimiento y texto son dimensiones de un mismo todo integrado.

Todo lo anteriormente expuesto, es lo que hace al teatro una forma de comunicación alternativa, como pudimos ver, desde el principio, desde la concepción misma de un proyecto teatral, cuando se busca lo diferente, lo auténtico, lo propio. No todas las puestas en escena caben en la categoría de comunicación alternativa, porque en algún paso del proceso, utiliza los esquemas planteados por la comunicación autoritaria, pero cuando todo el proceso es diferente, el teatro se puede considerar como comunicación alternativa. Aun cuando los hacedores de esa obra, no hallan tenido la intención o desconozcan que lo es. Es bueno recordar que en el arte no hay reglas, y por ende tampoco en el teatro.

⁶³ ídem, Pág. 235

CAPITULO 4

Segunda muestra estatal de teatro: Testimonios.

TESTIMONIOS.

La capacidad del arte de expresar lo que aún no tiene nombre, vuelve complejo el fenómeno de la comunicación en el arte. Sin embargo la imposibilidad de encontrar términos exactos para describir el fenómeno no significa que no exista o que no sea importante. Este tipo de fenómenos, no se puede generalizar, pues es una actividad meramente subjetiva y que básicamente es de interpretación personal en diferentes situaciones y sentimientos. Pero no por no poderse generalizar significa que no se repita o que sea un fenómeno totalmente aislado. La dificultad de medir o cuantificar estados anímicos humanos y sus interpretaciones nos inclina a seleccionar una forma de investigación adecuada para la exploración de este problema.

La metodología a seguir en este trabajo apuntó desde un principio hacia una investigación de tipo cualitativa, pues ayudaría a explorar la parte de la realidad que interesa, ya que esta corriente tiene como premisa que no sólo midiendo y comprobando con números es posible el conocimiento ya que medir no es lo mismo que conocer. Dada la complejidad del fenómeno de la comunicación en el arte, la presente investigación se basará en exponer la experiencia de los actores en este proceso. Para esto se determinó que el momento de investigación sería durante el Encuentro Estatal de Teatro en Michoacán, (del 16 al 29 de Junio del 2002) ya que este evento reúne características de lo que se ha planteado como comunicación alternativa, que no tiene ningún fin de lucro, además de ser el momento idóneo para entrevistar a directores, actores y público acerca de los procesos internos y externos que estos han experimentado en las representaciones teatrales. Y así poder encontrar a ese público que desea encontrarse con esa comunicación en vivo y no mediatizada, por medios electrónicos.

Esta investigación pretende llegar al conocimiento del fenómeno a través de entrevistas, por lo que se elaboraron guías con puntos específicos que se exploraron y que se sujetaron a los objetivos de la investigación; cuestionando cada elemento en este proceso de comunicación se aplicó el siguiente cuestionario:

Director:

¿Por qué escogió en particular esta obra para montarla?

¿Qué es lo que desea comunicarle al público?(o no tenía en mente comunicar algo)

¿Qué es lo que desea que el público vea?

¿Cree que el teatro comunica?

¿Cómo establece el director, contacto con el público?

¿Vive del teatro?

Actores:

¿Cómo se sintió en la presentación?

¿Cree que el teatro comunica?

¿Cómo se sabe cuando el público se está involucrado en la obra?

¿Cuál fue la respuesta del público?

¿Cómo se da la comunicación de los actores con el público?

¿Vive del teatro?

Público:

¿Edad?

¿Ocupación?

¿Disfrutó la obra de teatro?

¿Qué entendió?

¿Qué escena le impactó más y por qué?

¿Cree que el teatro comunica?

¿Qué le comunicó la obra?

¿Aprendió algo de esto?

¿Le deja una reflexión la obra o solamente le divirtió?

¿Cómo cree que comunica el teatro?

¿Alguna vez una obra de teatro le ha marcado tanto, le ha llegado de tal manera que halla cambiado algo en usted una actitud, una forma de pensar o algo así?

Cabe destacar que estas guías sólo fueron un punto de partida para poner en claro qué era lo que se deseaba saber, pero no fueron seguidas al pie de la letra, ya que fueron modificándose, ampliándose o acortándose según las circunstancias y la dirección hacia la que nos llevaban las respuestas de los entrevistados.

LA SORPRESA

La casona del teatro

Martes 18 de junio del 2002,

Entrevista a Director y actor Juan Carlos Arvide

¿A qué se dedica?

Al malvado teatro, (mostrando un signo de pesos o dinero con las manos) desafortunadamente malvado teatro, toda la vida me he dedicado a él, pertenezco a una familia de teatro, para mí fue algo tan natural como jugar a los cochecitos o al fútbol, yo nací en el teatro. Yo no soy gente de teatro, yo soy gente del teatro. Y hay una gran diferencia! Generalmente la gente se acerca al teatro por vanidad. Claro! el artista debe ser vanidoso, pero si tiene una meta entonces vale la pena serlo, cuando se es vanidoso sin ninguna meta es simplemente estúpido, para mi concepción, hay gentes que son pues lo que son porque se les dio la chiripada no? sí, soy terriblemente vanidoso, pero hay una meta y un sustento para ello. Creo que dentro de toda esta vanidad hay una humildad y un amor por mi trabajo, como muy poca gente puede imaginárselo.

¿Por qué escogió esta obra en particular?

Todas las obras responden a un momento de mi quehacer, a un momento de mi vida o de los personajes que pueden quedar en mi edad, aquí se dio la oportunidad de dirigir y hacer el personaje que a mí en lo particular, me fascina porque puedo darme el gusto de jugar como los niños; es maravilloso, entonces es un personaje muy honesto, uno tiene que ser muy honesto con él si no se revierte y se convierte en un monstruo.

Entonces ¿no la escogió por decir un determinado mensaje?

No, todas las obras tienen un mensaje por malas o buenas que sean. Esta obra me parece muy hermosa, porque originalmente es un melodrama, entonces había que manejarla de otra manera, había que jalarla un poco y llevar este personaje y darle un toque farsico. Hacer comedia es uno de los géneros más difíciles, se debe de trabajar en forma intermedia, es decir, ni es intelectual, ni visceral, es un género intermedio, y se hace con entrega, por eso la comedia es tan difícil, para mí es el más difícil. El que dirige comedia dirige lo que sea. Yo dirijo cualquier tipo de obra teatral, lo he hecho con indígenas hasta con una estrella de ópera y tengo afortunadamente ese curriculum. Aquí mismo en Morelia hice un trabajo con los indígenas de Hangaguan y de Zacán y he trabajado con las mejores estrellas de la ópera en México. He sido director del Empire State de Nueva York, aquí en Morelia, no soy ningún improvisado y se hacer teatro simplemente como es.

¿Usted cree que el teatro comunica?

Indiscutiblemente que sí, es una convención humana, eso responde.

¿Cómo comunica el teatro?

El teatro puede comunicar desde varios puntos de vista. Hay signos, las actitudes nos hacen entender que hay un comportamiento de una persona y

eso es una forma de comunicar; como habla, como dice, como se conduce, si realmente es honesto con su vida escénica, con su realidad escénica, con ese realismo, aquí habría que definir la diferencia entre el teatro y la vida, la vida es la realidad, el teatro es el realismo... aquí no es tanto lo que comunica en forma grupal, sino lo que me comunica a mí, espectador, es una de las cosas más importantes.

¿Cómo sabes cuando te estás comunicando con el público?

No se sabe, se siente, al público hay que sentirlo, porque además el público sin darse cuenta se convierte en el verdadero director de la obra, uno dirige una obra teatral desde el punto de vista escénico, pero de qué serviría si la gente no reacciona, de nada, yo digo que el teatro que se hace en todo el mundo es muy importante, pero más importante es el que hacemos aquí en Michoacán, pero todo eso no sería importante si la gente no lo toma en cuenta, sin la presencia del público no sirve para nada; es importantísimo que la gente que hace teatro se de cuenta que estamos al servicio del público.

Usted como director ¿Cómo se comunica con el público?

Sintiéndolo insisto, adivinando lo que quiere estando a su servicio, el director parte de la obra que le gusta y generalmente dice no me importa si al público no le gusta; y yo creo que eso es un error. Ciertamente la obra debe gustarme, pero antes debo pensar si al público le va a gustar, entonces mi trabajo puedo ponerlo fundamentalmente al servicio del público, pero si yo digo solamente quiero que lo disfruten mis amigos, me parece bastante pedante

Entonces ¿Usted le da al público lo que quiere?

No, esas son jaladas, cuestiones de venta de mercenario, entonces, si quiere mujeres encueradas hay que dárselas? No, no, no. Eso a mi me parece molesto, si fuéramos concientes y congruentes con el arte, no tendríamos por

qué buscar ese tipo de cosas "de que al público lo que quiera" al público lo que quiera. Cuando se le sabe guiar, se le sabe llevar, respetar.

Entonces, cuando usted pone una obra ¿En qué piensa?

En los mensajes que están implícitos en la obra dramática y tengo que encontrarle lo que quiere el autor, analizar, el texto y el efecto de ella en el público.

¿Qué ventaja ofrece el teatro frente a los medios masivos de comunicación?

La actitud viva. La televisión y el cine dan imágenes, el teatro genera imágenes y eso nunca podrá hacerlo el cine y eso es maravilloso. Nunca podrán quitárselo al teatro. Y regresamos a que el teatro es una convención humana.

Entrevista a la actriz Juanita Romero

¿Cómo sintió esta función?

Hoy un poquito tensa.

¿Cómo sintió al público?

Integrado, participando, tenemos la gran fortuna de poder estar percibiendo la reacción del público. A veces tenemos un público que aunque estemos haciendo todo lo posible por jalarlos, es reprimido, sólo se ve como se mueven en sus asientos a la hora de reírse, pero no soltaban la carcajada, eso regularmente nos extraña en escena, el hecho de que el público no reaccione.

¿Cómo comunica el teatro?

A través de la sensibilidad del actor; con la percepción del público. Este también debe de ser sensible, no es lo mismo ver una película, donde ya todo te lo dan servido, ya no deja nada a la imaginación, una escena se repite decenas de veces y siempre es igual. Aquí estás viviendo con el actor lo que se está desarrollando en escena. Es una comunicación muy bonita, por el hecho de que tú le transmites al público lo que tú estás sintiendo en escena.

¿Cómo sabes cuando te estás comunicando con el público?

Es muy sutil. En escena se percibe la integración del público. Hay veces que en las escenas donde una señora admite toda su verdad, el público hace exclamaciones de ¡ándale!, a veces el público se pone en contra de este personaje, y es una satisfacción para la actriz porque es una señal de que está actuando bien. Y sentimos cuando el público está integrado, cuando ríe con nosotros, cuando llora con nosotros, cuando una obra tiene momentos dramáticos regularmente las mujeres lloran y, los hombres sólo hacen ujumm ujumm (carraspean) es que están apunto de llorar pero se detienen.

¿Qué diferencia existe entre el teatro y los demás medios de comunicación?

El contacto directo, la emoción de la gente interrelacionada. Es muy diferente una película, no te hace pensar, porque estás viendo todo servido, En esta obra no ves a la abuelita, nada más se hace referencia a la abuelita pero te la imaginas en la cama, parálitica y también cuando ya está bien borrachita. Esa es la magia del teatro, el hecho de hacerte pensar y sensibilise por algo que te están tal vez narrando y tú no lo ves, es algo muy padre y no se puede comparar con la televisión, ni con el cine donde y no hay un contacto directo, ni esa la sensibilidad que tú le mandas al público y el público te la recibe y de algún modo te la manda de regreso.

¿Cree que el público es sólo receptivo, o participa en una obra de teatro?

El público participa, en todas las obras así ha sucedido, con su atención: con su ser analítico; con su silencio; y su mirar. A veces estamos en escena y el público es el que marca la pauta, cuando el público se ríe por una chistosada es que quiere algo chusco, entonces sobre la misma marcha vamos incluso intercalando cositas. Porque el público así lo pide. Hay otros tipos de comunicación que se dan en el teatro; no sólo es comunicar porque el teatro te hace reflexionar. Con una mala noticia, la violencia inculca violencia y la sensibilidad inculca sensibilidad. Mucha gente se identifica y dice "eso no lo debo de hacer". Es una manera de comunicarle al público lo que está bien y lo que está mal, así es que no me digan que no hay comunicación, que no es un medio, no es una radio no es una televisión. Yo creo que es más importante que eso.

¿Usted cree que el teatro puede cambiar actitudes?

Si, hemos tenido muchas experiencias. Hace poquito presentamos cosas de mamá y papá, y mucha gente se ha identificado y cambiado su relación con sus papás, tenemos casi dos años presentado la obra y hemos tenido satisfacciones muy grandes en ese aspecto. De que cambia algunas mentalidades, las cambia. Hace poco en una gira con una obra que se llama "El huerto", nos contrataron porque era didáctica para los campesinas y mostraba hacer huertos familiares, ya que hay mucho migrante y dejan a las señoras abandonadas, y mucha gente se puso a hacer sus huertos familiares tal y como lo veía que lo escenificamos nosotros, es didáctico el teatro, por eso la SEP también incluye en sus actividades el teatro porque los niños aprenden.

¿Todo el teatro es didáctico?

Hay obras muy específicas, que enseñan a los niños, a los adolescentes y no nada más aprenden a hacer sus deberes escolares, hay obras que los enseñan a caminar en el mundo.

¿Cuando ponen una obra de teatro lo hacen pensando en querer cambiar mentalidades?

No, que conlleve a eso además de la diversión es aparte. Cada quien, le da la apertura para recibir el mensaje, el hecho de identificarse con algún personaje y si ve la solución y dice: tal vez me funcione hacer lo que está haciendo ese personaje.

Entrevista a estudiante de Derecho espectador

¿Disfrutó la obra?

Sí, bastante, me gustó mucho

¿Qué entendió?

Bueno, entendí valores que debe de haber dentro de una pareja, un matrimonio, o un noviazgo, que debe de haber mucha sinceridad y que desde un principio debe de haber mucha confianza entre la pareja, para que con el paso del tiempo, pueda llevarse bien la relación.

¿Qué parte de la obra le gustó más?

Toda, desde el principio fue variando, yo creo que el final, que nos dio un mensaje.

¿Crees que el teatro comunica?

Si, bastante, nos acabamos de dar cuenta. Nos dejó mucho, y ya con eso nos podemos dar cuenta que sí comunicó, que si dejó algo.

¿Con qué frecuencia asiste al teatro?

No muy seguido; me gusta el teatro pero, ya tenía como medio año que no venía.

¿Cómo cree que comunica el teatro?

Dándonos un mensaje, dándonos algo. Con poquito que nos llegue algo, para mí ya es comunicación.

A lo largo de la obra de teatro ¿Qué estados de ánimo te causó?

Risa, y un sentimiento de melancolía cuando la señora se dio cuenta del error en el que había caído.

¿Alguna obra de teatro ha cambiado en ti alguna idea o tu forma de ver una situación, una actitud?

Sí de hecho varias, yo creo que cada una trae su tema y te deja una vivencia, te recuerda algo o simplemente te deja un buen sabor de boca.

Entrevista a Psicóloga espectador

¿Disfrutó la obra?

Sí

¿Qué entendió?

Varios mensajes sobre la pareja, muchas veces la vida pasada cambia mucho la relación de la pareja lo que es la comunicación, la reflexión.

A lo largo de la obra ¿Qué sentimientos te produjo?

Agradables, me intrigaba mucho qué es lo que había detrás de toda la trama, y básicamente emoción.

¿A través de que crees que comunica el teatro?

A través de sus personajes, sus obras, de los mensajes, de los temas que da.

¿Con qué frecuencia asistes al teatro?

Con regularidad, una vez al mes, a veces hasta más.

¿Prefieres el teatro a los medios electrónicos de comunicación?

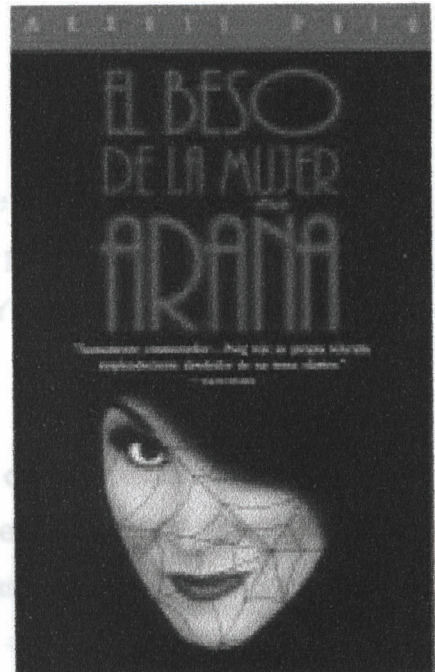
Bueno yo creo que hay diferentes artes, el teatro es único porque, bueno lo estás viendo y lo estás viviendo junto con los actores, a diferencia de la televisión o el cine, el teatro lo vives por eso es único. Creo que todos los medios de comunicación son bastante importantes, la radio, la televisión, como el teatro el cine. Todos y cada uno según su forma te transmite algo, te deja algo, pero cada medio de comunicación es importante.

EL BESO DE LA MUJER ARAÑA

Grupo Imágenes

Teatro Ocampo

Miércoles, 19 de junio del 2002.

Entrevista a Jorge Gutiérrez actor y director

¿Por qué escogió esta obra en particular?

Yo la vi hace 15 años y me impactó muchísimo y me gustó mucho y dije algún día voy a poner esta obra. Y se dio la oportunidad y lo hice.

¿Cuando usted va a poner una obra de teatro como director, en qué está pensando cómo la escoge?

Primero que me guste, que el texto te deje algo, las obras que yo monto son las que me dejan algo en la lectura, en las que pienso que pueden dejar algo en el público. Como director si pienso en el público. Porque el teatro se hace para que alguien vaya y lo vea.

Cuando usted monta una obra de teatro ¿piensa en “quiero llevarle este mensaje a la gente”?

Si, en que vean mi trabajo.

¿Usted cree que el teatro comunica?

Sí claro!

¿A través de qué comunica?

A través de lo que dice el autor, de lo que los intérpretes hacemos. La gente capta muy bien lo que hay detrás de los personajes, lo que hay entre líneas y sí comunica aunque no sea didáctico. Yo creo que todo el teatro te comunica, te deja algo como espectador.

¿Qué ventajas ofrece el teatro frente a los medios de comunicación?

De que van a ver un trabajo en vivo. Estás enfrentándote al público y hay una comunión que no se da en los medios masivos, en televisión en otras cosas, no se, da esa comunicación que viene del contacto con el público; de la energía que tu tienes en ese momento y sabes si tu trabajo le gustó a la gente o no y en las películas y la televisión se pierde toda esa frescura que te da el enfrentarte al público.

Y como actor ¿cómo sabe cuando al público le está llegando ese mensaje que quiere transmitir?

Cuando ves a un público atento, receptor; cuando sientes que hay respuesta a lo que estás haciendo. Hay funciones que estás con el teatro vacío, que el público está muerto de veras, y por más que tú, como actor, te esfuerces llega un momento en que no puedes sacarle al público nada.

Entrevista a Copérmico Vega actor

¿Cómo se sintió en la obra?

Cuando sale de escena, uno como actor, empiezas a sentir toda la adrenalina que soltaste ahí, porque cuando te comprometes con un personaje, estás en escena y te olvidas del mundo exterior y te metes a un personaje, a una vida real, y se recibe una energía del público, retroalimentados y eso te hace crecer, y nos sentimos bien, creo que intimamos bastante bien con el público, logramos ese contacto.

¿Cómo sabe cuando al público le está gustando la obra?

Se siente, no es saber en sí, cómo sientes el aire, el calor, sientes la energía que estás recibiendo del público, en este caso notamos al público muy agradable y eso nos hace crecer en el trabajo actoral.

Entrevista a estudiante de filosofía espectador

¿Disfrutaste la obra?

Si, está bonita.

¿Te dejó una reflexión o solamente te divirtió?

Las dos cosas.

¿Qué entendiste?

Me pareció muy interesante, un mensaje sobre la opresión, sobre ser tu mismo, el actuar éticamente ante la sociedad, los problemas sociales.

¿Qué sentimientos te generó?

Alegría, tristeza, coraje, esperanza.

¿Tú crees que comunica el teatro?

Sí, el teatro se me hace algo que es sumamente expresivo.

¿A través de qué crees que se da la comunicación en el teatro?

De la escenografía, el gesto, el actor, el diálogo; todo, incluso la música; todo tiene un mensaje

¿Con qué frecuencia vienes al teatro?

En realidad vengo poco.

¿Alguna obra ha cambiado algo en ti?

Sí, me dejaron algún mensaje en mí, pero lo importante es intentar ponerlo en práctica.

TEATRIKAL

Grupo WAPAS

Teatro Ocampo

Jueves, de junio, del 2002.

Entrevista a Guadalupe Ortega Directora

Como directora ¿Cuando pone una obra en escena, está pensando, quiero que este mensaje le llegue a la gente?

Si, casi siempre, a veces pensamos en quiero que sea bien remunerado, pero en este caso es que como mujeres tengamos algo que decir siempre.

Como directora ¿Qué es lo que quiere que vea la gente?

El trabajo destacable de las mujeres, que habemos mujeres artistas; directoras, que habemos mujeres actrices; escenógrafas. Que nos atrevamos a ser, porque en el ambiente teatral es muy difícil que las mujeres estemos como los hombres, y queremos decir, que: ¡Aquí estamos!

Entonces supongo que usted cree que el teatro comunica?

¡Claro!

¿A través de qué cree que comunica el teatro?

De todo. En toda la comunicación verbal y no verbal. Hay la comunicación escrita; no todos nos atrevemos a leerla, entonces para eso está el escenario, para que lo sientas, lo vivas, que es lo que hacemos los artistas.

¿Qué ventajas cree que ofrece el teatro ante los medios de comunicación?

El 100%, en todos lados hacemos teatro, los políticos hacen teatro, las amas de casa hacen teatro, en el mercado y verás que en cada esquina hay alguien haciendo teatro. La ventaja es que puedes comunicarte, no con una persona sino con cien personas, mil personas.

¿Y cómo siente usted cuando se está comunicando con la gente, cómo sabe que su mensaje como directora y como actriz está llegando a la gente?

La estás viendo reaccionar, reír, llorar, sufrir, la estás viendo dormir cuando no comunicas nada.

Entonces ¿cree que el provocar una reacción es comunicar?

Claro. Claro que sí.

Entrevista a Consuelo de la Rivera actriz.

¿Cómo te sentiste en esta obra?

Sentí mucha participación del público, estaba interesado, conectado con el trabajo, había un contacto directo con el público, eso sentí.

¿Cómo sabes cuando el público está participando contigo, cuando realmente está siendo parte de la obra?

Por muchas cosas, están al tanto y se están riendo de los chascarillos que tiene la obra, y te das cuenta de que el público está entendiendo lo que estás diciendo como personaje. Cuando es una obra dramática sería un silencio, se puede sentir en el escenario, es una intuición, está ahí latente una tensión.

¿Cómo crees que comunica el teatro?

En sus raíces se hizo para educar al pueblo, para comunicar mensajes, para instruir, entonces el teatro comunica muchas situaciones, el teatro comunica porque es una manera de expresión pura y neta.

¿Qué ventajas crees que ofrece el teatro ante los medios de comunicación?

El contacto con el público es cercanísimo es puro, es neto, no pasa así en la televisión, no sabes qué están pensando las personas en su casa. Aquí están sentaditos frente a ti y tú estás sintiendo en ese momento esa sensación que el actor recibe; también escuchas las risas. Entonces el contacto es la ventaja, que tanto el espectador como el actor están ahí irrepitiblemente. Esa función jamás va a ser igual a otra, y eso sí, la cercanía.

¿Usted vive del teatro?

En el sentido económico no, pero vivo por y para el teatro.

Entrevista a Mary Paz Escalante actriz

¿Cómo se sintió en esta obra en particular?

La obra fue muy bien recibida por el público. Esta es la quinta vez que la presentamos, y siempre hemos recibido esa respuesta del público, siempre; y eso es muy bueno.

¿Cómo cree que comunica el teatro, a través de qué?

El público se siente formar parte del personaje se está mirando en un espejo. Y bueno, el teatro es muy comunicativo porque la gente recibe y da. Se vive y se siente.

Pero ¿Cómo sabe?

Lo sientes en tu piel. Para mí las risas es la respuesta del público, lo que yo estoy haciendo en escena está bien, porque el público me responde. Sin embargo si al final el público no se vuelve a reír, significa que el público te está siguiendo; responde como tú estás dando, no podemos ver si son los altos y lo flacos, pero inmediatamente vemos la reacción, pero es calor humano, y eso no lo ves en televisión o el cine; es el contacto directo, la respuesta de una emoción que nosotros estamos transmitiendo y ellos lo demuestran en el aplauso del fin.

¿Y qué sucede cuando el público no responde como ustedes esperan?

Eso es muy frustrante, porque quiere decir que tu trabajo no está bien. Yo continuamente estoy midiendo cómo está respondiendo el público.

¿Usted vive del teatro?

No, afortunadamente.

¿Por qué?

Las aquí presentes trabajamos. Sí niña, ¿qué te pasa? Al teatro a veces entran cuatro gentes. El teatro no da para vivir.

¿Y por qué sigue haciendo teatro?

Es una pasión, es como un virus que te invade, el teatro es una necesidad para el actor. A mí el teatro me ha dado muchas satisfacciones, íntimas, personales. Tienes el valor de hacer un personaje diferente a lo que tú eres, prestas la voz la presencia y todo, pero tú estás haciendo algo que no te atreves a hacer, tú puedes ser lo que quieras y eso es una maravilla y se te olvida todo, no te importa nada.

RITUAL MAYA

Grupo Foro 4

Teatro Ocampo

Domingo, 23 de junio, del 2004

Entrevista a Sergio Camacho Director.

¿Por qué pusieron en escena esta obra en particular?

Bueno, esta obra está dentro del repertorio que tenemos porque nos interesa la cuestión indígena. Desde hace mucho tiempo desde el 94 montamos algo sobre Marcos el "Shhh Marcos", entonces el tema y él nos encantó cuando lo leímos y lo propusimos y lo montamos por gusto. Simplemente.

Esta obra es complicada. Como director ¿Cómo trata de hacer que se entienda mejor su puesta en escena?

Nos topamos con que el texto es difícil, a la primera no lo entiendes, la propuesta era hacerlo más accesible visualmente y con cuestiones técnicas, y tratando de hacer imágenes más digeribles, el texto solo, es bellissimo pero es muy difícil.

¿Cuándo usted pone esta obra de teatro, está pensando, que el público entienda este mensaje?

A lo mejor somos muy egoístas, pero primero pensamos nos tiene que gustar algo, porque si no me gusta jamás voy a comunicar, y a partir de ahí tratamos de hacer lo mejor. Para comunicarnos por medio del teatro con la gente. Y lo hemos logrado, desde lo de Marcos, y "Cosas de mamá y papá" y pensamos primero en nosotros, que nos guste lo que estamos haciendo. A partir de ahí ya pensamos en la gente y no al revés.

Usted como director ¿Cómo se comunica con el público?

Con el trabajo de todos ellos, el resultado es colectivo, el director acomoda y dirige, limpia, va guiando con un poco más de experiencia, entonces es al exponer el producto.

¿Siempre tiene la misma línea ideológica?

No tenemos un repertorio de obras desde "El Marcos" que es cómica, "Cosas de mamá y papá" que es de las personas de la tercera edad, otra que se llama "Cocinando el amor" que es de un rollo homosexual. Un tema totalmente diferente, "Ritual maya" etc. Entonces no tenemos una línea; queremos ir buscando las cosas que nos gustan y a partir de ahí ir creando; irnos metiendo a diferentes géneros porque eso nos va hacer crecer.

¿Cómo cree que el teatro comunica?

Con las imágenes, los mensajes, la pantomima y comunicas sin palabras con un gesto, el instrumento del actor es el cuerpo; desde la voz, de la punta de los dedos a la cabeza, a partir de ahí te comunicas con el cuerpo, entonces la comunicación está en el cuerpo.

¿Y cómo saben que al público le llegan sus mensajes?

Se siente, es un rollo de energía, es como cuando llegas a un velorio y la gente así (se pone "triste") es lo mismo cuando uno está, los sientes porque la gente se está riendo, tienes que disfrutar y escuchar; al final se siente en el aplauso si realmente es por compromiso o no.

¿Qué ventajas ofrece el teatro frente a los demás medios de comunicación?

El teatro es mágico, lo que aquí solo pasa una vez, en el cine hay un error y lo grabas y lo regrabas, pero ya está muerto ese instante y en el teatro no, entonces el momento teatral es mágico y por eso ha subsistido a diferencia del cine.

Entrevista a Lorenzo Guzmán actor.

¿Cómo se sintió en esta obra?

Nervioso, tenso, el teatro estaba lleno.

¿Usted vive del teatro?

No, sobrevivo, mi familia cuando no me va bien económicamente, sobrevivo apenas.

¿Cómo sabe cuando el público está atento a lo que están presentando en escena?

Creo que con la energía, uno logra sentir energía del público, misma que uno mismo devuelve, y lo sentí hoy un público muy atento.

¿Y cuando no?

Es diferente en todos los trabajos, nosotros nos echamos porras. Siempre salimos con muchas ganas, creyendo que la próxima va a ser la mejor y siempre queremos más y nos preparamos para buscar esa respuesta del público y al mismo tiempo crecer nosotros. Nuestra competencia es siempre con nosotros mismos, la entrega siempre es mejor, y también sentimos la entrega del público.

¿De qué manera crees que comunica el teatro?

El teatro inició la comunicación y enseñanza. Tiene varias facetas que se juntan en el teatro. La actuación, un buen texto y los demás elementos, música, a veces pintura, todo lo demás, en el teatro se juntan las bellas artes y todo eso comunica y enseña.

¿Qué ventajas ofrece el teatro frente a los demás medios de comunicación?

La presencia del actor es una ventaja, estar transmitiendo la energía, estar ahí de viva voz, desgraciadamente sí nos gana la parte comercial del cine, pero la parte viva del teatro es lo que lo sostiene y no lo deja morir, la parte viva humana del actor en escena.

Entrevista a Joshua E. Béjer actor

¿Cómo te sentiste en esta función?

Muy tranquilo la verdad.

¿Cómo sabes que como actor, estás transmitiendo tu mensaje al público?

Se refleja, mientras el público no se ponga inquieto. Cuando logras mantener al público atento sin ruido, pláticas, risas que es muy importante y

cuando sientes que vas al ritmo en que tú estuviste ensayando, es cuando estoy haciendo bien mi trabajo.

Tu personaje no tuvo diálogos entonces ¿Cómo te comunicabas?

El trabajo de danza tenía el fin de representar lo que estaba diciendo un personaje y conforme él iba diciendo íbamos interpretando lo que él quería decirle a la gente.

¿Qué ventajas crees que ofrece el teatro frente a los demás medios de comunicación?

En el teatro tienes que estar listo, al cien con tu trabajo y con la gente, en la televisión tienes la oportunidad de grabar y repetir escenas cuantas veces sea necesario; y en el teatro es el momento si te equivocas hay que improvisar.

¿Y en cuanto a relación con el público?

Es más padre el contacto que se tiene con el público porque lo estás viviendo y tienes a unos metros a las personas que están representando el trabajo. En cambio en la radio sólo escuchas, la voz, te imaginas cómo es el personaje, en la televisión es como una calcomanía nada más porque no estás en contacto con el actor.

¿Vives del teatro?

Económicamente como en un 40 o 35 %. Vivo del teatro en otro sentido. Me encanta.

Entrevista a estudiante espectador

¿Disfrutó la obra?

Si, la disfruté, tratando de entenderla

¿Qué entendiste?

Se da la explicación del génesis del hombre, en la cosmovisión de los mayas, que se da como un renacer en esta actualidad, media caótica, media globalizada, acaba de nacer de ésta y se encuentra en este mundo y empieza a recordar sus miedos, sus conocimientos, sus dones etc., y luego se reconoce y lanza un mensaje, de que tenemos que recordar esas raíces, para poder ubicar un rumbo. Y creo que de eso se trata.

¿Qué sentiste al ver la obra?

Es una obra en la cual me gustaron mucho los efectos, las luces, el humo, todo recreó una atmósfera medio mística, medio mágica, como que en ese sentido te transporta, pero la historia se me hace un poquito complicada, en su desarrollo y en su narrativa; entonces, de repente, como que no te puedes meter de lleno en ese viaje por estar tratando de hilar el cuento. Hay un juego difícil de entender entre lo que ves y lo que es la historia.

¿Crees que el teatro comunica?

A claro, igual que todas las artes, son eso comunicación, tiene lenguajes complejos y muy diferentes entre si, pero el teatro es comunicación de ahí la importancia del teatro.

¿A través de qué comunica?

A través de su escenografía, música, iluminación, textos, el guión, la actuación, la expresión corporal, el teatro es un arte que integra todos esos elementos, el visual, el sonoro, integra muchos elementos .

¿Con qué frecuencia asistes al teatro?

Cada que hay cosas interesantes, cuando hay eventos que valgan la pena.

¿Qué ventajas crees que te presenta el teatro ante los medios de comunicación?

Dentro de los medios de comunicación existen muchos programas interesantes, pero a mí me gusta el teatro porque es una experiencia, así más cercana, mas genuina, no a través de ese cristal medio frío que es la pantalla, en el teatro es más cercana la convivencia.

¿Alguna obra de teatro, te ha cambiado alguna idea o pensamiento?

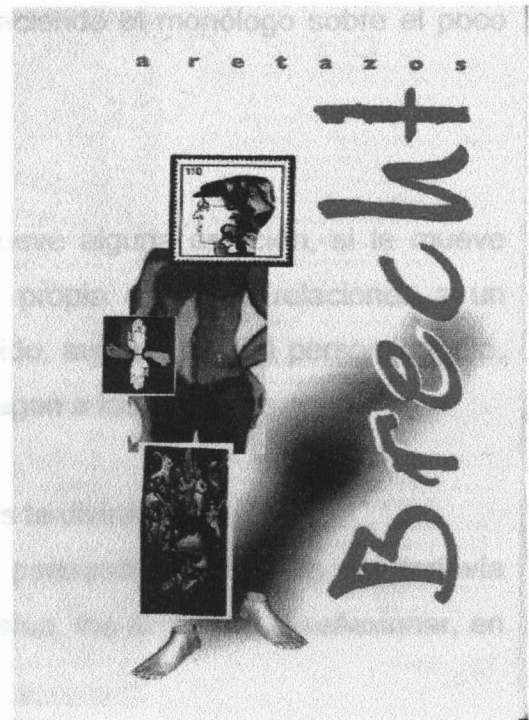
Si, en el teatro realmente te sientas identificado con ella; trata temas importantes transcendentales. Y te aferras más a a la idea que plantea el actor y a partir de eso te vas construyendo tú.

BRECHT A RETAZOS

Asociación teatral contrapeso

Teatro Stella Inda

Viernes, 19 de junio, de 2002.

Entrevista a estudiante espectador.

¿Disfrutó la obra de teatro?

Si, bueno, sí a pesar de que estaba tensa.

¿Qué entendió de la obra?

Tal vez porque conozco un poco de Brecht, entendí que se presentaron retazos de sus obras, específicamente de dos. Lo demás fue información...Entendí más que nada la personalidad de Brecht, en lo que hacía, por ejemplo a quién se le ocurre eso de que por no tener dinero, vas a morir, es un tanto irónico, porque tiene sentido del humor, él no puede evitar mostrarse en lo que hace.

¿De las escenas que viste cuál fue la que más te impactó?

Cuando están con Pablo Akerman acusándolo por no tener dinero y al anterior acusado le quitan toda culpa a pesar de haber matado a alguien y, todo eso es sarcasmo. Hay otra cuando está haciendo el monólogo sobre el poco sentido que tiene hacer las cosas.

¿Crees que el teatro comunica?

Sí comunica, desde actitudes, sí mueve alguna emoción, si te mueve algo va a ser por identificación, ya sea propia o que lo relaciones a un personaje que has visto o algo que has vivido, aunque no sea personalmente, de allí en fuera, las actitudes son las que llegan a las personas.

¿Te deja alguna reflexión la obra o nada más te divirtió?

No, me divirtió, pero creo que estoy pensando, hay cosas que todavía no las aterrizo. Todavía no llego a la conclusión, me dejaron qué reflexionar, en especial los monólogos.

¿Qué sentiste cuando viste la escena que te llamó más la atención?

Impotencia y coraje, pero más que nada fue ansiedad, me dio risilla, pero fue una risa como angustiada.

¿Cómo crees que te comunica el teatro?

A través de las actitudes, más que las palabras, el cuerpo, puede estar diciendo algo, pero si tu cuerpo no está mostrando lo mismo, se está contradiciendo, la expresión corporal nos dice mucho más que las palabras, ahora que si combinas las palabras y el tono, mucho mejor.

¿Con qué frecuencia asiste al teatro?

Cada vez que hay una obra y tengo un buen de tiempo voy, normalmente estoy en los estrenos del Estela Inda, y en otros lugares: en La Casona del

Teatro, El Corral de la Comedia, Los Hijos de la Malinche, y cuando puedo ir a presentaciones escolares me las echo.

¿Y cuando vienen, las producciones teatrales de México?

Sí voy, pero es caro, y tampoco te puedes dar el lujo de estar en todos lados pero a veces te las ingenias.

¿Prefieres venir al teatro, que ver tele o ir al cine?

Sí, ahora, no hay muy buenas películas, así que prefiero ir al teatro que ir al cine y definitivamente en el teatro lo vives más cercano, una película igual la puedes rentar en cualquier momento, y sale más barato. Prefiero el teatro porque está ahí y puedes interactuar con las emociones, porque estás viviendo ese momento y te puedes meter muy fácil; en el cine no deja de ser una pantalla y por muy digital que sea el sonido, no es lo mismo.

CAPITULO 5

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS

El momento que vive el país no puede ser descrito sin tomar en cuenta la influencia de los medios de comunicación: su trascendente labor nos ha ayudado a conocer más nuestra nación por medio de la información que difunden. Pero no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que, la mayoría de éstos, están en manos de empresarios, quienes en vez de ver sus compañías como un instrumento para mejorar la comunicación social lo ven como un gran negocio que es explotado sin escrúpulos uniéndose a un régimen hegemónico donde pocos son beneficiados.

La búsqueda de formas de la comunicación más justas e igualitarias, llevo a la suscrita a explorar en áreas "ajenas" a su campo, para resaltar el lado humano de los procesos comunicacionales. Entendiendo a los participantes como parte de un proceso de significación, formación y enriquecimiento humano, pues al fin y al cabo la comunicación es la base de la forma de vida humana. Y en el arte teatral es donde se pudo encontrar un poco de esta esencia por los resultados que arrojaron las entrevistas.

5.1 LA COMUNIACIÓN EN EL TEATRO

En un primer acercamiento a la información es importante resaltar que todos los entrevistados reconocieron la existencia de la comunicación en el teatro, directores, actores y espectadores, incluso aquellos que no "saben" mucho sobre cuestiones de comunicación o teatro. Esto significa que de alguna manera las personas que forman parte de un proceso comunicativo en una obra de teatro, saben que están siendo partícipes de éste.

La contundente respuesta afirmativa de los participantes de la comunicación en el teatro, refuerza lo que se ha planteado de alguna forma en las pasadas páginas, el ser parte de un proceso comunicativo es "algo que se siente". Como lo intentan explicar en algunas de las respuestas siguientes:

¿Cómo crees que comunica el teatro?

Espectador. A través de sus personajes, a través de sus obras, de los mensajes que da, de los temas

Actriz. A través de la sensibilidad del actor, con la percepción del público, éste también debe de ser sensible, cuando a una persona le gusta el teatro es porque tiene cierta sensibilidad, no es lo mismo ver una película...Es una comunicación muy sutil... a veces hace exclamaciones de ¡ándale! o ¡qué bueno... es una señal... sentimos cuando el público está integrado, cuando ríe con nosotros, cuando llora con nosotros...participa, con su atención , con su ser analítico, por que hay públicos muy analíticos porque no se manifiestan con alguna expresión o palabra o suspiro, qué se yo; pero se manifiestan con su silencio y su mirar...

Espectador: Las artes son eso, comunicación, tienen lenguajes muy distintos y a veces muy complejos y muy diferentes entre sí, por lo tanto el teatro es comunicación... a través de su escenografía, de la música de su iluminación, textos, todo, el guión, la actuación misma, la expresión corporal, el teatro es un arte que integra todos esos elementos no?

Director: El teatro puede comunicar desde varios puntos de vista. Hay signos. Las actitudes nos hacen entender que hay un comportamiento de una persona y eso es una forma de comunicar, cómo habla, cómo dice, cómo se conduce, si realmente es honesto con su vida escénica, con su realidad escénica, con ese realismo no?, aquí habría que definir la diferencia entre el teatro y la vida, la vida es la realidad, el teatro es el realismo.

Y ¿Cómo sabe cuando se comunica con el público? No se sabe, se siente, al público no hay que verlo, no hay que oírlo, entonces es muy fácil sentirlo cuando hay réplica de parte del público, porque además el público sin darse cuenta se convierte en el verdadero director de la obra...

Recordemos que el hombre es un ser multisensorial, que recibe y emite signos a través de sus sentidos, que puede interpretar mensajes no verbales, mas no a todos puede darles explicación o un significado, porque a veces el lenguaje es corto, así que lo llaman "vibra, sensación, presentimiento, etc". En el teatro estos signos pueden ser palabras, muecas, olores, la presencia de los actores que también se siente en la piel; es decir que se requiere de la atención los emisores en todos los "sentidos", al igual que los actores para "percibir" la forma en que es recibido su mensaje.

5.2 EL TEATRO COMO ALTERNATIVA DE COMUNICACIÓN (EL PROCESO IDEAL)

Cómo se puede apreciar, las respuestas de espectadores y artistas coinciden en la existencia de la comunicación en el teatro a través de varios lenguajes; pero el reconocimiento de la existencia de este fenómeno no basta para considerarlo una opción frente a los medios masivos de comunicación, porque aunque la forma de estimular a la audiencia es diferente, necesita presentar las características de la alternancia comunicativa, es decir, ser un fenómeno artístico que reúna las siguientes particularidades:

- Que no pretenda imponer ideologías, en ninguna parte de su proceso. Ni el texto, la dirección, ni la interpretación de los actores.
- Que no tenga fines lucrativos, esto no significa que los hacedores del teatro trabajen de altruistas, pero que no sea visto como un negocio, sino como una forma de expresar diferentes puntos de vista.
- Que esté abierto a la participación de los receptores como emisores, es decir que reciban la respuesta de los receptores sin cerrarse a comentarios y sugerencias.
- Que los contenidos no repitan ideologías, propagandas o clichés dominantes, en el teatro una obra puede ser representada siempre de formas distintas, sin tener que utilizar recursos dominantes.
- Que cualquiera pueda tener acceso a ellos, es decir dejar de lado el elitismo y exclusividad a personas con solvencia económica y abrirse a la posibilidad que por medio de la capacitación todos podamos ser alguna vez parte de una puesta en escena. O que cualquier persona tenga la posibilidad de emitir un mensaje como lo hacen ellos.
- Que para los emisores tenga un significado, su quehacer más que el de

sobrevivir o vender.

- Que la elaboración y producción de los mensajes sea diferente. La intención de causar determinado impacto con un mensaje, determina la forma de elaborarlo, si los emisores del arte teatral tienen una intención diferente a la de la comunicación dominante, la producción de sus obras será diferente
- Que la emisión y recepción de los mensajes sea distinta. Anteriormente se mencionó que la diferencia de la emisión y sobretodo la recepción de los mensajes es lo que en realidad hace alternativa la comunicación en el teatro por ofrecer retroalimentación y participación inmediata, en ocasiones durante la misma representación.
- Que la lectura de los mensajes sea distinta gracias a esta variedad de estímulos que conforman los mensajes.
- Que los receptores no sean inducidos a comprar un como en la comunicación autoritaria, es decir que los mensajes tengan una utilización diferente.
- Todo el proceso de principio a fin debe ser diferente, realmente una opción para los receptores y para los mismos emisores.

5.3.- ACTORES, DIRECTORES QUE AMAN AL ARTE

Durante la producción de una puesta en escena cada hacedor de teatro se relaciona con el mensaje de forma diferente como se señaló en el capítulo tres. Las razones de la mayoría de los directores y actores son diferentes a las del modelo hegemónico, es decir no lo ven como un negocio, más bien se presenta en ellos como realización personal, lo podemos comprobar en sus

respuestas:

Director y actor: ...cada obra responde a un momento de mi quehacer, a un momento de mi vida o a la circunstancia que vivo o bien a los personajes que pueden quedar en mi edad o que quiera dirigir... todas las obras tienen un mensaje indiscutiblemente por malas o buenas que sean.... Yo dirijo todo tipo de obra teatral, lo he hecho con indígenas (que no saben halar) hasta con una estrella de opera...

Actriz: ...no se escoge una obra para cambiar mentalidades. A además de la diversión, depende de la sensibilidad de cada quien, para poder recibir aquel mensaje, el hecho de que el público se identifique con algún personaje, y si ve la solución...se dan casos.

Director: ... las obras que yo monto son las que me dejan algo en la lectura, en las que pienso que pueden dejar algo en el público...Porque a final de cuentas el teatro se hace para que alguien vaya y lo vea.

Directora: ...en este caso (queremos dar a conocer) el trabajo destacable de las mujeres.

Director: ¿A qué se dedica? Al malvado teatro, (mostrando un signo de pesos o dinero con las mano) desafortunadamente malvado teatro.

Actriz: ¿Usted vive del teatro? No, afortunadamente... nosotras las aquí presentes trabajamos... Sí niña, ¿qué te pasa? A teatro a veces entran cuatro gentes. El teatro no da para vivir.

Actor: Vives del teatro? 100% no, como en un 40 o 35 % económicamente. Vivo del teatro en otro sentido. Me encanta.

Como se puede apreciar, la mayoría de los teatreros entrevistados, trabajan en este oficio literalmente por "amor al arte", para la mayoría de ellos tiene un significado personal.

Los grupos que se presentaron en el encuentro estatal de teatro son "independientes", no son asalariados o dependientes de alguna compañía. La situación de los actores en Morelia es muy precaria, difícilmente viven de este arte, más bien sobreviven. Los apoyos por parte del gobierno y las inversiones de particulares son insuficientes como para mantenerse solamente de eso. El 90% de los artistas del teatro en Michoacán, buscan en la docencia aliviar su economía. Pues en Morelia no existe un público que responda a temporadas. Esto determina en gran manera los espacios, organización y producción, de este arte en el estado. Sus puestas en escena depende mucho de ellos mismos, del presupuesto que salga de sus bolsillos, algunos son afortunados y cuentan con el apoyo de alguna dependencia cultural del gobierno, o a veces son contratadas por instituciones, pero la mayoría ni siquiera cuentan con un foro propio para exponer sus trabajos, ellos deben de buscar los espacios donde exponer sus trabajos.

Los pocos ingresos con los que cuentan, se ven reflejados en escena: poca escenografía, vestuario que ha sido reciclado una y otra vez, iluminación y sonido defectuoso; les es muy difícil contar con un equipo técnico adecuado para sus producciones. Sin embargo esto no ha sido un obstáculo, para seguir haciendo teatro en Michoacán, pues quien lo hace en realidad ama su oficio a pesar de las carencias. Los elementos faltantes en el encuentro estatal de teatro, fueron hábilmente sustituidos por técnicas actorales, como pantomima, expresión corporal: elementos que nunca aparecen en escena, amparándose

en la imaginación del público, etc.

5.4.- CONTENIDOS EN LA MUESTRA ESTATAL DE TEATRO

Algunos directores están preocupados por determinados problemas sociales en México. Y dan a conocer en escena algunas problemáticas sociales, desde su particular punto de vista. Los contenidos de sus mensajes no pretenden vender sino dar a conocer una situación social, por medio de dramatizaciones. Dentro de la muestra estatal de teatro se presentaron varias obras con esta peculiaridad, como: *El beso de la mujer araña*; *Ritual maya* entre otras. Algunos de los directores entrevistados presentan obras con fines didácticos, y otros (la mayoría) sólo muestran una historia, una situación dramática, para que nosotros hagamos juicios a partir de lo que se nos presenta. Para los artistas del teatro significa mucho que su trabajo deje "algo" para reflexionar a su público, aunque piensan en su realización personal, no es su única razón para seguir siendo parte del arte dramático, el poder hacer "pensar diferente" a la audiencia, forma una parte integral de su quehacer artístico. Y las siguientes líneas lo refuerzan.

Director: ... tenemos como ocho obras en repertorio una de ellas es *El ritual maya* porque nos interesa mucho la cuestión indígena, Desde hace mucho tiempo... en el 94 montamos, "Shhh Marcos", entonces el tema y él nos encanto cuando lo leímos y lo propusimos y lo montamos...

Actriz... presentamos *Cosas de mamá y papá*, esta obra tiene un mensaje muy positivo para la juventud; precisamente busca hacerles cambiar la mentalidad de que la gente de la tercera edad no deben de estar confinados ni abandonados... la obra "El huerto", una obra didáctica para los campesinas y

muestra cómo hacerse de trabajo, como hacer huertos familiares: a crear gallinas y conejos; ya que los maridos a aquí en Michoacán, por realizar el “sueño americano” dejan a las señoras abandonadas...

Directora de Teatrikal: Trabajamos en un movimiento que se llama guapas, que es mujeres de teatro. Nosotros aquí en Michoacán tenemos una asociación de mujeres de teatro... tenemos mujeres artistas, directoras, actrices, escenógrafas... el ambiente teatral es muy difícil para las mujeres... lo que queremos decir es que aquí estamos!!

Los contenidos de los mensajes que emiten los directores y los actores en sus presentaciones son parte fundamental de su actividad artística, en esta muestra estatal de teatro demostraron que no lo hacen por negocio o por transmitir mensajes “comerciales o vendibles” sino por verdadero “amor al arte”.

5.5.- LOS RECEPTORES EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVO EN EL TEATRO.

El proceso teatral es un fenómeno comunicativo muy complejo ya que en él se conjugan diferentes lenguajes, verbales y no verbales y requiere de múltiples lecturas.

El director lee un texto dramático, y según su lectura decide montarlo. Puede ser que esta obra ya haya sido puesta en escena, sin embargo existe la libertad de adaptarlo o redescubrirlo de una forma diferente, pues existen tantas formas de montar una obra, como directores en el mundo. Luego viene la lectura e interpretación de los actores, que si bien siguen las instrucciones de

un director, ellos deben de prestar su cuerpo y voz a los personajes. De esta manera nos presentan una realidad resultado, de la lectura de lo que está escrito en un texto y también de lo que no está en él; pero que ellos encontraron "entre líneas" es decir lo que creen que también está implícito. Y finalmente llega al receptor, que sentado frente a un escenario, recibe un despliegue de signos verbales y no verbales, que él relaciona con sus propias referencias⁶⁴ y "emite" su respuesta. En ese mismo instante se relaciona con el mensaje, aceptándolo, rechazándolo o siéndole indiferente. Algunos participantes del encuentro estatal de teatro nos dijeron cómo ellos saben que esta respuesta inmediata del público se da:

Actriz, de la obra La sorpresa... El público, participa con su atención, con su ser analítico, con alguna expresión, palabra o suspiro; pero se manifiesta con su silencio y su mirar. A veces estamos en escena y dice el director -¿qué es lo que quiere el público ahora? hay que ponernos atentos- y el público es el que marca la pauta. Cuando el público se ríe es que quiere algo chusco, entonces sobre la misma marcha vamos intercalando cositas que no están en el libreto y que hoy las hicimos porque el público así lo pedía...

Director de Ritual Maya... Se siente, es un rollo de energía, como cuando llegas a un velorio y la gente toda así se pone triste. Es un rollo energético, como ayer en la obra de "La corbata" la gente estaba atacada de la risa. Entonces hay una comunicación profunda ahí y lo ves y los sientes porque la gente se está riendo, y al final se siente en el aplauso si es por compromiso; y es por ahí donde uno se da cuenta de que logró comunicar con la gente.

Los diferentes signos que los receptores emiten a los actores en el momento de la representación, son pauta para que éstos le den "dirección" a la

⁶⁴ GIORDANO, Enrique A., Actos de lectura: el proceso teatral según el receptor; El teatro y los días, PELLETTIERI, Ed. Galerna, Argentina 1955, Pág. 294.

obra, generándose en ese momento un diálogo de sensibilidades, convirtiéndose el mensaje que en ese momento se genera, en un producto colectivo, donde emisores y receptores participan. Este diálogo que es único, es la diferencia más importante, que vuelve al proceso de la comunicación en el teatro una opción a la comunicación autoritaria, pues a todos los demás medios, les resulta muy difícil o imposible lograr.

Todos los entrevistados que formaron parte en este proceso de comunicación en el teatro, dentro de este encuentro, acudieron al teatro por alguna razón. Pero este fenómeno puede ser el móvil más fuerte:

Para los emisores los mensajes que transmiten a través de su arte significan una parte muy importante de su quehacer, y no lucran con eso, mientras que los receptores se sienten participes de este proceso al reconocer que el teatro sí comunica y les gusta, como lo podemos verificar en las siguientes contestaciones:

Entrevista a espectador *Retazos de Brecht*

Si comunica, desde actitudes, si mueve a alguna emoción, si te mueve algo... esta obra me dejó reflexionar, en especial los monólogos.

Cada vez que hay una obra y tengo un buen tiempo voy, normalmente estoy en los estrenos del Estela Inda, y en otros lugares: en La Casona del Teatro, El Corral de la Comedia, Los Hijos de la Malinche. Y cuando puedo ir a presentaciones escolares me las echo.

Entrevista a espectador *La sorpresa*

La obra me gustó mucho, entendí muchos valores que debe de haber dentro de lo que es una pareja, un matrimonio o un noviazgo... nos dejó mucho, y ya con eso nos podemos dar cuenta que sí comunicó, que si dejó algo... me gusta el teatro pero, no voy muy seguido...

Espectador *La sorpresa*

Me gustó la obra... Comunica valores, lo que es el amar. A través de sus personajes, de sus obras, muestra temas y mensajes... voy al teatro con regularidad, una vez al mes, a veces hasta más.

En estas respuestas podemos notar una utilización distinta de los mensajes por parte de los espectadores, no piensan en comprar algo y su reacción es inmediata es de reflexión y aceptación, de apoyo al mensaje.

Otra diferencia entre el proceso de comunicación que se da en el teatro y la comunicación autoritaria de los medios de comunicación de masivas, es que no muestran estereotipos y en todo caso si algún elemento que forme parte del teatro se utiliza en otro medio de comunicación es porque fue tomado del teatro, ya que este es el arte de donde más se han tomado elementos para adaptarlos a los medios audiovisuales.

Así con esta muestra tomada de la opinión de varias personas de distinto nivel académico y social, se puede dar uno cuenta de que el teatro sí comunica y que es una buena alternativa ante la comunicación autoritaria

CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES

La búsqueda de opciones en comunicación no es rápida ni fácil, pues la comodidad de la indiferencia o la crítica inútil, son el común denominador de la vida diaria. El presente trabajo plasma una investigación sobre la posibilidad de la opción. El encuentro de espacios alternativos ante la comunicación autoritaria, que ejercen los medios de comunicación masivas, fue el motivo de este trabajo.

En la recta final de esta investigación es evidente que no se ha encontrado en el teatro una panacea al problema del autoritarismo en la comunicación mediática, pues para que se pueda alcanzar una participación igualitaria dentro de estas grandes industrias, tendría que caer todo el sistema socioeconómico que rige a la mayor parte del planeta.

Se encontró que las opciones existen. El teatro, es sólo una de ellas, sus procesos comunicacionales son más completos al ofrecer una abierta participación entre emisores y receptores, como lo pudimos observar dentro de la Muestra Estatal de Teatro 2002, en Michoacán, en donde se destacan algunos aspectos importantes, que conllevan a las siguientes conclusiones:

- La comunicación es la base de la vida social del hombre. Este es incapaz

de vivir aislado. Necesita de la presencia, ayuda y comunicación de los demás.

- El lenguaje humano no se limita a las palabras, ya que el hombre es un ser multisensorial, emite y recibe signos por sus cinco sentidos. De tal manera que un gesto, un color, una postura, un sonido, un olor, una sensación en la piel, etc., comunican.
- Gracias al desarrollo de la tecnología, el hombre ha llegado a emitir mensajes a través recursos técnicos y electrónicos. Éstos son conocidos como medios de comunicación masiva.
- En los 70`s surge una corriente comunicacional que denuncia el tipo de procesos comunicación que se dan en los medios de comunión masiva. Se llama comunicación alternativa.
- La primera tendencia fue denunciar y atacar la comunicación autoritaria.
- Actualmente la comunicación alternativa puede hacer más que denunciar a la comunicación autoritaria, ya que es un proyecto que busca una mayor participación en los procesos comunicacionales.
- La comunicación alternativa a diferencia de la autoritaria permite la retroalimentación y en ocasiones hasta comparte la elaboración del mensaje con las audiencias.
- El arte comunica, porque es una forma humana de expresión.
- El teatro como arte, reúne los todos elementos necesarios para que se dé un proceso de comunicación. El teatro tiene la posibilidad de simbolizar

mundos sobre un escenario, lo que le da valor como un espacio capaz de cuestionar y comunicar la realidad.

- En el teatro existe una amplia gama de lenguajes y signos que forman mensajes: la escenografía, la música, los tonos de voz, los gestos, los movimientos del actor y la puesta en escena en sí, son un mensaje más completo que el que emite los medios de comunicación masiva.
- El teatro ofrece a los receptores un proceso comunicativo en el cual, por mutuo acuerdo se representan historias y situaciones sociales, afines con la condición humana, reuniendo un gran número de lenguajes y signos artísticos, en donde se resalta lo principal en la comunicación: el encuentro entre humanos.
- El proceso de la comunicación alternativa se da dentro de las obras teatrales, pues los receptores se encuentran implícitos en la creación de la obra, porque siempre están innovando durante la puesta en escena, con su participación. Dentro de este proceso emisor y receptor se unen para dar forma a un mensaje único e irrepetible.
- En el teatro la abierta participación en los procesos de comunicación con la finalidad del encuentro, hacen la diferencia entre lo autoritario y lo alternativo, la posibilidad de la retroalimentación inmediata y la posibilidad de elaborar juntos, por mutuo acuerdo, forman parte de un mensaje artístico.
- Todos aquellos artistas que en realidad ven al teatro como un vehículo de

comunicación buscan un encuentro con el espectador⁶⁵, establecen este vínculo desde la creación y la producción de la obra de teatro,

Con la información extraída en la segunda muestra estatal de teatro en Michoacán se comparó el tipo ideal de comunicación alternativa en el teatro concluyendo que:

- Las personas que forman parte de un proceso comunicativo en una obra de teatro, saben que están siendo partícipes de éste. Pero no saben explicar como es que se da.
- Los artistas del escenario mencionan que tienen la intención de dejar mensajes propositivos en los espectadores como lo plantea el tipo ideal de comunicación alternativa. No imponer como únicos ni mejores únicamente mostrarlos, es decir no pretenden imponer ideologías. Solo mostrar una situación chusca o una historia de la realidad social.
- La segunda Muestra estatal de teatro no tuvo fines de lucro ya que fue un evento gratuito.
- Cada obra de teatro presentada en este encuentro estuvo abierta a la participación de los receptores, este proceso que fue teorizado en el capítulo II, y que los actores y el público describen en las entrevistas.
- Los contenidos presentados en esta muestra artística no repitieron ideologías dominantes, ya que la mayoría de las obras abordan temáticas de denuncia sobre todo la discriminación hacia ciertos sectores de la

⁶⁵ PRIETO STAMBBAUG Antonio, MUÑOS PRIETO, Yolanda. el teatro como vehículo de comunicación. Ed. Trillas, México 1993, Pág. 98

sociedad: los homosexuales, las mujeres, los indígenas, y las que no, representaban una historia.

- Para poder ser parte de un grupo de teatro se necesita voluntad y asistir a los ensayos.
- Los mensajes elaborados en cada obra de teatro tanto por el contenido como por la forma que para los emisores tenga significado diferente, los espectadores manifiestan en sus entrevistas, lo que entendieron una vez que salieron de la función.
- La elaboración y producción fue diferente a la de los medios, de comunicación masiva, en primer lugar por los presupuestos, y eso se reflejó claramente en escena, la escasa escenografía y los recursos utilizados por los grupos participantes, después porque los mensajes finales fueron elaborados en conjunto con el público asistente.
- La emisión y la lectura fue distinta al haber un dialogo entre público y actores, también descrito por los participantes de este.
- Los receptores no fueron inducidos a comprar nada, ni siquiera los trípticos informativos del evento.
- Todo el proceso fue diferente.

El tipo ideal de comunicación alternativa en el teatro parece ser cumplido en su totalidad dentro de la Segunda Muestra Estatal de Teatro en Michoacán, sin embargo, también se recolectó información que muestra la posibilidad de que otros procesos de comunicación en el teatro ajenos a esta muestra queden

fuera de lo alternativo.

Algunos directores y actores manifestaron en sus entrevistas preocupación por la remuneración económica. En Morelia continuamente hay eventos teatrales y sería ingenuo pensar que en alguna puesta en escena no busque al menos recupera el capital invertido, y cobre por su trabajo, además de querer vivir de él. La situación económica de los teatreros en Michoacán es muy precaria. Los actores viven de algo más que el altruismo, y condenarlos por querer cobrar por su trabajo sería un error. Pero en dado caso que el lucro fuera el único fin para presentar sus puestas en escena, entonces quedarían fuera de los procesos alternativos de comunicación en el teatro.

- Las puestas en escena que tengan como fin la concurrencia y el lucro excesivo y no el encuentro, quedan fuera de los procesos alternativos de comunicación, pues caen en el proceso autoritario que ve al emisor como un vendedor, el mensaje como mercancía y al receptor como consumidor.
- Un teatro comprometido con la comunicación alternativa se vale de la representación como una herramienta que facilita la posibilidad de una reflexión individual y colectiva.

El teatro es reflejo de las preocupaciones humanas y manifiesta su preocupación por medio de representaciones cotidianas, históricas o míticas. Este espejo permite ver a la sociedad verse desde afuera y comprenderse mejor. Lo que representa una opción ante los medios de comunicación masiva. Y la diferencia comienza por la ideología del emisor. El teatro puede promover el rescate del encuentro entre humanos que se ha perdido en los procesos mediáticos de comunicación gracias a que maneja una comunicación

inmediata, sin barreras y creativa.

En este punto es importante mencionar, que pese a todas estas cualidades del teatro, la mayoría de los emisores de este bello arte desconocen como es que se dan los procesos de comunicación dentro de él, en sus entrevistas mencionaron que se saben parte de éstos, pero no supieron describir como sucedían. Esta situación podría representar un obstáculo para que la comunicación alternativa en el teatro sea más plena y frecuente. Ya que al ignorar esto es improbable "explotar" todas las cualidades de este tipo de comunicación.

El tipo ideal elaborado en este trabajo fue muy acertado a la hora de enfrentarlo en la realidad, cosa que no se esperaba. Sin embargo también se recolectó información que deja ver que no todos los procesos comunicativos en el teatro son así. Pues no siempre se dan las mismas circunstancias. El factor económico es un elemento muy importante. En esta muestra la entrada fue libre, pero cuando hay cuota para entrar a dichas obras, el público se reduce dramáticamente. Como lo mencionan los actores y directores. Lo que podemos interpretar como una falta de aprecio por estas manifestaciones artísticas que se refleja en teatros casi vacíos.

El consenso e interpretación de las respuestas nos permite decir que: la gente en Michoacán se reúne en el teatro para compartir y participar de una representación humana que lo hace conciente la condición social que lo rodea y para comunicarse asimismo mensajes creados en comunidad.

Esta reflexión sobre las diferentes formas de comunicación en nuestra sociedad, nos permite el reconocer que existe un problema autoritario y que la búsqueda de probables opciones es importante, ya que nos facilitó un acercamiento a este fenómeno de la comunicación en el teatro. El verificar la

realidad con el tipo ideal de la comunicación en el teatro, se hace evidente que en Michoacán existen opciones ante el autoritarismo de la comunicación masiva.

Las conclusiones obtenidas en esta investigación muestran que sí hay opciones, la presentada aquí tan solo es una de las muchas que se podrían investigar. Es importante que el campo de la comunicación reconozca la importancia y el potencial de comunicación que tienen las actividades artísticas. Ya que son los lenguajes más completos que ha inventado el hombre.

Ver al teatro como una opción ante los medios de comunicación masivos autoritarios, nos da la oportunidad a los comunicólogos de explorar otras áreas, en busca de alternativas para aquello que de sobra es criticado.

Se pretende que el presente trabajo, no sea el fin de una tesis, sino el principio de una búsqueda de alternativas que apenas comienza, para optimizar los procesos comunicativos que se dan en Michoacán y en todo el país de México, tomando en cuenta su cultura y necesidades.

BIBLIOGRAFÍA

AZAR, Héctor.

Como acercarse al teatro

Ed. Plaza y Valdés,

México, 1988.

BERGER, Rene.

Arte y comunicación

Ed. G. Gili,

Barcelona, 1976.

BERISTÁIN, Helena.

Gramática estructural de la lengua española.

Ed. UNAM,

México, 1984.

BERLTOLT, Brecha.

Escritos sobre teatro.

Ed. Nueva Visión,

Argentina, 1971.

BIBLIOTECA TEMÁTICA, Uteha tomo 5.

Historia del teatro I

Ed. Tonsa,

España, 1980.

CALIBRESE, Omar.

El lenguaje del arte

Ed. Paidós,

Barcelona, 1987.

DAVIS, Flora.
La comunicación no verbal
Ed. Alianza,
España, 2000.

ECO, Humberto.
La definición del Arte
Ed. Martínez,
s.l./s.f.

ECO, Humberto.
Tratado general de semiótica
S.e. /s.f. / s.l.

FISHER, Ernest.
La necesidad del arte
Ed. NeXos,
Barcelona, 1995.

JIMÉNEZ LÓPEZ , Lucina.
Teatro y públicos
Ed. CONACULTA,
México, 2000.

Mc LUHAN, Marshall.
Comprender los medios de comunicación.
Ed. Piados,
Argentina, 1996.

MERINO, Ignacio.
Teatro
Ed. Diseño y composición litográfica,
México, 1972.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto.
Metodología de la investigación
Ed. Mc Graw Hill,
Argentina, 1996.

IGLESIAS, Severo.
Crítica de la comunicación social
Ed. Tiempo y Obra,
México, 1981.

IGLESIA, Severo.
Estética
Ed. UMSH,
Morelia, Mich. 1994.

OROZCO GÓMEZ, Guillermo.
La investigación en la comunicación desde la perspectiva cualitativa.
Ed. Instituto mexicano para el desarrollo comunitario (IMDEC) A.C.,
México, 2002.

PAVIS, Patrice.
Diccionario del teatro
Ed. Paidós,
Barcelona, 1983.

PELLETIER, Osvaldo.
El teatro y los días
Ed. Galema,
Argentina, 1995.

PRIETO CASTILLO, Daniel.
Discurso autoritario y comunicación alternativa
Ed. Premia,
México, 1991.

PRIETO CASTILLO, Daniel.
Diseño y comunicación.
Ed. Coyoacán,
México, 1997.

PRIETO CASTILLO, Daniel.
La pasión por el discurso
Ed. Coyoacán
México 1998.

PRIETO, Francisco.
Cultura y comunicación
Ed. Trillas,
México, 1994.

PRIETO SATAMBURG Antonio, MUÑOZ GONZÁLEZ, Yolanda.
El Teatro como vehículo de comunicación.
Ed. Trillas,
México, 1994.

REYES MATA, Fernando
Comunicación alternativa y búsquedas democráticas
Coed. Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales y Fundación
Friedrich Ebert,
México, 1983.

ROJAS SORIANO, Raúl.
Guía para realizar investigaciones sociales
Ed. Plaza y Valdez,
México, 1993.

SARTORY, Giovanni
Homo Videns, Las sociedad teledirigida
Ed. Taurus,
España, 1997.

SÁNCHEZ VAZQUEZ, Adolfo.
Antología de textos de estética y teoría del arte.
Ed. UNAM,
México, 1982.

SIMPSON GRIBERG, Máximo.
Comunicación alternativa y cambio social
Ed. UNAM,
México, 1981.

VILLASEÑOR TALAVERA, Abdiel.
La danza como discurso alternativo de comunicación.
Tesis/Lic. Ciencias de la comunicación
Universidad latina de América,
Morelia, Mich, 2000.

FUENTES VIVAS

Roberto Briceño,
Entrevista por Linda Wendy Vargas Guerrero en junio del 2002, en el Café
Ocampo de Morelia Michoacán.

Ma. de Lourdes Ezquibel "Negra"
Entrevista por Linda Wendy Vargas Guerrero en junio del 2002, en el foro "La
mueca" de Morelia Michoacán.

OTRAS FUENTES

www.dramateatro.arts.ve 27/04/2004

www.edufuturo.com 27/04/2004