

COMPANIA

TEATR
EN LA *piel*

ARTES CENICAS Y DERECHOS HUMANOS

TEATRO EN LA PIEL

Proyecto

ACTUANDO POR TUS DERECHOS

MUJERES

TEATRO EN TU UNIVERSIDAD

Foto: Luis Sandoval

1) DEFINICIÓN

Foto: Luis Sandoval

Actuando Por Tus Derechos, Mujeres. Teatro en tu universidad es un programa de teatro que consiste en la realización de residencias teatrales con Perspectiva de género dirigidas a públicos de nivel bachillerato y universitario. Como parte del programa se presentan cuatro obras de teatro sobre violencia de género con la realización de una conferencia/conversatorio al final de cada función, y la impartición de un taller de teatro.

El programa aborda diversas manifestaciones de la violencia de género, por ser ésta una problemática que atenta de manera sistemática contra el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, pues aunque ha habido avances en el ámbito jurídico mexicano, consideramos que ésta se sigue fomentando y naturalizando a través de diversas prácticas y discursos discriminatorios enraizados en la cultura, que la justifican y la legitiman socialmente.

Por ello, y como principal objetivo, consideramos que es necesario realizar, a través de la experiencia estética, el desmontaje de este tipo de violencia que se manifiesta y se perpetúa a través de diversos procesos culturales que tienen como consecuencia la interiorización y naturalización de los estereotipos de género y sus nefastas consecuencias en la vida de las mujeres; nuestros objetivos secundarios son la promoción de los derechos de las mujeres y de la construcción de nuevas masculinidades no violentas entre las juventudes que cursan nivel bachillerato y universitario por tratarse de poblaciones que no tienen una oferta cultural con perspectiva de género que visibilice la desigualdad estructural entre hombres y mujeres y, al mismo tiempo, son personas en formación, lo que las hace más susceptibles de allegarse nuevos conocimientos y replantearse sus marcos conceptuales. Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la perspectiva de género les proporciona a las y los jóvenes conocimientos y herramientas para tener la posibilidad de construir relaciones igualitarias y libres de violencia.

Las obras del programa tratan temas tales como: el machismo y la misoginia que subyacen en el lenguaje y el humor que se pretenden innatos de la *identidad mexicana*; el sexismo, la cosificación de las mujeres y la naturalización de la

violencia sexual a través de los medios masivos de comunicación y de diversos preceptos y tradiciones que la justifican; la homofobia y la transfobia como manifestaciones discriminatorias relacionadas con el desprecio y la desvalorización de todo lo que se relacione con lo femenino; y la violencia de género que padecieron en sus hogares, a lo largo de sus vidas, las mujeres que ahora son adultas mayores, así como su presente desvalorización y marginación social.

Los conversatorios que se llevan a cabo al final de cada función son guiados por la Maestra Diana Lara Espinosa, abogada e investigadora en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en los que analiza, desde el punto de vista jurídico y social, diversos conceptos relacionados con la violencia de género y con los temas que fueron abordados en cada obra, tales como violencia en contra de las mujeres, violencia sexual, violencia entre parejas jóvenes, diversidad sexual, equidad de género y nuevas masculinidades. El taller de teatro *Rotando mi género* es teórico-práctico y explora, a través de ejercicios basados en diversas técnicas del Teatro del Oprimido de Augusto Boal, una de las manifestaciones de la violencia de género más invisibilizada y naturalizada: el acoso sexual hacia las mujeres.

2) OBJETIVO GENERAL

Promover la incorporación de la perspectiva de género en comunidades estudiantiles a través de la presentación de obras y talleres de teatro, que desde la experiencia estética y sus procesos lúdicos, permitan visibilizar y desmontar la naturalización de los estereotipos de género que se manifiestan, legitiman y perpetúan a través de preceptos, el lenguaje y el humor con el que convivimos de manera cotidiana, para erradicarlos y, de este modo, aprender a convivir y construir relaciones horizontales, libres de violencia y de discriminación.

Objetivos particulares

- a) Contribuir al empoderamiento de las mujeres a través de la promoción de sus derechos.
- b) Contribuir a la construcción de masculinidades no violentas.
- c) Contribuir al desmontaje de la naturalización de los estereotipos de género y de la subordinación femenina a través de la aplicación de la perspectiva de género.
- d) Visibilizar los discursos machistas y sexistas que justifican el acoso sexual.
- e) Promover una cultura que reconozca y respete la diversidad sexual.

3) MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN

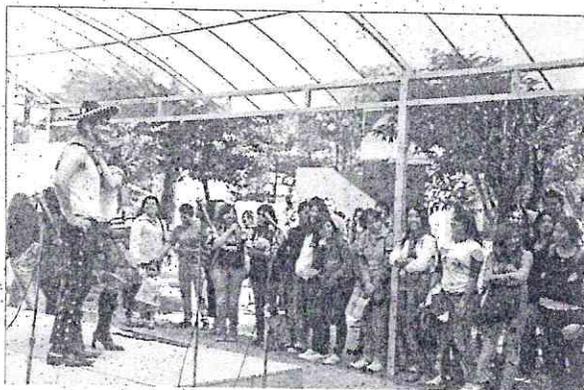

Foto: Pam Ortega

El programa ha consistido en la realización de residencias artísticas con perspectiva de género y que a su vez consisten en: la presentación de una o más funciones, de las obras de teatro que conforman el programa, conversatorios al final de cada función y la impartición de un taller en planteles universitarios y de escuelas de bachillerato de la Ciudad y del Estado de México.

Las obras que forman parte del programa son *El macho sentimental* y *Anticabaret Revolución*, de Teatro En la Piel, *Cantos del alma*, de la compañía Teatro 7.9 y *Los minutos se vuelven*, de Onirismos, Laboratorio Experimental de Arte y se caracterizan por contar con propuestas estéticas estimulantes en las que se utilizan recursos multimedia, música en vivo, recursos de teatro cabaret, danza e interacción constante con el público. Las tres compañías tienen como objetivo común crear nuevos espectáculos de teatro para la difusión de los derechos de las mujeres.

Al final de cada función, la Maestra Diana Lara Espinosa realiza conversatorios - que son conferencias interactivas- con el público, en los que analiza, desde el punto de vista jurídico y social, conceptos relacionados con la violencia de género y con los temas que fueron abordados en cada obra. Esta dinámica ha estimulado la participación de las estudiantes, pues son ellas las que, mayoritariamente, toman la palabra en los conversatorios para exponer sus dudas y compartir sus propias experiencias, y donde éstas son resignificadas por la experiencia estética brindada a través de la obra presenciada y la información compartida por la especialista.

Como parte del programa se imparte el taller de teatro teórico y práctico *Rotando mi género*, que tiene un cupo para 30 participantes por módulo. Cada módulo se divide en dos partes: la primera consiste en hacer un breve repaso histórico del feminismo para contextualizar el origen y la necesidad de implementar la perspectiva de género en todos los ámbitos de nuestra vida; y la segunda, explora, a través de ejercicios basados en diversas técnicas del Teatro del Oprimido de Augusto Boal, una de las manifestaciones de la violencia de género más invisibilizada y naturalizada: el acoso sexual hacia las mujeres.

Tanto las obras de teatro, como los conversatorios y el taller son técnicas que permiten abrir la sensibilidad del público hacia estas temáticas, así como la generación de espacios dentro del ámbito académico donde las mujeres se sienten en confianza de enunciar y resignificar sus experiencias de vida al percatarse de que las violencias que han padecido están relacionadas con un problema social, es decir, con un problema estructural que es susceptible de ser modificado.

Cabe resaltar que al final de cada residencia se elabora un informe de actividades que tiene como finalidad la rendición de cuentas y la consolidación de las alianzas institucionales que permitan la continuidad del proyecto.

Descripción de las obras, el conversatorio y el taller

El macho sentimental, dramaturgia y dirección de Adolfo Matías.

Sinopsis: Nicanor, un hombre de baja estatura moral, imita a los hombres de éxito que llenan las pantallas de televisión buscando el reconocimiento social, y pasando por aventuras que "ponen en entredicho su masculinidad". En medio de corridos, adelitas, cumbias y música ranchera desfilan los personajes que definen "nuestra identidad masculina": el charro-galán, el narco-empresario, el luchador-héroe nacional, etc.

Justificación: La obra es una disección crítica de la masculinidad "mexicana" a modo de una divertida y folclórica estampa, donde se mezclan el teatro de carpa y el teatro cabaret, para crear una historieta estilo "libro vaquero" en la que el personaje principal, Nicanor Don Nadie, pasa por diferentes situaciones, que lo confrontan con la construcción de su masculinidad. Por la obra desfila un mosaico de estereotipos de la comedia popular mexicana, pues buscamos visibilizar el machismo que subyace en estos personajes cuyo humor, consideramos, no es inofensivo, pues legitima de manera soterrada los estereotipos de género donde los hombres, para reafirmar su masculinidad, deben de ser violentos, mujeriegos y dominadores; a la vez de que se cuestiona el papel de las mujeres como sumisas, decentes y aguantadoras.

Anticabaret Revolushion, dramaturgia de Adolfo Matías Hernández.
Dirección escénica: Adriana Bautista Jácome y Adolfo Matías Hernández

Sinopsis: La obra es un collage escénico que expone la violencia sexual ejercida contra las mujeres, a través de diferentes cuadros estilo teatro cabaret donde se intercalan testimonios de acoso sexual, violación y feminicidios, con momentos farsicos en los que se satirizan los argumentos patriarcales que justifican y normalizan este tipo de violencia.

Justificación: Este proyecto busca visibilizar y reflexionar sobre la violencia sexual contra las mujeres como una de las consecuencias más graves y lesivas del ordenamiento jerárquico de género. Nuestro objetivo es contribuir al desmontaje de la naturalización y normalización de este tipo de violencia que se manifiesta a través de diversos preceptos, mitos y chistes que invisibilizan este grave problema y generan impunidad. Por ello, consideramos como un hecho importante que este tipo de delitos y crímenes sexuales, como el acoso, el abuso y la violación, sean nombrados, expuestos y condenados no sólo por los tribunales, sino también por la sociedad en su conjunto.

Cantos del alma, dramaturgia de Ernesto Verdín. Dirección de Víctor León

Sinopsis: Rita, una cantante de cabaret, ve los estragos del tiempo en su voz y en su cuerpo, nos ofrece, quizás, su último espectáculo, y conforme se desarrolla el programa de la noche "Cantos del alma", el desvelo de su intimidad y la disección de su ser terminan convirtiéndose en una verdadera obra de arte.

Justificación: En la obra se cuestiona el mito de la igualdad, pues esta se pone a prueba cuando Rita, nacida macho, elige ser mujer en una cultura heteropatriarcal donde lo femenino significa ser inferior, débil y sumiso.

Los minutos se vierten, basada en el cuento de Carolina Estrada. Dirección de Adrián Asdrúbal Galindo Vega.

Sinopsis: Los Minutos se Vierten, es un espectáculo multidisciplinario en donde las historias y los recuerdos que tienen las y los intérpretes acerca de sus abuelas

se tejen dramáticamente a través de recursos multimedia, danza contemporánea y performance. Es este un tributo a las abuelas, un diálogo con el pasado, entre las abuelas, sus nietas y nietos.

Justificación: La obra realiza un trabajo de sensibilización para reivindicar los derechos de las adultas mayores, un sector de la población sumamente discriminado.

Taller

El taller me pareció maravilloso
Salgo de aquí muy feliz, principalmente
porque cada día aprendí y corregí conceptos,
también reactivé mi espíritu, pues yo he sufrido
violencia que ahora sé es de género.
Además las técnicas teatrales y dinámicas
me hicieron sentir libre y como un niño.
Amo el teatro y esto me hace muy feliz.

Comentario escrito de tallerista de la UAM Iztapalapa

Rol-ando mi género es un taller de teatro teórico-práctico que explora una de las manifestaciones de la violencia de género más común y naturalizada: el acoso sexual hacia las mujeres, a través de la escenificación y el análisis de situaciones cotidianas donde se presenta este tipo de violencia.

Justificación: Consideramos que un taller de teatro brinda la posibilidad de explorar nuestras capacidades creativas y expresivas, además de que propicia el intercambio crítico de experiencias y la cohesión comunitaria a través de la realización de actividades lúdicas y estimulantes.

4) RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA

Conversatorio en la ESIME Azcapotzalco, IPN.

El resultado del programa fue sumamente satisfactorio entre la comunidad estudiantil, pues dio muestra de su pertinencia al estimular un vivo interés por las temáticas abordadas, por lo que nuestro objetivo, para el año 2014, es darle continuidad para lograr un mayor impacto llevando este trabajo a más planteles de bachillerato y universidades.

En este primer año del programa llegamos a un aproximado de 3190 (tres mil ciento noventa) estudiantes de nivel universitario y de bachillerato de la Ciudad de México y del Estado de México, con un total de diez funciones y cuatro talleres impartidos.

El programa inició en el mes de septiembre del 2012, y hasta noviembre de este año lo hemos llevado a cabo en las siguientes instituciones:

- La Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
- La Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
- La Universidad Autónoma Chapingo
- La Facultad de Estudios Zaragoza de la UNAM
- La Facultad de Estudios Iztacala de la UNAM
- La ESIME Azcapotzalco, del Instituto Politécnico Nacional, IPN
- CECyT Miguel Bernard, del Instituto Politécnico Nacional, IPN

Para llevar a cabo estas residencias artísticas nos han apoyado, además de estas instituciones y sedes mencionadas:

- La División de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional
- La Dirección de Teatro UNAM

- La Sección de Actividades Culturales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa
- El Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Chapingo
- Los Departamentos de Actividades Culturales de las Facultades de Estudios Superiores de Zaragoza e Iztacala
- El Departamento de Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos, y la Coordinación de Apoyo Académico de la UAM Azcapotzalco
- La Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte, A.C.

El taller del programa **Rol-ando mi género** formó parte del *Ciclo Cuerpos que importan: salud sexual, aborto, violencia...*, en la UAM Xochimilco. Organizado por la Coordinación de Extensión Universitaria, Orientación Educativa y la Maestría de Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco.

Teatro En la Piel es una compañía con Perspectiva de género y Derechos humanos cuyo objetivo es realizar un teatro que discursivamente aborde las problemáticas sociales que actualmente nos afectan, así como ofrecer espectáculos de alta calidad artística y aptos para todo tipo de público.

Síntesis curricular

2013

Taller Rol-ando mi género, impartido dentro del *Ciclo Cuerpos que importan. Salud, aborto, violencia*, en la UAM Xochimilco. Orientación Educativa y la Maestría de Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco.

Shakespeare en el barrio, dramaturgia y dirección de Adolfo Matías Hernández. *Colección de Teatro Alternativo* del INBA.

2013-2012

Gestión y producción del proyecto con perspectiva de género **Actuando Por Tus Derechos, Mujeres. Teatro en tu universidad**, que se ha presentado con el apoyo de la Coordinación de Difusión Cultural del IPN; la Dirección de Teatro UNAM y las FES Zaragoza e Iztacala de la UNAM; Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos de la UAM Azcapotzalco; la Sección de Actividades Culturales de la UAM Iztapalapa; la Universidad Autónoma Chapingo, la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte, A.C., y otras instituciones.

2012 al 2010

Gestión, producción y organización del **Festival de Teatro Por la Justicia Social** con los **patrocinios internacionales** del Centro Cultural de España de la AECID, Movin'up, Supporting The Mobility Of Young Artists In Italy, el Ministerio de Cultura y la Casa de Cultura Ecuatoriana; y los **patrocinios nacionales** de la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural de la Delegación Iztapalapa, Capital en Movimiento de la Jefatura de Gobierno del D.F., la CANIRAC, la Subcoordinación Nacional de Teatro del INBA, la Dirección de Teatro UNAM y la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM; la Sección de Actividades Culturales y la Maestría en Estudios de la Mujer de la UAM-X, el Teatro Casa de la Paz y la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte, A.C.

2012

Gestión de la **Primera Jornada Académica de Teatro en la UAM-X** con la Sección de Actividades Culturales de la UAM Xochimilco.

2012- 2010

El macho sentimental, dramaturgia y dirección de Adolfo Matías. Sala Quetzalcóatl y Centro Cultural Fausto Vega de Iztapalapa, UACH, Centro Cultural

Mexiquense Bicentenario, UAM Xochimilco, UAM Iztapalapa, FES Zaragoza y FES Aragón de la UNAM.

2011

Gestión y organización del **Día Mundial del Teatro** en la delegación Iztapalapa.

2010-2008

La lección, de Eugene Ionesco, dirección de Adolfo Matías. Invitada al *Primer Encuentro de Teatro Clamatestino, Argentina-México-Ecuador*, en Sangolquí y en Quito, Ecuador.

2008-2007

Máquina Hamlet, de Heiner Müller, dirección de Adolfo Matías. Obra seleccionada por el *Primer Festival Alternativo de Teatro Joven* en Quito, Ecuador; y finalista en la XV edición del *Festival Nacional de Teatro Universitario* de la UNAM, en donde obtuvo los premios: Mejor Actor y Mejor Propuesta Original.

2006-2005

Calígula, de Albert Camus, dirección de Adriana Bautista. Obra patrocinada por Fundación UNAM; seleccionada por la Secretaría de Cultura del D.F. para participar en el Encuentro *Primera llamada... Jóvenes a Escena* y finalista en el *XIII Festival Nacional de Teatro Universitario*.

Adriana Priscilla Bautista Jácome, Directora de Teatro En la Piel.
Semblanza.

Nació el 19 de agosto de 1983 en la Ciudad de México. Es directora de Teatro En la Piel; escritora, gestora, productora y actriz de teatro con Perspectiva de género y Derechos Humanos. Cursó Actuación y Dirección Escénica en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. **Ganadora del XVII Concurso de cuento "Mujeres en vida"**, convocado por el Centro de Estudios de Género y la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. **Mención Honorífica en el Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2013**, del INJUVE. Actualmente estudia en la Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A.C. Ha cursado diversos talleres y seminarios de feminismo, género, gestión, dramaturgia, dirección y fotoperiodismo.

Luis Adolfo Matías Hernández, Productor Ejecutivo de Teatro En la Piel
Semblanza.

Nació el 16 de enero de 1977 en la Ciudad de México. Es productor ejecutivo de Teatro En la Piel; director de escena, dramaturgo y gestor cultural. Está *Certificado en Innovación de la Gestión Cultural* por el 17 Instituto de Estudios Críticos. **Es becario del Consejo para prevenir y erradicar la discriminación, COPRED**, de la Ciudad de México. Cursó Dirección Escénica en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Es coautor de los libros *3ª. Reunión de Acáttisis Crítico de la Enseñanza*, Ediciones Arlequín, 2008, y *Máscara vs Rostro, Setenta años de enseñanza del arte dramático en la UNAM*, editado por la UNAM y Têxere Editores en 2009, coordinados por Lech Hellwig Gorzynski. Ha cursado diversos seminarios, talleres y cátedras de literatura, dramaturgia y gestión cultural.