
MEJICO

Xavier ROJAS

Hacer una reseña del teatro infantil y juvenil en México no es una tarea imposible, pero sí ardua, porque siempre han existido en todos los tiempos, personas que se han dedicado a ofrecer su labor creativa en esta materia, hasta los más apartados rincones de la República Mexicana. En viejas revistas o antiguos periódicos, hay que buscar las reseñas de festividades para la niñez, en las que campea como principal exponente, El Circo, (¡Oh, Maravilloso Circo Orrín!) y ya en un plan más firme de creación teatral, las compañías de títeres, entre las que ha grabado su nombre imperecederamente la Compañía de Títeres de Rosete Aranda.

De principios de 1900 y antecediendo al período de convulsiones sociales y políticas que México sufriera, ha quedado para marcar el principio una dramaturgia nacionalista; un autor anónimo que fue editado por Antonio Vanegas Arroyo y de quien hemos heredado una colección de más de 80 obras escritas especialmente para teatro de títeres o compañías infantiles. Estas piezas además de reflejar el decir popular y presentar tipos folklóricos o característicos de determinada barriada, contienen un fiero mensaje de protesta y creo sinceramente que son los cimientos del Teatro Mexicano. *“El Juzgado de Paz”, “La Casa de Vecindad”, “Los Celos del Negro con Don Folias”, “Perico el Incorregible”,* etc..., son verdaderos sainetes mexicanos que hicieron la delicia de la niñez y juventud de nuestros tatarabuelos.

Pero en nuestros tiempos modernos, para hablar de teatro infantil exclusivamente, hay que quitarse el sombrero ante una figura femenina, menudita, de firme carácter, voz pausada y mirar hermanable: "CONCEPCION SADA" es su nombre, y fue la creadora del Teatro Infantil en México.

Concepción Sada aparece en 1931 en el ambiente artístico y cultural como colaboradora de revistas, cuentos y novelas cortas que preceden a su presentación como autora teatral. Sus obras: "El Tercer Personaje", "Como yo te Soñaba", "Un Mundo para mí", "El Silencio", etc..., son representadas con cálido éxito por Compañías teatrales Profesionales.

En 1942, promovida por la Asesoría de la Unión Nacional de Autores y la Comisión PRO Teatro Mexicano que encabezaba Conchita Sada, se funda EL TEATRO INFANTIL, dependiendo de la Secretaría de Educación Pública. Su sede es el Palacio de Bellas Artes, cuya sala de espectáculos le es concedida para su presentación todos los jueves y sábados a las 17 horas y domingos a las 11 horas. Posteriormente se realizarán temporadas con horarios en todos los días de la semana.

Quiero dejar en este panorama del teatro allende los mares, la explicación de la creación del Teatro Infantil, publicada en el primer programa de la temporada en que se presentó "PINOCHO EN EL PAIS DE LOS CUENTOS" de Magda Donato y Salvador Bartolozzi.

"Es el teatro uno de los medios más eficaces para ayudar a formar toda conciencia personal. La inmediata comunicación que existe entre espectadores y espectáculos, hace esperar fundamentamente una enseñanza directa de las experiencias humanas: de aquí que se haya pensado formalizar una temporada de TEATRO INFANTIL, con el fin primordial de ir dejando en la conciencia de la niñez la enseñanza de los valores morales y culturales de nuestro tiempo, usando los recursos que la imaginación infantil deja abiertos para lograr este propósito, toda vez que siendo un medio de sana diversión para los niños, va formando en ellos el gusto y la afición por este espectáculo.

Esta decisión de formar EL TEATRO INFANTIL de la Secretaría de Educación Pública, contribuirá con toda seguridad a facilitar la resolución del problema que actualmente pesa sobre el teatro mexicano, porque fomentando su goce desde la niñez, se tendrá al fin, cuando menos, una mejor y eficaz cimentación del público teatral.

Tales propósitos de enseñanza son los que persigue la Secretaría de Educación Pública al presentar por conducto de su Dirección General de Educación Extraescolar y Estética, esta primera temporada de Teatro Infantil, afirmando a la vez el valor de los hechos humanos y culturales, amenazados gravemente por la criminal barbarie de esta hora” (Segunda guerra mundial).

Año con año fueron presentándose las temporadas dedicadas al público menor, con producciones extraordinarias, directores nacionales y extranjeros, música escrita por grandes maestros mexicanos, y sobre todo con la asistencia de cerca de 750.000 niños de escuelas primarias, anualmente.

Antón Dolín, el famoso bailarín y coreógrafo aguardando la hora de su ensayo en el Teatro de Bellas Artes, presenció una función de: *“EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO”*. Al concluir ésta opinó: *“No sé qué vale más, si el valor social de este movimiento de niños que asiste a la función, o la labor artística”*.

Entre las obras montadas por el Teatro Infantil figuran:

“Pinocho y el Dragón”, de Magda Donato y Salvador Bartolozzi.

“La Reina de la Nieve”, de Andersen, adaptación de Celestino Gorostiza.

“La Muñeca Pastillita”, de Concepción Sada.

“Cri Cri en el Circo”

“Cri Cri y el Rey Bombom”, de Gabilondo Soler, C. Tousseint.

“La Fantástica Aventura de Cucuruchito”, de Magda Donato.

“Mariquita”, de A. Mendoza (*Obra premiada de un Concurso*).

“El Viaje de Norecida”, de E. Carballido y S. Magaña.

“Pirrimplin en la Luna”, de Emilio Abreu Gómez.

“El Quijote”, de Cervantes, adaptación de Salvador Novo. Obra que abre la asistencia de los alumnos de Escuelas Secundarias.

Pronto surge también el teatro para jardines de niños, y las obras se ofrecen no solo en Bellas Artes, sino en otros Teatros Oficiales como son el Comonfort, el Julio Jiménez Rueda, el Orientación, el del Bosque y el Auditorio Nacional.

Clementina Otero, Fernando Wagner, como directores; Julio Castellanos, Julio Prieto, entre los escenógrafos, Blas Galindo, Carlos Jiménez Mabarak, Carlos Chavez, entre los compositores; actores profesionales como Alberto Galán, Lucile Bowling, Amparo F. Villegas, Alicia Ortiz, Celia Manzano, Maruja Grifell y otros muchos alternaron con incipientes intérpretes pero que cobraron fama y nombre posteriormente, como José Elías Moreno, Alma Delia Fuentes, Martha Ofelia Galindo, Alicia Rodríguez, Alejandro Ciangherotti y aún de esas filas saldrán quienes creen sus propias compañías infantiles como Enrique Alonso y Manuel Lozano.

La similitud de la situación teatral en muchos países de América, indujo en 1957 al Departamento de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes a realizar el PRIMER CONGRESO PANAMERICANO DE TEATRO, asentando que: *“Uniendo los esfuerzos de naciones que tienen analogías, cuando no de raza o de idioma, sí geográficas, históricas, políticas, sociales y económicas, sería posible lograr una cooperación que las fortaleciera a todas y les permitiera participar, en conjunto, en el Concierto Universal del Teatro”*. 22 países de América se reúnen en este Congreso entre cuyas resoluciones señalamos la XXI referente al Teatro Infantil, Guiñol, de Masas y Experimental, y de la que entresacamos algunas declaraciones interesantes:

“Que el Primer Congreso Panamericano de Teatro, por conducto de su Comisión Permanente, haga lo necesario para que el Gobierno de México difunda a través del Continente la información útil para incorporar las actividades teatrales infantiles en todos los programas de las Escuelas Teatrales ...”

“En la fundamentación de una cultura avanzada, reclama sitio prominente la educación artística. Ninguna materia como esta para dotar al educando de un criterio histórico y social al ofrecerle, a través de las obras de arte, el conocimiento de la cultura de los pueblos que le han precedido. Ninguna materia como esta cuando se trata de dotarlo de medios de creación y expresión; de acervos subconscientes que estimularan, más allá de la intuición, el desenvolvimiento de sus funciones intelectuales. Y ninguna época también, tan propicia como la presente para tratar de crear en los espíritus infantiles una mística, una ética saludable, un sentido de comprensión, de admiración —a través del arte— hacia lo ideal, lo bello, lo heroico, que venga, si no a com-

batir, a contrarrestar la tendencia manifiesta hacia un materialismo indiferente, destructor; hacia un pesimismo estéril; hacia un realismo desbordante de morbosidades.

Múltiples son las razones, psicológicas y pedagógicas que inducen a cultivar en el arte, con la oportunidad de objetivar, si al teatro se refiere, la vida imaginativa y afectiva del niño. En una etapa de su desarrollo en que el arte es un juego, y el juego, como el teatro, reflejo de la vida misma, conviértese esa actividad en el medio más eficaz y accesible para hacerle captar cualquiera enseñanza...”

“El Teatro para Niños persigue dos finalidades fundamentales:

- 1º.- Crear en el niño el gusto por el teatro y el hábito de asistir a él; de ésto se deriva lógicamente la formación de un público para el futuro, y*
- 2º.- Poner al alcance de su comprensión las obras maestras de la literatura, plenas de grandes ideales; familiarizarlos, en fin, con los principios éticos de un campo de maravillosos elementos estéticos...”*

“El deseo de implantar el teatro como una actividad artística permanente, fuerte y vigorosa, al reconocer su importancia de utilidad social, moral y artística, indican la urgencia de que los gobiernos planeen con interés, con visión y amplitud de medios no menores que los que deparan a propósitos de progreso material como la industrialización, la agricultura, etc., una labor fundamentada y concienzuda que redundará en incalculable auge de nuestras culturas...”

“El camino que debe seguirse: preparar al maestro para que éste, a su vez, haga llegar al niño el conocimiento del teatro...”

“Las ventajas que la práctica teatral aporta directamente al niño, son valiosísimas. Al margen de poder formar actores para el futuro, contribuye a su desenvolvimiento espiritual; destruye complejos e inhibiciones; le hace tener seguridad en sí mismo; facilita y mejora su forma de expresarse; en dicción y corrección gramatical, es una defensa para su vida futura...”

“Algunos países sostienen el teatro como prolongación o complemento de las aulas y lo utilizan para crear en la niñez una conciencia de acuerdo con sus tendencias político-filosófico-sociales. Otras simplemente como auxiliar educativo y medio eficaz para elevar el nivel espiritual del niño; pero en una o en otra forma, el teatro infantil es altamente benéfico...”

“Por esto la Delegación Mexicana no puede dejar pasar la oportunidad de insistir en la creación, en los países donde no lo haya, y el sostenimiento constante del Teatro Infantil, decidido y generoso en todos los países de América..”

Este primer Congreso originó que México recibiera la visita de compañías teatrales de todas las naciones americanas.

En 1958, se efectuó el Segundo Congreso Panamericano de Teatro, en la ciudad de La Habana. Pero la situación política en esa Isla y también algunos conflictos en otros pueblos del Nuevo Continente, hicieron que este bello plan de buscar el conocimiento mutuo del hombre americano, a través del Teatro, quedara inconcluso.

Pero volvamos a México. El Teatro Infantil Oficial sigue su curso. Suben a la escena piezas como:

“ASTUCIA” o *“LOS HERMANOS DE LA HOJA”*, adaptación de Salvador Novo, de la famosa novela mexicana de Luis G. Inclán.

“CUAUHTEMOC”, de Efrén Orozco.

“CRI CRI REY DEL BOSQUE ESMERALDA”, de G. Soler y C. Sada.

“EL PAJARO AZUL”, de Maeterlinck.

“EL VIAJE DE PEDRO EL AFORTUNADO”, de Augusto Strindberg.

“TODOS SOMOS HERMANOS”, de Wilberto Cantón.

“EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO”, de Shakespeare.

etc., etc.

Ya se está acostumbrando a los niños y a los jóvenes de las escuelas de Gobierno y también a los de escuelas particulares, a acudir al teatro, sin embargo, un nuevo jefe del Departamento de Teatro de Bellas Artes suprime estas actividades. Como la Bella Durmiente, el Teatro Infantil entra en un largo sueño...

Pero fuera del círculo oficial ya han surgido personas que crean Compañías de Teatro Infantil y se sostienen de la taquilla. Manuel Lozano "*El Zapatero Remendón y su Mundo de Maravillas*" lleva más de veinticinco años de constante labor ofreciendo no únicamente los cuentos tradicionales sino obras de contenido social. Enrique Alonso con su personaje de "*Cachirulo*" actuando en funciones sabatinas y dominicales, e invadiendo con sus fabulosas aventuras las pantallas de la televisión. Magdalena del Rivero, productora y actriz, Juan José San Millán, patrocinador de varias compañías que no solo fines de semana trabajan, sino todos los días. Y este movimiento culmina en nuestros días con el bellísimo montaje que en uno de los mejores escenarios de México se realiza de la célebre pieza "*Peter Pan*".

Dentro del campo del Teatro para la juventud en el Instituto Politécnico Nacional, y en 1941, Xavier Rojas funda el "*POLIART*", integrado por estudiantes exclusivamente y que a falta de local apropiado siguiendo las huellas de "*La Barraca*" de Federico García Lorca en España, lleva su embajada de arte y cultura a las calles, a los jardines, a los hospitales y cárceles, a las rancherías y a los pueblos olvidados de las sierras. En 1945 el "*POLIART*" se transforma en "*TEA*" Teatro Estudiantil Autónomo de México, con estudiantes de todas las escuelas, y de ese grupo surgen figuras que hoy en día ocupan primeros lugares en la escena mexicana, y jóvenes autores dramáticos son presentados junto con los entremeses cervantinos, Pasos de Lope de Rueda, Sainetes de Ramón de la Cruz y Farsas de Vanegas Arroyo. 12 años de intensa labor que concluyen al pasar Xavier Rojas al teatro profesional.

En todas las Instituciones Educativas de México de vez en cuando los estudiantes realizaban representaciones, pero sin utilizar un programa oficial. La Universidad Autónoma de México no era ajena a esto, y fue sólo hasta que se creó la ciudad universitaria, que la sección de Arte Dramático obtuvo una atención especial y contó con dinero para producciones y teatros muy bien equipados. Su labor ha sido magnífica para los estudiantes universitarios, últimamente han inaugurado una gran plaza con varios teatros en que pueden verse desde el teatro clásico griego hasta nuevas obras de dramaturgos mexicanos.

Desgraciadamente están bastante apartados del centro, y el precio del boleto alcanza a los 150 pesos. Las Escuelas Preparatorias de la misma UNAM, cuentan con maestros de Teatro, y aunque sobreviven con presupuestos bajos, llegan a presentar funciones con el más variado repertorio.

En 1971 la Unidad Artística y Cultural del Bosque de Chapultepec de la Secretaría de Educación, llama a Xavier Rojas para que éste pueda desarrollar la labor que crea conveniente. En esta Unidad está el Teatro Granero, teatro circular, que Rojas estrenó y en el que durante 12 años ha montado lo más avanzado del repertorio universal. Pero Rojas encuentra en las bodegas del Auditorio viejas escenografías del Teatro Infantil de Bellas Artes, y preocupado por el olvido oficial a esta materia, funda: "*FOMENTO DE TEATRO EDUCATIVO*". Repone obras como "*EL POPOL VUH*" y "*CLARIN DE CAMPAÑA*" para Secundarias y Primarias, abarca en la siguiente temporada los Jardines de Niños, con obras modernas creadas por el grupo "*CIRCO MAROMA Y TEATRO*" como "*PST..., PST..., Aquí Estoy*" y "*El Niño y el Teatro*".

Cuando los 4 locales oficiales son insuficientes, se consiguen teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social, se contrata el Teatro Ferrocarriero de 1.800 localidades, y aún más se llega a convertir los cines populares de barriada (equipándolos de luces y telones) en teatros para la niñez y la juventud.

A través de cinco años de trabajo se llegó a montar por temporada anual dos obras para jardines de niños, dos obras para escuelas primarias y dos para escuelas secundarias. "*Yo Soy Juárez*", de Wilebaldo López, "*Cristóbal Colón*", de Kazantzakis, "*La Paz Ficticia*", de Luisa Josefina Hernández, sobre el exterminio de los indios yaquis en el noroeste del país. "*Viva la Paz*", de Manuel Lozano, "*A Trabajar*" del grupo "*Circo, Maroma y Teatro*", "*Pedro y el Lobo*", de Prokofiev, adaptación de Oscar Ledesma. "*A Ninguna de las Tres*", del dramaturgo mexicano Fernando Calderón, y que se adaptó musicalmente a nuestros tiempos. "*El Reino Misterioso*", de Fernando Vallejo, autor sudamericano, y otras más que fueron aprobadas por un consejo de maestros que estudiaba la conveniencia de que dichas obras encajaran dentro de la planeación educativa vigente. Las piezas celebraron más de cien representaciones cada una, y una de ellas develó placa conmemorativa por las 300 representaciones, (29 de abril de 1975) siendo vista por 330.000 escolares. Fue "*El Dragón*", de Yevgey Schwartz, dramaturgo soviético, traducción de Ludinda y Hugo Gutiérrez Vega, escenografía de Guillermo Barclay y dirección de Xavier Rojas. Al anexionarse la Unidad Artística y Cultural

del Bosque de Chapultepec, al Instituto Nacional de Bellas Artes en 1975, Rojas no estuvo de acuerdo con las autoridades, y abandona el puesto. Automáticamente bajó la intensidad de trabajo que en este ramo se venía desarrollando.

Pero la siembra no ha sido inútil, y actualmente existen no sólo en la capital de la República sino en todo el país grupos de teatro infantil bajo el patrocinio de las Casas de la Cultura, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Federal de Electricidad, Crea etc., etc., todas ellas preocupándose por brindar al niño o al joven obras adecuadas a su nivel escolar, integrando muchas veces con ellos mismos talleres de teatro que le ayudarán en su desenvolvimiento personal y a encontrar un mejor lugar dentro de la sociedad.

Como exponente de estos últimos lineamientos, señalamos al Instituto Politécnico Nacional, fundado por el General Lázaro Cárdenas hace 43 años y que ha producido una generación de técnicos de primera línea, muy importante para el país, pero en la que se ha constatado la falta del auxilio de la cultura y el arte para el asentamiento de sus relaciones humanas. El Instituto Politécnico Nacional cuenta ahora con un Departamento Cultural ampliamente apoyado por la Dirección General del Instituto, y las 32 escuelas que lo integran reciben el beneficio de un plan de difusión de la música, de la literatura, del cine, de la danza y el teatro. Habiendo sido creado el Politécnico para el pueblo, no quiere perderse esa orientación y la difusión del teatro por ejemplo, tiende a llegar a las mayorías y no convertirse en espectáculo de una élite o un círculo de enfermos de talento.

En el I.P.N. el Teatro lleva dos importantes directrices: 1^a.: INFORMAR; 2^a.: CREAR.

INFORMAR.- Dando a conocer al alumno y a sus familiares y amigos los autores básicos en la historia del drama, a través de representaciones montadas por los mismos alumnos en sus talleres.

CREAR.- Dar oportunidad de que los propios alumnos creen personal o colectivamente sus propias obras con argumentos de sus propias vidas y resoluciones de sus propias conciencias, abriendo así una llave para que sus ideas y emotividades encuentren el mejor cauce... el de la comunicación.

Adjuntamos un boletín de FONAPAS (Fondo Nacional para Activida-

des Sociales) que en los últimos años se ha convertido en el protector de las manifestaciones artísticas y que, por depender de la esposa del Presidente de la República, ha podido funcionar encontrando colaboraciones y franca ayuda. Este boletín se refiere al programa "EL NIÑO Y EL ARTE" que en México se elaboró con motivo del "AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO" y por el cual podemos darnos cuenta de la gran actividad que en materia de Teatro Infantil cuenta hoy México.

"En el marco del Año Internacional del Niño se han llevado a cabo numerosos festivales en todo el territorio nacional, proyectando sobre todo funciones didácticas y recreativas de teatro, danza, pantomima y música, que suman 3.745 con una asistencia que supera los 2 millones de niños"

Carmen Romano de López Portillo

El programa "El Niño y el Arte" fue auspiciado por FONAPAS, el D.D.F., CONACURT, Congreso del Trabajo, la UNAM y el Polyforum Cultural Siqueiros.

"EL NIÑO Y EL TEATRO"

Muestra las obras de Teatro Infantil producidas en los últimos 40 años. Estas obras fueron presentadas en los teatros: Foro Cultural Azcapotzalco FONAPAS, Teatro de la Ciudad, Auditorio Ricardo Flores Magón, Foro Cultural Contreras FONAPAS, Auditorio de la SECOM, Auditorio del INFONAVIT, con la participación de los siguientes grupos y sus obras:

- Grupo Teatral Ejército Blanco ("*Los Niños también Pensamos*")

- Grupo Dragón (“¿Alguien dijo Dragón?”)
- Enrique Alonso “Cachirulo” (“Alicia en el País de las Maravillas”, “El Mago de Oz”, “Un Domingo Feliz con Mary Poppins”, “Pinocho”)
- Institución Teatral “El Galpón” (“Los Cuates de Candelita”, “Pali-trapo”, “El Mono Ciclista”)
- Taller de Teatro Infantil Universitario (“La Fábula del Tigre”), Manuel Lozano “El Zapatero Remendón” (“La Juguetería Fantástica”, “Canción de Invierno”, “Viva la Paz”, “El Príncipe Feliz”, “El Viaje Maravilloso”)
- Teatro Infantil y Escolar del Instituto Nacional de Bellas Artes (“El Manto Terrestre” de Emilio Carballido y Clementina Otero de Barrios, “Quiero ser Grande” de Beatriz Campos)
- Teatro Infantil de la Jefatura de Servicios Sociales del IMSS (“El Asalto a la Lupita” comedia policiaca de Betty Catania)
- Centro de Arte Dramático “CADAC” (“El Garbanzo Peligroso”)
- Grupo de Arte Dramático Infantil del CSS M. Avila Camacho (“Viaje a Pueblo Feliz”)
- Grupo de Teatro Infantil de la Carpa Geodésica (“Actoreses” y “Viaje a Pueblo Feliz” de Rafael Pimentel)
- Grupos Independientes “Circo, Maroma y Teatro” (“Pst..., Pst... Aquí Estoy”)
- Grupo “Triángulo” (“Firuletes y Cacharitas”)
- Grupo Pirámide (“La Lente Maravillosa” de Emilio Carballido)
- Grupo Matlatzincas (“Caramba, Carambina”)
- Compañía Teatral Serendipity (“El Circo”)
- Real Compañía Teatral Unacrea (“Cómo Alcanzar las Estrellas”, “X4 y Z3”, “Tom Sawyer”)
- Grupo Bochinche (“Llegó el Circo”)
- Grupo Nacimiento (“Los Músicos Ambulantes”)
- Grupo La Chispa (“La Calle del Piolín”)
- Grupo Infantil del CSS Chalco (“Los Niños Titiriteros”)
- Taller Teatro Infantil, Dirección de Cultura del Gobierno de Chiapas (“La Rebelión de los Juguetes”)

- Grupo Independiente de Teatro (*"Alicia en el País de las Maravillas"* de Héctor Martínez-Herberto La Guardia)
- Teatro Mágico de Beny León (*"El Super Zoo"*)
- Marionetas de la Esquina (*"Erase muchas veces..."*)
- La Compañía del Athanor de París (*"El Portador de Luz"*)
- Grupo Infantil del CSS Cuauhtémoc (*"El Arbol del Buen Deseo"*).

"EL NIÑO Y LA DANZA"

Fueron creadas coreografías especialmente para público infantil.

Estas obras fueron presentadas en el teatro Ricardo Flores Magón, con la participación de los siguientes grupos y sus obras:

- Taller de Danza *"Espacios"* (*"Ven... Los Niños Danzan"* de Esperanza Gómez, *"Soñé una vez un Maniquí"* de Miguel Angel Palmeros, *"Pedro y el Lobo"*, *"8 x 13"*, *"Dos Muñecos"*, *"Sueño de Una Noche de Verano"*, *"Lago de los Cisnes"*, *"Carnaval de los Animales"*)
- Ballet Teatro de México (*"El Hada de las Muñecas"*, *"El Circo"*)
- Forion Ensemble (*"Danzas Imaginarias"*).
- Grupo ARSAEDIS (*"Danza de Otoño"* de Angelina Flores sobre la idea de Eva de Keijzar)
- Alternativa, Ballet Contemporáneo de la Ciudad de México (*"Mi Amigo el Cangrejo"*).

"EL NIÑO Y LA PANTOMIMA"

Fue presentado para mostrar lo mejor de la pantomima nacional e internacional en obras de fácil comprensión para el niño y su familia.

Estas obras fueron presentadas en el Auditorio del Congreso del Trabajo con la participación de los siguientes grupos y sus obras:

- Compañía THEATER FREDERIK (*"Beauty-fool"*)
- Los Comediantes del Silencio de San Miguel de Allende (*"Hechos Simples"*)

- Compañía Coatimundi (“*El Blanquillo de Juan*”)
- Esparza-Arau (“*Encuentro*”)
- Peña de los Mimos de la Carpa Geodésica (“*Dar es a Todo Dar*”)
- Taller Independiente de Pantomima y Teatro (“*Que mala Onda es Lunes*”).

“EL NIÑO Y LA COMEDIA MUSICAL”

Se crearon comedias musicales con motivo del Año Internacional del Niño.

Estas obras fueron presentadas en el Polyforum Cultural Siqueiros con los Estrenos Mundiales de las obras:

- “*Cuando Todos Los Niños del Mundo*” de Enrique Alonso y Música de Miko Viya.
- “*Historia de un Cerillo*” de Enrique Alonso y Música de Miko Viya.
- “*Qué Bonita Pelota es el Mundo*”, de Enrique Alonso, arreglos musicales del Grupo Vulcano y Coreografía de Marko San Román.

“EL NIÑO Y LA MUSICA”

Conciertos Planeados con el fin de fomentar el sentido musical de la niñez. Ayuda a afirmar el núcleo familiar por medio de la comunicación artística musical y el objetivo primordial es lograr si no buenos músicos, sí buenos oyentes de música de buena calidad por medio de su participación activa.

Estos conciertos fueron presentados en la Sala de Conciertos Nezahualcoyotl con las siguientes obras:

CUENTOS MUSICALES:

- “*Cuentos y Canciones de Cri-Crí*”, texto Diana Gabilondo, Música original de Gabilondo Soler.
- “*El Cascanueces de Tchaikovsky nos introduce a la Música Sinfónica*”, textos de Rocío Sanz.

- *“Historia del Soldado”* de Igon Stravinsky con solistas de la Filarmonía de la Ciudad de México y actores de Enrique Alonso, *“Qué Fresco está el Horno”*, *“La Historia de Babar, el Pequeño Elefante”*, de Poulanc, *“El Carnaval de los Animales”*, *“Cuentos de Mamá la Oca”* de Ravel, *“El Reino del Reves”* Grupo Bochínche, Grupo Viraje, Duo Nora y Delia, *“Pedro y el Lobo”* de Pedro Prokofief.

“LA HISTORIA DE LA FAMILIA DE LOS INSTRUMENTOS”:

- I.- Los Alientos (Música de Henri Mancini, Sociedad de Metales de México).
- II.- El Techado (Clavecín, clavicordio, órgano, piano, cello, piana, textos y dirección escénica: Anita Castro Cazenave).
- III.- Las Percusiones.
- IV.- Las Cuerdas (Camerata Punta del Este).
- V.- Los Metales (Conjunto de Trombones de la Escuela de Perfeccionamiento *“Vida y Movimiento”*).

LA MUSICA Y SUS DIVERSAS POSIBILIDADES

“Había una Vez...”, *“Música del Renacimiento”*: Amici Musicae; *Introducción a la Orquesta*; Orquesta Infantil y Juvenil de la ENM; *“El lenguaje de la Música: Las Imágenes del sonido”*: Camerata Casa del Lago; *“Juegos de Sonido y Música Electrónica”*: Joel Thome; *“Qué es un Barítono”*; *Introducción a la Música Coral*; *“Los Compositores Vivaldi, Mussorgsky, Bizert”*: Orquesta Sinfónica *“Vida y Movimiento”*, con la colaboración del grupo de Teatro Guiñol *“Yurr”*; *“Las Mandolinas”*: con la Camerata Mandolinas Melódicas; *“Música del Siglo XX”*, director Manuel Enríquez; *“Conjuntos Instrumentales de Cámara”*, texto y dirección escénica: Anita Castro Cazanave; *“Introducción al Jazz”*; Cuarteto Mexicano de Jazz.

LA MUSICA EN EL MUNDO

· *“Rondas y Canciones Infantiles de México y España”*; *“Canto a la Vida”*, Grupo Coqui; *“Rondas y Cantos”*, Grupo Cántara; *Música, Costumbres y Cuentos del Japón”*; *“Folklore de Austria y Bulgaria”*, *“Música tradicional de Escocia, Austria y Suiza”*, Grupo Cántaro, Colegio Suizo y Taller de Música y Canto Do-Re-Mi; *Concierto de Clausura con representación e indumentaria de varios países”*: Niños Cantores de Puebla.

EVENTOS INTERNACIONALES

Niños Cantores de París, Quinteto Dorian de Nueva York con Ruth Laredo, Orquesta Infantil Pionera de Bulgaria, Teatro Marcinek de Polonia.

“EL NIÑO Y EL CIRCO”

Mención especial fue la aportación de la Compañía Atayde Hermanos que presentó 15 funciones en distintos Estados de la República.

CENTRO DE TEATRO INFANTIL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

TEATRO GUIÑOL.- ANTECEDENTES HISTORICOS

Las primeras actividades oficiales para dotar a los niños mexicanos de un teatro de muñecos se iniciaron en 1929. Ideado y dirigido por Gerardo Ortiz de Montellano, funcionó un teatro de muñecos, distinto al de los títeres, dice el periódico oficial infantil *“Pulgarcito”* en su número correspondiente a junio de 1931, en todos los parques infantiles y jardines de la ciudad, como parte de las actividades teatrales organizadas por la señora

Amalia G. C. de Castillo Ledón, en el Departamento Central. Se popularizaron dos muñecos mexicanos: "*Chupamirto y Mamerto*". Escribió los diálogos Ortiz de Montellano; pintó las decoraciones Julio Castellanos; construyeron y movieron los muñecos los hermanos Guerreo.

Esta infructuosa tentativa, sólo obtuvo efímera duración.

Ese mismo año, y patrocinado por el Departamento de Bellas Artes, se establece oficialmente en México el Teatro de Muñecos movidos por hilos (Títeres) en la casa del Estudiante Indígena. Dirección de Luis Gunín y Ortiz de Montellano; Julio Castellanos, escenógrafo; muñecos de Guerreo. Este es el primer paso serio para rehabilitar el interés por el teatro de muñecos en México, con fines a la vez estéticos y educativos.

A la llegada de Europa de Germán y Lola Cueto en 1932, el éxito de este experimento los motiva a llamar a otros artistas mexicanos como: Graciela Amador, Ramón Alva de la Canal, Leopoldo Méndez, Elena Huerta Muzquiz, Angelina Beloff, Germán List Arzubide, Teodoro Mendoza, Enrique Assad, quien talla los primeros muñecos y Roberto Lago.

Y así nació el Teatro para niños realizado con muñecos.

La Casa de Germán Cueto se transformó en taller y en una bodega se improvisó el salón de espectáculos. Al calor del entusiasmo hicieron la primera función el miércoles 15 de marzo del año de 1933, en la casa número 12 de la calle Mixcalco. "*El Gigante Melchor*" obra de Elena Huerta, fue llevada a escena y representada ante el Secretario de Educación Pública, Licenciado Narciso Bassols, Jefe del Departamento de Bellas Artes, Carlos Chávez y Jefe de la Sección de Teatro Carlos González.

A partir de esa noche y desbordado el entusiasmo por la acogida dispensada por las altas autoridades de Educación y Bellas Artes, el teatro guiñol comenzó a recorrer las escuelas del Distrito Federal. La troupe se dividió en dos grupos: Germán Cueto al frente de uno, que más tarde Roberto Lago asumió la dirección y Ramón Alva de la Canal, en el otro, que a su vez, pasó a dirigir su hermana Loló Alva de la Canal. Funcionaron para diferenciarlos con los nombres de Rin-Rin y de Comino, grupos que sostuvieron el trabajo escolar hasta 1935, fecha en que se le confía a la Sra. Amador la organización de un nuevo grupo, que fue conocido con el nombre de Teatro Periquito.

Ese mismo año de 1935, se crea el Laboratorio Teatral que queda a cargo del autor Germán List Arzubide, quien escribe sin descanso y perfectamente orientado una colección de obras, que son editadas y difundidas. Sus obras contienen orientaciones y enseñanzas fundamentales acerca de la educación.

En 1936 se celebra en ésta ciudad un Congreso de Teatro Guiñol, convocado por la Jefatura de Bellas Artes. Presentando ponencias las Profras. Graciela Amador, María Lomelí Jáuregui, María Luisa Rolón de Sotomayor y los Profrs. Antonín Artaud, Bernardo Romano, Germán List Arzubide y Francisco Madrigal Solchaga, con esto revela la inquietud de los animadores mexicanos por perfeccionar la educación por medio del Teatro de Muñecos.

En 1938 la Profra. Angelina Beloff es comisionada por la Secretaría de Educación Pública a Europa para estudiar el teatro de muñecos en general y el mismo teatro aplicado a la educación infantil en particular, con miras a aprovechar la técnica de dicho teatro en Francia y Bélgica, su libro de "*muñecos animados*" es un magnífico documento que relata sus experiencias adquiridas en su investigación.

En febrero de 1940 se efectúa en el vestíbulo alto del Palacio de Bellas Artes, la Primera Exposición de Teatro del Niño. Fueron exhibidos ciento sesenta muñecos, cien diseños que fueron trazados para su construcción, una colección de decoradores y todo cuanto significara la trayectoria de los años de trabajo de los grupos Comino, Periquillo y el Nahual, ofreciéndose representaciones gratuitas al numeroso público asistente durante los diez primeros días que duró abierta la exposición.

Antes de 1935, los tres grupos habían desarrollado con éxito exhibiciones públicas en la Alameda Central y en plazuelas más populosas.

En 1936 hasta 1939 viajan a los siguientes estados de Michoacán, Puebla, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Tampico, San Luis Potosí, Baja California, Quintana Roo y México.

En 1940 el Grupo el Nahual participa en el Festival de Primavera en St. Paul, Miniapolis. 1941 asiste a la Feria de Oaxaca. 1946 vuelve a Puebla, Oaxaca e Hidalgo. 1947 en Venezuela participan en la campaña de Alfabetización, San Cristóbal, Estado de Táchira, ciudad fronteriza con Colombia, Cúcuta, Colombia, Centro de Cultura de la ciudad de Caracas, visitando varias universidades y ciudades del interior.

1948 participa en la campaña de Alfabetización y Proconstrucción de escuelas en el Estado de Yucatán y coopera en fiestas conmemorativas de la Constitución en Apatzingan, Mich.

1949 se presenta en el CREFAL de Patzcuaro y Janitzio, Mich. 1950 visitas a Ciudad Valle, Ciudad Victoria y Matamoros, Tams. 1951 asisten a las Ciudades del Noroeste del País y algunos de los EE.UU.

En 1952 asisten al Festival Puppeters of América en Lousiana State University, en Boston Touge y presentaciones en televisión en la Sala Holmes de la Ciudad de New Orleans.

1953 visita a Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal las Casas Chiapas. Instrucción a Promotores Indígenas del Centro la Cabaña del I.N.I. 1954 cooperación en las Fiestas anuales de Pénjamo, Gto. 1955 visitas a Ciudad Alemán, La Cuenca del Papaloapan y Tuxpan, Oax. 1956 gira a 18 ciudades de EE.UU. presentándose en museos de Louis Ville, Kentuky, Boston, Filadelfia, New York, Brooklin, Detroit, Indianápolis, Utica, Grand Rapida, Dallas, Lubook, Ann Arbor, Chicago, Omaha, Denver. También asistió al Instituto Tecnológico de Monterrey, N.L.

1957 gira al Estado de Jalapa Ver. 1959 invitación a los Angeles y San Francisco Calif. For el "*Guild Puppetry*".

1961 invitación al Festival Anual de "*The Puppeteers of América*" efectuándose en Asilomar Calif. dando representaciones en la Jolla, Los Angeles, Pomona y San Francisco, Calif.

1964 Pláticas por Roberto Lago y José M. Díaz en la Ciudad de Saltillo.

1965 el domingo 5 de septiembre es inaugurado el Centro de Teatro Infantil fundado por el C. Héctor Azar, en este mismo año se estrena en dicho Centro "*Ya viene Gorgonio Esparza*" a su vez se organizan giras de teatro guiñol a la provincia, en ese mismo año se dan funciones en diferentes instituciones, servicios al Hospital Psiquiátrico Infantil, Escuela Piloto del Hospital Infantil, Casa de Cuna de Coyoacán, Internados Infantiles, Centros de Rehabilitación y Cárcel de Mujeres.

1966 tres cursos durante el año para niños y para adultos y funciones durante todo el año en las escuelas del D.F. y así sucesivamente hasta julio de 1977.

1976 asistimos al primer festival de marionetas en Jalapa Ver., 1977 participamos en el Festival Cervantino.

De 1978 en adelante las puestas en escena del Centro de Teatro Infantil, en coordinación con Fomento de Teatro Educativo "*Teatro Escolar*" en esta área los montajes son: con actores utilizando títeres y van dirigidos a los alumnos de escuelas secundarias, por lo tanto la selección de obras coordinadamente van dirigidas a niños en edad preescolar, primaria y secundaria y son:

- *DON QUIJOTE DE LA MANCHA*
- *LAS FABULAS DE ESOPHO*
- *EL RETABLO DE MAESE PEDRO*
- *YA VIENE GORGONIO ESPARZA*
- *RENACUAJO PASEADOR*
- *EL DESHOLLINADOR*
- *PEDRO Y EL LOBO*
- *LA FUGA DE NICANOR*
- *CUATRO ANIMALES EN BUSCA DE HOGAR*
- *LA SOCIEDAD SECRETA DEL AGUA*
- *LA VERDAD SOSPECHOSA*
- *LA ISLA DEL TESORO*
- *LA INVERNADA DE LOS ANIMALES*
- *ECLIPSE DE LUNA*
- *LA CUCARACHITA HACENDOSA*
- *JUANITO Y LOS FANTASMAS*
- *LA SOPA DE NABO*
- *LOS CUATRO CABRITOS Y EL LOBO*
- *LA CUCARACHITA MONDINGA*
- *COCORI*
- *APOLONIO Y BODOCONIO*
- *EL VIEJO, EL GATO Y LA ZORRA*
- *LA FARSA DE LOS BURLADORES BURLADOS*

Existen en otras dependencias de Gobierno Grupos de teatro infantil que trabajan para dar diversión y recreación a los hijos de sus empleados y promover campañas. Dichas dependencias son:

Departamento del Distrito Federal, Secretaría de Salubridad y Asistencia, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Estado y Comisión Federal de Electricidad.

Existen grupos independientes que trabajan particularmente, tales como:

- *EL GRUPO TRIANGULO*
- *LAS MARIONETAS DE LA ESQUINA*
- *PEPITO ZANAHORIA*
- *MASCARONES*
- *PATAKES*
- *CIRCO, MAROMA Y TEATRO*
- *LOS JUGLARES, Etc.*

El Centro de Teatro Infantil del Instituto Nacional de Bellas Artes, ha cumplido callada y eficazmente su labor cooperando y proyectándose como auxiliar indiscutible de la educación y difusión de la Cultura en nuestro país.
