

Una experiencia educativa singular. El Taller de Teatro y Patrimonio Documental

Levantar el Telón para un Archivo en Acción

Verónica Leticia Ramos Jiménez
Lidia Monserrat Gutiérrez Trejo

Departamento de programas educativos para la ciudadanía

Desde hace tiempo el Departamento de Programas Educativos para la Ciudadanía (DPEC) utiliza las representaciones teatrales como un mecanismo para gestionar el patrimonio documental. Primordialmente, había funcionado a través del programa De Viva Voz mediante la adquisición del servicio de creación de guiones y montajes inspirados en los documentos (su historia y los procesos históricos, sociales y políticos de los que nos hablan). Sin lugar a dudas dicha actividad cumplió su cometido de acercar al público al patrimonio documental y sensibilizarlo sobre su importancia y la labor que tiene el Archivo General de la Nación (AGN).

Sin embargo, igualmente había representado algunos retos que abordar: por una parte, el desarrollo de capacidades por parte del DPEC para la gestión del patrimonio documental por medio del teatro; por otra, los proyectos mantenían al usuario como receptor de los contenidos culturales generados a partir del acervo y nuestro deseo era trascender esas barreras. Además de generar las condiciones para desarrollar nuestras propias capacidades, deseábamos generar una dinámica con la ciudadanía para construir una relación más cercana con nuestra institución.

Con la intención de superar nuestras limitaciones, a finales del 2021 se empezó a desarrollar la propuesta del Taller de Teatro y Patrimonio Documental (TTYPD), que tiene como objetivo principal promover que la población se apropie del patrimonio documental mediante el uso y la transformación de los documentos resguardados por el AGN para crear representaciones teatrales. Con este nuevo plan se aprovecharían las cualidades que tiene el teatro como herramienta para acompañar procesos de enseñanza-aprendizaje y, a partir de ello, se propiciaría que los visitantes —que regularmente ocupan el papel de espectadores—, se transformen en agentes creadores y tomen el lugar de contadores de histo-

rias. Además, de manera paralela, tiene la virtud de permitir una relación más estrecha entre la comunidad, los servidores públicos y las actividades del AGN.

Para dicha propuesta se plantearon objetivos particulares:

- Desarrollar las capacidades de la población para crear y ejecutar representaciones teatrales a partir del acervo del AGN.
- Dotar a los integrantes del taller de elementos básicos y herramientas técnicas de la creación teatral como la construcción de un guion y expresión vocal, corporal y escénica a lo largo de todo el montaje hasta la presentación final.
- Realizar la puesta en escena de obras resguardadas en el acervo, de representaciones creadas por el DPEC o de adaptaciones teatrales a partir de los documentos del archivo.
- Construir (en función de lo anterior) tejido social a través del desarrollo de una relación más estrecha entre el AGN y la población.
- Armar un espacio de formación colectiva y de aprendizaje mutuo para la gestión del patrimonio documental por parte de la población.

Se determinó que el taller constaría de diez sesiones de dos horas y media cada una; tendría una frecuencia semanal; todas las actividades se llevarían a cabo dentro de las instalaciones del AGN y estaría dirigido a mayores de 18 años sin límite de edad.

Finalmente, esta iniciativa, que llevó un par de meses en su desarrollo, revisión, corrección y aprobación, fue lanzada a inicios de febrero de 2022 para convocar a toda la ciudadanía interesada en esta actividad.

El taller, que también llevaba por nombre Levantar el Telón para un Archivo en Acción, dio inicio el 12 de febrero de 2022 con 15 personas inscritas (8 mujeres y 7 hombres), de las cuales sólo 9 se presentaron en la primera sesión (3 mujeres y 6 hombres) con un rango de edades entre los 19 y 41 años. Cada una de las sesiones respetó en mayor medida la siguiente estructura:

- Introducción.
- Activación. Calentamiento corporal y vocal.
- Momento teórico-práctico.
- Momento autorreflexivo.

- Cierre y retroalimentación.

Cada uno de estos puntos consistió en lo siguiente:

- **Introducción.** Como parte de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, al comienzo de cada encuentro fue importante dejar claro el objetivo de la sesión y hacia dónde se dirigían los participantes al realizar cada una de las actividades planteadas.
- **Activación.** Calentamiento corporal y vocal. Esta activación fue parte sustancial de todo el taller y sus resultados se vieron reflejados en la puesta en escena. Las y los integrantes mejoraron su dicción, proyección y entonación de la voz, así como la comunicación no verbal, interpretación y desarrollo de personajes.
- **Momento teórico-práctico.** De acuerdo con los objetivos de cada sesión se articularon distintos momentos de explicación y reflexión teórica con base en nuestro eje temático que era el proceso de montaje teatral y su relación con el patrimonio documental, así como su aprendizaje empírico, práctico, corporal y vivencial.
- **Momento autorreflexivo.** Al finalizar cada sesión se brindó un espacio para que, a través de una bitácora individual, las y los participantes llevaran un registro de sus hallazgos, avances, impresiones y sentimientos como parte de un registro personal de su paso por el taller. Esta actividad nos permitió reflexionar la importancia de documentar procesos y en el futuro regresar sobre nuestro registro para reconstruirlo y, si fuera el caso, trazar nuevos caminos.
- **Cierre y retroalimentación.** Este fue un espacio en el que de manera colectiva se intercambiaron reflexiones, aprendizajes, emociones y experiencias respecto a lo vivido en la sesión con el fin de descubrir nuestras afinidades para consolidar nuestros aprendizajes en comunidad.

Además, con esta estructura pudimos abordar los siguientes temas:

1. Introducción general y reconocimiento del equipo de trabajo.

2. Investigador-creador: introducción al teatro y su lazo con el patrimonio documental.
3. Del expediente a la creación de una historia: elaboración de un libreto.
4. Ser creador: exploración.
5. Contadores de historias: montaje escénico y ensayos.

Esta propuesta tuvo como premisa fundamental generar un espacio de encuentro, experimentación y creación teatral para que a través del juego las y los ciudadanos fueran quienes se convirtieran en los protagonistas de las historias que resguarda el AGN. A razón de ello, este taller tuvo diversos momentos importantes.

PRIMER ENCUENTRO E INICIO DE LA AVENTURA

La primera sesión permitió un reconocimiento tanto de las personas participantes como de los facilitadores, que generó identificar la variedad de edades, profesiones, contextos e intereses de los que estaba conformado el equipo. A continuación se presentan algunos datos demográficos de los participantes:

- Hombres y mujeres con un rango de edad de entre los 19 y 41 años.
- Ocupaciones: estudiantes, docentes, servidores públicos, historiadores, maquillista y guía de turistas.
- Lugar de residencia: localidades de la CDMX (Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza) y del Estado de México (Toluca de Lerdo).

Entre las expectativas que externaron estuvieron:

- Desarrollar nuevas habilidades en el fomento de la cultura y el arte.
- Mejorar procesos de enseñanza.
- Adquirir conocimientos básicos de teatro que pudieran aplicar en su vida personal y laboral.
- Perder el miedo a hablar en público.

Como sucede en el curso natural de un taller, al inicio hubo resistencia a las actividades, incluso algunos participantes mencionaron la incertidumbre que tenían por su miedo a hablar en público. Por este motivo, la premisa del juego fue importante a lo largo de todo el taller porque de esta manera las dinámicas pasarían de una cuestión más racional a una más intuitiva y, por ende, las y los participantes tendrían mayor soltura.

Participantes en la primera sesión del TTYPD.

A lo largo de las sesiones se plantearon diferentes ejercicios para estimular la empatía y la desinhibición del aspecto social, corporal y vocal. Así pues, los integrantes contaron su mayor logro y su mayor ridículo; hicieron entrevistas mutuas y sacudieron el cuerpo; jugaron a los encantados, con un globo, a la teja, al escultor y al espejo y practicaron la coordinación en cuatro tiempos y el baile libre.

Por otra parte, para la expresión vocal se emplearon ejercicios como masaje facial, trompetillas, orquesta y figura de vocales, identificación de resonadores, resistencias (hablar sin despegar los dientes) y trabalenguas.

Todos los ejercicios fueron progresivos y los resultados se manifestaron en el equilibrio, la coordinación, la extensión de las extremidades, los movimientos extracotidianos y la soltura del cuerpo de las y los participantes; además, su voz tuvo una mayor proyección y mejoró su dicción, volumen y empleo de matices en los diálogos.

Si bien los ejercicios propiciaban la potencialización de habilidades y herramientas individuales, cada uno beneficiaba el trabajo colectivo. Por ejemplo, con el ejercicio llamado el fuego, que consistía en frotar las manos transitando por una potencia de cero a cien hasta que el facilitador indicara que podían dejar de hacerlo, se generó un sentido de comunidad y empatía, ya que todos se hermanaban en la sensación que provoca la actividad.

Ejercicios de coordinación y calentamiento.

MOMENTOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS

A lo largo de las sesiones se plantearon temas como el proceso de consulta en el AGN, las historias que se resguardan en el fondo Inquisición, el proceso de montaje teatral y la estructura narrativa aristotélica.

Dentro de la parte teórica se utilizaron herramientas que permitieran asentar algunos conceptos básicos. Estos se relacionaron con la construcción de un libreto teatral, la forma de llevar una puesta en escena —desde su etapa de preproducción hasta la de exhibición— así como las diversas formas en que pueden acercarse a las historias que resguarda esta casa de la memoria histórica y redescubrir lo que preserva el AGN en sus fondos y utilizarlo como detonador creativo.

Sin embargo, era necesario proponer ejercicios que permitieran asimilar estos conceptos desde una forma vivencial, por lo que se llevaron a cabo actividades lúdicas como: había una vez; 3,2,1... ¡acción!; numeración ininterrumpida; el

veneno; yo digo tal porque tú dijiste tal; el asesino; esto no es y cuadros vivientes. A través de su ejecución e interacción, las y los participantes pudieron ejercitar la creación y la construcción coherente de historias a partir de la improvisación, adquirieron herramientas para escribir un libreto, se propició la escucha y el trabajo en equipo, aprendieron sobre la construcción de un personaje y comprendieron los conceptos de ficción, extracotidianidad, convenciones, cuarta pared y comunicación no verbal. Nuevamente, la premisa del juego constituyó un importante aliado dentro del binomio enseñanza-aprendizaje.

La comprensión de estos conceptos se vio reflejada a lo largo de las sesiones y la puesta en escena fue una oportunidad para ejecutarlos después haberlos visto teóricamente. Aunado a esto, se fomentó la reflexión acerca de la importante labor del AGN, las bondades del teatro y el impacto que puede tener en nuestra vida al formar parte de un proceso de montaje teatral.

Explicación del proceso de montaje teatral.

ESCRITURA COLECTIVA DEL LIBRETO

El patrimonio documental fungió como el detonador principal para crear la puesta en escena. Cabe precisar que desde la planeación se había acordado no entregar algo terminado a las y los participantes para que sólo lo representaran, dado que eso implicaba una importante limitación en el desarrollo de los aprendizajes y de las personas: la intención (finalidad) era que la Historia sirviera como detonador creativo para que, posteriormente, con base en un expediente, se pudiera desarrollar un libreto con todas las cualidades para ser representadas.

Dentro de los momentos teóricos-prácticos se abordó el tema de la estructura aristotélica y la de un libreto teatral. Así conocerían la línea que sigue una historia (planteamiento, nudo y desenlace), tipos de personajes, conflicto, tema, argumento, espacio dramático y tiempo cronológico. Cada uno de estos conceptos les sirvieron para poner en papel la obra dramática desarrollada.

El fondo elegido para detonar la creatividad de las y los participantes fue Inquisición. Se consultaron tres expedientes que dieron pie a las siguientes historias: *Locura o cargo de consciencia*, *Relación tóxica* y *Amuletos y chupamirtos*. Ellas y ellos eligieron esta última para adaptarla y representarla.

Después de la elección, nos enfrentamos a un reto muy importante: hacer de la escritura del guion un trabajo colectivo. Esta idea nos llevó a repensar la forma en que se ejecutaría, ya que hacerlo de la manera tradicional —sentados y directamente en el papel— era muy probable que dejaría fuera muchas de las ideas y podría generar cierta tensión entre las personas participantes. Por lo anterior, se utilizó la herramienta teatral de la improvisación, puesto que una de las reglas importantes es aceptar la propuesta del compañero. De esta forma pudimos minimizar el fenómeno de que las ideas no fueran escuchadas. Además, por una cuestión cultural tenemos el vicio de juzgar nuestras ideas y las ajenas, pero al propiciar un ambiente de juego e improvisación, no había cabida para ello, por el contrario, permitiría entrar en sintonía con todas las ideas para ser atendidas, exploradas y contempladas.

Se tomó como pauta para improvisar un argumento dividido por escenas desarrollado de manera colectiva y recurrimos al ejercicio 3,2,1... ¡acción! El objetivo era asignar un personaje a los participantes y plantear un conflicto y un ambiente para desarrollar una escena. Bajo esta premisa, debían contar la historia en tres minutos, después en dos y, por último, en un minuto y repetir cada uno

de los movimientos hechos anteriormente con el objetivo de hacer una síntesis del tratamiento de cada escena.

Las improvisaciones se grabaron —previo consentimiento—; posteriormente, el material se dividió entre las y los participantes para que realizaran una especie de transcripción para llevar al papel las ideas desarrolladas durante las sesiones.

La construcción del guión se hizo con base en los conocimientos teóricos aprendidos cuando se abordó el tema de la estructura de un libreto. Se debían respetar todos los elementos señalados en aquella sesión (título, actos, escenas, numeración de personajes, parlamentos y acotaciones). Lo anterior propició un contacto directo con la escritura de un libreto teatral y su forma de llevarlo a escena. El título de la obra resultó de una lluvia de ideas; el elegido fue *¡Pa hierbas, las de María!*

El balance general de esta etapa arroja que se vivió una experiencia grata, divertida y nutritiva. Las premisas claras y la improvisación permitieron que las ideas fluyeran y se generara el diálogo, lo que a su vez mejoró la relación entre los personajes de la historia. A lo largo de estas sesiones fue importante observar las cualidades histriónicas de cada participante, mismas que anteriormente no habían mostrado. Además, se comprobó que esta dinámica ayudó a la escritura del libreto de manera colectiva, lo que la hizo más entretenida y enriquecedora para las personas participantes. El resultado fue un texto con todas las cualidades dramáticas y digno de ser representado ante una gran audiencia.

Escritura activa y colectiva del libreto *¡Pa hierbas, las de María!*

MONTAJE Y ENSAYOS

Con la obra dramática finalizada, el proceso de montaje y de ensayos era el paso siguiente. Se asignaron los personajes y se comenzó con el trazo escénico, siempre tomando en cuenta las aportaciones individuales de los integrantes, pero teniendo un acompañamiento artístico y escénico por parte de una de las facilitadoras. Dentro de este proceso hubo diversos contratiempos a los que nos tuvimos que sobreponer, pero también diversos hallazgos positivos, tanto individuales como colectivos que permitieron el éxito del resultado.

Uno de los principales contratiempos fueron las fechas, pues se cruzaron con días de puente, semana santa y veda electoral. Esto hizo que nuestros tiempos para el montaje fueran justos y hasta insuficientes. No obstante, la cohesión lograda en el equipo, el respaldo de cada uno ante el trabajo del otro y la confianza que potenciaron permitieron solventar este imprevisto y facilitar la fluidez del montaje de la puesta en escena.

Hacia la recta final del proceso de montaje escénico, el tiempo que teníamos para abordar la construcción de cada uno de los personajes y aclarar dudas individuales era insuficiente, lo que detonó la necesidad de realizar asesorías individuales de manera virtual, abiertas a todo el grupo y de manera voluntaria. Si bien implicaba un esfuerzo extraordinario por parte de los facilitadores, trajo una ganancia importante para el proceso individual y colectivo, ya que cada participante reconoció sus habilidades y las potenció. Esto generó un estado de seguridad y, por ende, una mejor calidad en la puesta en escena.

Montaje de la puesta en escena *¡Pa hierbas, las de María!*

A black and white promotional poster for a museum event. The background features a stylized illustration of a museum building with people in traditional Mexican attire. The text is arranged in several sections: logos at the top, event details in the middle, and social media/contact info at the bottom. The main title is in a large, decorative font.

SECRETARÍA DE CULTURA

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

nm NOCHE DE MUSEOS

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

AGN MÉXICO

Archivo General de la Nación
Miércoles 27 de abril de 2022 | 19:00 horas

Acceso a partir de las 18:30 horas
Entrada libre

¡Pa hierbas, las de María!
Taller de teatro y patrimonio documental

Traducción simultánea a Lengua de Señas Mexicana (LSM)

Evento presencial
Actividad limitada a 80 personas
Previa reservación por mensaje vía WhatsApp al 55 1812 3855

gob.mx/agn

INDISCAPACIDAD

USA CUBREBOCAS

@cultura.cdmx.gob.mx @nochedemuseos f/Noche de Museos

Cartel de Noche de Museos de abril promocionando el estreno de *¡Pa hierbas, las de María!*

ESTRENO

Cuando planeamos el taller consideramos que era de suma importancia compartir el resultado de la experiencia en una ocasión especial: la Noche de Museos, jornada mensual en la que participamos junto con otras instituciones culturales de la Ciudad de México para promover la cultura entre la población, qué mejor que estos nuevos protagonistas de las historias que resguarda nuestra institución destacaran compartiendo con la sociedad su trabajo con nosotros. Además, en el interés por brindar una experiencia incluyente nos encontramos con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX, lo que nos planteó el reto de adaptar los espacios y la experiencia para más públicos. Eso nos implicó compartir el guion con ellos para su traducción a Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Estrenamos la noche del 27 de abril de 2022. Es muy sonado que el día del estreno de una obra resulta ser un poco caótico porque todas las personas están nerviosas por presentar lo que se ha preparado por meses. Sin embargo, la intención durante todo el proceso era tener un resultado respaldado por mucho trabajo para que, en el momento, la única preocupación fuera disfrutar la presentación ante el público.

Preparación del elenco para la función de estreno.

Sin embargo, ese día tuvimos que afrontar diversas vicisitudes como el retraso de algunos compañeros, dificultades técnicas con la escenografía y la evidente falta de memoria del texto por parte de algunos compañeros. Lo anterior causó un poco de tensión entre el equipo por lo que hubo que hacer notas muy precisas para poder encaminarlo al objetivo en común, siempre brindando respaldo y confianza a todos los compañeros, ya que la acción de uno afecta irremediablemente a todos.

Durante la función de estreno todo fluyó de manera óptima. La corrida previa había dejado un gran aprendizaje, cada integrante se enfocó en su labor y comenzó a ocurrir el verdadero objetivo del estreno: disfrutar lo que se estaba haciendo. Esta actitud permitió que el público lo gozara aún más, situación que fue de notarse por la forma en la que reaccionaba y se involucraba con la historia, incluso se hizo partícipe de la puesta en escena; al final, quedó la evidencia en el caluroso aplauso que recibieron al finalizar la función.

Función de estreno.

Elenco de la obra *¡Pa hierbas, las de María!*

Esta función también contó con invitados especiales: asistieron personas vinculadas al Instituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX. Por esta razón, el intérprete de LSM realizó un esfuerzo extraordinario para que la comunidad sorda que se encontraba entre el público pudiera conectar con los participantes del taller.

Esa Noche de Museos, nuestra propuesta llegó a las 98 personas que estaban en el público que participaron en esta forma de comunicar y divulgar el patrimonio documental. Así, sentimos en carne propia la importancia de encaminarnos a ese rumbo y hacer que lo realizado en el AGN llegara a diferentes sectores de la sociedad.

Elenco de la obra *¡Pa hierbas, las de María!*

Agradecimientos y aplausos del público al finalizar la obra *¡Pa hierbas, las de María!*

El resultado final se encuentra con el título Noche de Museos en el AGN: *¡Pa hierbas, las de María!* en el canal de Youtube del AGN: <https://www.youtube.com/watch?v=JZqfY9PuDY>

A MODO DE CIERRE

La última reunión propició un intercambio de impresiones del proceso que vivieron las y los integrantes del TTYPD a lo largo de cada una de las sesiones. Se habló de la buena cohesión y trabajo colaborativo que se logró, mismo que se pudo notar en los resultados obtenidos el día del estreno. De igual manera, la claridad en los objetivos y la complicidad por parte de los facilitadores permitió generar un ambiente de confianza para el equipo motivándolo a salir de su zona de confort para confrontarse con ciertas inseguridades y miedos.

Otro hallazgo importante fue que los ejercicios realizados a lo largo de las sesiones les permitieron indagar en cuestiones personales que favorecieron su autoestima, confianza, seguridad al hablar en público y desenvolvimiento.

Uno de los participantes hizo notar la relevancia de esta experiencia en cuanto al acercamiento a la historia, ya que a pesar de que había tomado varios cursos por ser docente de profesión, este taller fue diferente a lo que había experimentado en otras instituciones, asimismo, destacó las cualidades artísticas y pedagógicas que tenía el TTYPD.

Con este taller también se demostró que es posible realizar un trabajo de calidad desde la perspectiva del juego, el disfrute y la apropiación del patrimonio documental. Además, se abre una brecha para que el AGN se convierta en un ejemplo de desarrollo de experiencias educativas y artísticas para otras instituciones que promueven la difusión de la historia y la apropiación del patrimonio documental.

El teatro, ante todo, es convivio y encuentro. Esta aventura duró dos meses y en este desconocido viaje se sumaron maravillosas personas que tuvieron la valentía de subirse a un escenario.

En la planeación del taller los objetivos eran muy claros, pero como este arte vivo siempre nos sorprende, no sabíamos con claridad qué iba a suceder. Sin embargo, el camino fue muy enriquecedor porque con los elementos necesarios, como la confianza, el trabajo en equipo, la voluntad, el entusiasmo y mucha diversión, tomamos un expediente del fondo Inquisición, jugamos con él, nos divertimos, lo transformamos en un libreto y lo llevamos a la acción.

Algunos de los integrantes del taller. Con gratitud y miedos superados cerramos nuestro primer TTYPD.

El resultado final es la suma de muchos esfuerzos. Hay grandes logros en el proceso individual de las y los integrantes, quienes a pesar del miedo e incertidumbre lograron confrontarse y crecer. En la primera sesión había muchas caras de miedo debido a que jamás se habían parado en un escenario, pero en la Noche de Museos lo hicieron, y en grande, con voluntad, compromiso, entrega y mucho profesionalismo lo que no hubiera sido posible sin la confianza que depositaron en el equipo y en ellos mismos.

El teatro tiene una gran capacidad para transformar a las personas, de manera individual, colectiva, emocional, corporal y profesionalmente, por lo cual constituye un instrumento educativo poderoso. El TTYPD le permitió al DPEC mirar hacia nuevas formas de creación, capacitación y fortalecimiento de las habilidades de los propios trabajadores, mismas que propician que sean ellas y ellos los gestores del acervo y cumplan uno de los objetivos importantes para el AGN que es la difusión del patrimonio documental.

Este taller, que en el camino nos ha traído muchas sorpresas positivas y sobre todo aprendizajes, abrió nuevas puertas que nos han llevado a la siguiente estación del desarrollo de esta propuesta: el Club de Experimentación Teatral del Archivista (CETA). Es importante resaltar la oportunidad que el AGN se ha dado para abrir nuevos espacios que permitan explorar otras posibilidades del teatro y su relación con el patrimonio documental para crear comunidad.