

COLOQUIO NACIONAL

**#PENSARLA
ESCENA** 2018

**MÉRIDA, YUCATÁN
DEL 25 AL 28 DE ABRIL**

Presentación

El Coloquio Nacional **#pensarlaescena** es un encuentro interdisciplinario que desde 2012 convoca y reúne a artistas, académicos y expertos para dialogar sobre la escena contemporánea, su problemática y sus nuevas formas y horizontes desde las diferentes trincheras del trabajo escénico.

El Coloquio Nacional **#pensarlaescena** es convocado por un grupo académico multidisciplinario y plural de la Escuela Superior de Artes de Yucatán cuyo objetivo es propiciar el intercambio de ideas, reflexiones y aprendizajes en torno a las artes escénicas y su dinámica. Esto con el fin de hacer una pausa en el trabajo cotidiano para realizar un necesario ejercicio reflexivo y ampliar la visión sobre nuestra propia actividad artística y académica.

El coloquio se ha convertido en un espacio necesario para creadores y académicos no solo en Yucatán sino en todo México y es ya un importante referente nacional por su utilidad para el intercambio y para generar puntos de encuentro entre las disciplinas artísticas que trabajan la escena.

Miércoles 25 de abril

8:00 Registro de asistentes

8:30 Ceremonia de inauguración

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

9:00 Mesa 1. Análisis de textos y experiencias escénicas

Modera: Marco Díaz

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Luz Elena Cortés (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Geografía, o a qué mirar a las estrellas

Karla Torres (Escuela Nacional de Arte Teatral)

La metodología de Mauricio Jiménez: ¿Qué decir?, ¿Cómo decir?, ¿Por qué decir?
y ¿Con quién decir?

Patricia Gutiérrez (artista independiente)

Diseño de iluminación escénica alternativa

10:15 Mesa 2. Artes escénicas y proyectos educativos

Modera: Francisco Solís

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Brenda Gil (Centro Estatal de Bellas Artes / Compañía Impulso Vital)

Proceso creativo como medio didáctico para estimular la autonomía del
estudiante de danza

Rebeca Roa (Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de

Filosofía y Letras - UNAM)

Herramientas para crear un ambiente de respeto en la formación de actores

Ana Várguez (El Globo Arte y Cultura, A.C.)

La mujer en la escena teatral latinoamericana

11:30 Mesa 3. Teatro clásico

Moderadora: Lilia Barahona

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Deisy Corro (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

La violencia en escena y su popularidad en Inglaterra

Jesús Padrón (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

El resurgir de la calavera, vida y obra de John Webster

Israel Baas (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Metáfora del vestuario escénico a partir de la moda isabelina

12:45 Mesa 4. Análisis de textos y experiencias escénicas

Moderador: Francisco Solís

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Iván Rubio (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

La madriguera del capitán, de productor a director

Mariano Olivera (Grupo independiente Comvoy)

Teatro Roma lado B

Randia Escalante (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Tiempo (diegético, dramático y escénico) en la liberación de mecanismos de ficción: los nueve siglos de Pirandello o los cinco años de García Lorca

17:00 Conferencia magistral

Mujeres y teatro en la vida y obra de Cervantes

Natalia Menéndez

Directora, actriz, dramaturga, pedagoga y gestora

Presenta: Ligia Barahona

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

21:00 Concierto

Escenas de España y de Rusia

Obras de Falla, Moreno Torroba y Jachaturián

Orquesta Sinfónica Gustavo Río Escalante de la ESAY

Directora: María Elena Mendiola

Ballet de Cámara del Centro Estatal de Bellas Artes

Directora: Rubí Montejo

Teatro Peón Contreras

Jueves 26 de abril

8:00 Mesa 5. Análisis de textos y experiencias escénicas

Modera: Gladys Cervantes

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Ximena Gómez (Universidad Autónoma de Aguascalientes)

Metateatralidad, percepción y recepción en el texto teatral

Beatriz Juárez (Universidad Veracruzana)

La vida en el teatro en obra de Carlos Converso

David Eudave (Universidad de Guanajuato / miembro de AMIT)

El poder en escena: cuatro montajes shakesperianos de Jan Lauwers con La Needcompany

8:00 Mesa 6. Artes escénicas y proyectos educativos

Modera: Ana Marrufo

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Manuel Delgado (Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras - UNAM)

Aproximación a un análisis curricular del plan de estudios de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro (LDYT- UNAM)

Ligia Aguilar (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Leamos teatro, juguemos teatro, hagamos teatro

Gustavo Abud (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Resultados académicos y profesionales de la licenciatura en Teatro de la ESAY y otros datos estadísticos

9:15 Mesa 7. Gestión cultural y difusión artística

Modera: Xhail Espadas

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Laura Jayme (Red Mexicana de Movilidad Artística)

México, territorio de las artes escénicas. Políticas públicas para la innovación en promoción artística

María Fernández (Universidad La Salle - Laguna)

Cuerpos e identidades. Apuntes a partir del festival Endstation Sehnsucht en Múnich, con énfasis en los trabajos de Lukas Avendaño y Mariana Villegas

10:15 Mesa 8. Artes escénicas y sociedad

Modera: Francisco Solís

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Raquel Araujo (La Rendija A.C.)

Aprendiendo a sembrar teatro. El proyecto Ruelas

Yoloxóchitl García (Universidad Autónoma de Chiapas)

La infancia como conflicto escénico en Chiapas

Edwin Fernández (Colegio de la Frontera Sur / Masiosare Colectivo Teatro)

El teatro como herramienta lúdico / pedagógica en procesos de intervención social

11:30 Mesa 9. Artes escénicas, multidisciplina e interdisciplina

Modera: Ligia Barahora

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Armand Álvarez (Compañía Franco Mexicana Naranja-Escena)

Nuevas alternativas de creación a través de la interdisciplina en espacios alternativos

Natalia Juan Gil (Facultad de Danza - Universidad Veracruzana)

El cuerpo puesto en escena: creación y resistencia en la escena contemporánea

Rebeca Sánchez (Facultad de Arte y Diseño - UNAM)

Manifestaciones dancísticas en espacios de RED

12:45 Mesa 10. Escena y artes visuales

Modera: Marco Díaz

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Karla Franco (artista independiente)

La construcción del espacio escénico

Milton Zayas (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Léisser Fundora: el jiggling como método de investigación

Edgar Canul (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

De la escena a la mesa de trabajo: la otra visualidad

17:00 Presentación del documental

Murmurante en el umbral de lo escénico

Comentarista: Juan de Dios Rath (Murmurante Producciones A.C.)

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

17:45 Homenaje

Luis Pérez Sabido: 60 años en los escenarios

Participan: Enrique Martín Briceño, Jorge Álvarez Rendón y Ariel Avilés Marín

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

18:30 Conferencia magistral

El espejo idealizado: un siglo de ópera en México

Ricardo Miranda

Doctor en musicología e investigador del Centro Nacional de Investigación,
Documentación e Información Musical - INBA

Presenta: Álvaro Vega

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

20:30 Inauguración de la instalación fotográfica

Las artes y sus espacios en el tiempo

Imágenes de la Fototeca Pedro Guerra FCA-UADY

Presentan: Cinthya Cruz y Enrique Martín Briceño

Enrejado de la ESAY - Antigua Estación de Ferrocarriles

21:00 Coctel

ESAY - Antigua Estación de Ferrocarriles

Viernes 27 de abril

8:00 Mesa 11. Documentación de las artes escénicas en Yucatán

Modera: Rita Castro

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Regina Haas (Centro Estatal de Bellas Artes)

La danza folclórica en Yucatán

Ana Marrufo (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Relatos contemporáneos

Rubí Montejo (Centro Estatal de Bellas Artes)

La llegada de la danza en la Escuela de Bellas Artes

8:00 Mesa 12. Artes escénicas y sociedad

Modera: Francisco Solís

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Lorena Barrera (Gorgojo Teatro)

El paracaidismo como práctica social en la obra de teatro *Polilla el errabundo*

Guadalupe López (artista independiente)

Experiencia de trabajo teatral en el sur del estado de Yucatán

Tamara Burón (Colectivo Evoó)

El cuerpo en la representación con máscaras: de la historia a la técnica

9:15 Mesa 13. Documentación de las artes en Yucatán

Modera: Ana Marrufo

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Noemí Rosado (Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Yucatán)

Yucatán y el mariachi en el tiempo

Enrique Martín Briceño (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

De lo perdido... Música yucateca para la escena

Xhaíl Espadas (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

La obra *Diego el Mulato* de José Antonio Cisneros

Juan de Dios Rath (Escuela Superior de Artes de Yucatán / Murmurante Producciones A.C.)

Creación escénica y memoria, documentación y registro del trabajo de Murmurante

10:30 Mesa 14. Artes escénicas, multidisciplina e interdisciplina.

Moderador: Francisco Solís

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Frida Echeverría (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Pienso, luego hago teatro

Andrea Fajardo (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Borraduras liminales: hacia una poética de creación escénica

Yaimy Mendoza (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Los principios del ser actor para la construcción de una presencia escénica

Michelle Urquieta (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Máscaras por paliacates

12:00 Mesa 15. Análisis de texto y experiencias escénicas

Moderador: Francisco Solís

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Raquel Araujo (La Rendija A.C.)

Óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos

María Pérez (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo)

El embodiment de la locura

Analíe Gómez (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

La escena escuchada a través del movimiento

14:15 Conferencia magistral

Método Sérbulo

Mayra Sérbulo

Actriz

Presenta: Ligia Barahona

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

17:00 Mesa 16. Análisis de texto y experiencias escénicas

Modera: Marco Díaz

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

María Paulin (Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo / Naranja Escena)

El trabajo de mesa en el teatro de Ludwik Margules

Paloma López (Facultad de Teatro - Universidad Veracruzana)

Enclaves de la memoria en *Del manantial del corazón* de Conchi León

Erik Baqueiro (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Sobre la creación-investigación escenofónica: reflexiones en *Enrique IV* de Pirandello

18:15 Mesa 17. Análisis de texto y experiencias escénicas

Modera: Francisco Solís

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Kevin Llanes (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Nación gesticuladora. Análisis de *El gesticulador* de Rodolfo Usigli

Saire Simón (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Performance o el riesgo de pretender. Análisis de la poética de María La Ribot

Cecilia Barahona (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Los nómadas de ayer y hoy. El teatro y la migración México-Estados Unidos

Gabriela Jiménez (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Mujeres transformadoras de arte y sociedad: la evolución de la identidad femenina mexicana desde la obra de tres dramaturgas

19:15 Presentación editorial

**Teoría y técnica teatral
de Fernando Wagner**

Óscar Armando García

Doctor en historia del arte y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

21:00 Teatro

La mujer que cayó del cielo

de Víctor Hugo Rascón Banda

Estudiantes de la licenciatura en Arte Dramático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Director: J. Margarito Avilés Díaz

Teatro del Seguro Social Dr. Joaquín Jiménez Trava

Sábado 28 de abril

9:00 Clase magistral

"La vida es sueño": cómo y qué dice

Natalia Menéndez

Directora, actriz, dramaturga, pedagoga y gestora

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

10:00 Mesa 18. Análisis de texto y experiencias escénicas

Modera: Rita Castro

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

Margarito Avilés (Licenciatura en Arte Dramático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

La dramaturgia frente a la interpretación

Erik Silva (Escuela Superior de Artes de Yucatán)

Chevalier de pas. (Replanteamiento conceptual- escénico de la obra *El marinero* de Fernando Pessoa)

Gina Martínez (Síndrome Belacqua / La Rendija A.C.)

Teatro existente y texto creado sobre la escena. Dos posibilidades para una actriz contemporánea

11:30 Conferencia magistral

**Notas para una cartografía de la educación artística:
una mirada de largo aliento**

María Esther Aguirre Lora

Doctora en pedagogía e investigadora del Instituto de Investigaciones sobre
la Universidad y la Educación - UNAM

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

19:00 Teatro

Diego el Mulato

de José Antonio Cisneros

Directora: Xhaíl Espadas

Teatro del Seguro Social Dr. Joaquín Jiménez Trava

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

CURSOS

La música de Claude Debussy en el centenario de su muerte

Ricardo Miranda

Doctor en musicología e investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical - INBA

25 y 26 de abril, de 8:00 a 13:00 h y 27 de abril, de 8:00 a 14:00 h

ESAY - Artes Musicales

La danza mexicana en el siglo XX: luchas y proyectos

Margarita Tortajada Quiroz

Doctora en ciencias sociales e investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón - INBA

Del 25 al 27 de abril, de 10:00 a 13:00 h

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Mujeres y teatro en la vida y obra de Cervantes

Natalia Menéndez

Directora, actriz, dramaturga, pedagoga y gestora

25 de abril / 17:00 h

El espejo idealizado: un siglo de ópera en México

Ricardo Miranda

Doctor en musicología e investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical - INBA

26 de abril / 18:30 h

Método Sérbulo

Mayra Sérbulo

Actriz

27 de abril / 14:15 h

Notas para una cartografía de la educación artística: una mirada de largo aliento

María Esther Aguirre Lora

Doctora en pedagogía e investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación - UNAM

28 de abril / 11:30 h

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

PRESENTACIÓN EDITORIAL

Teoría y técnica teatral de Fernando Wagner

Óscar Armando García

Doctor en historia del arte y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

27 de abril / 19:15 h

CLASE MAGISTRAL

"La vida es sueño": cómo y qué dice

Natalia Menéndez

Directora, actriz, dramaturga, pedagoga y gestora

28 de abril / 9:00 h

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

DIEGO
EL MULATO

Actividades artísticas

MIÉRCOLES 25 DE ABRIL

Concierto

Escenas de España y de Rusia

Obras de Falla, Moreno Torroba y Aram Jachaturián

Orquesta Sinfónica Gustavo Río Escalante de la ESAY - Directora: María Elena Mendiola

Ballet de Cámara del Centro Estatal de Bellas Artes - Directora: Rubí Montejo

Teatro Peón Contreras, 21 h

JUEVES 26 DE ABRIL

Presentación del documental

Murmurante en el umbral de lo escénico

Comentarista: Juan de Dios Rath

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster, 17 h

Homenaje

Luis Pérez Sabido: 60 años en los escenarios

Participantes: Jorge Álvarez Rendón, Ariel Avilés Marín y Enrique Martín Briceño

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster, 17:45 h

Instalación fotográfica

Las artes y sus espacios en el tiempo

Imágenes de la Fototeca Pedro Guerra FCA - UADY

Presentan: Cinthya Cruz y Enrique Martín Briceño

ESAY - Antigua Estación de Ferrocarriles, 20:30 h

VIERNES 27 DE ABRIL

Teatro

La mujer que cayó del cielo de Víctor Hugo Rascón

Director: J. Margarito Avilés Díaz

Estudiantes de la licenciatura en Arte Dramático - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Teatro del Seguro Social Dr. Joaquín Jiménez Trava, 21h

SÁBADO 28 DE ABRIL

Teatro

Diego el Mulato de José Antonio Cisneros

Directora: Xhaíl Espadas

Teatro del Seguro Social Dr. Joaquín Jiménez Trava, 19h

Sedes

ESAY - Antigua Estación de Ferrocarriles

c. 55 núm. 435 entre 46 y 48

ESAY - Centro de Investigaciones Artísticas

Gerónimo Baqueiro Fóster

c. 50 núm. 443 por 61

ESAY - Artes Musicales

c. 60 núm. 338F entre 27 y 29, fraccionamiento Señorial

Teatro Peón Contreras

c. 60 s/núm. entre 57 y 59

Teatro del Seguro Social Dr. Joaquín Jiménez Trava

c. 41 núm. 439 por 34, colonia Industrial

Gobierno del
Estado de Yucatán

FOTOTECA
PEDRO GUERRA

BUAP

INBA

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

FONCA