

Del arte de la comunicación a la magia del teatro

“Milagro divino de fabricar vida, de vivir la ficción, de plasmar nuestras vivencias. No existen límites en el tiempo y espacio, ni tampoco en el viaje de la imaginación” Rafael Esteban

Datos Personales

Georgina del Carmen Meza Gordillo

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con la maestría en Procesos en Diseño y candidata al doctorado en dirección en organizaciones, por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Fundadora en 1999 de la Compañía Artística UPAEP. Durante 18 años formó parte de la escuela de Ciencias de la Comunicación y 15 años fue docente en la Escuela de Comunicaciones Campus Tehuacán. Conferenciante en los países de Cuba, Panamá, Argentina y Colombia.

En el ámbito de medios de comunicación, realizó estudios de Cinematografía en Estudios Churubusco México y de producción en Televisa México durante 2 años. Fue Productora Asociada en el Estado de Puebla con la película “La familia de mi ex”. Es fundadora del Foro Cultural Culturarte Producciones. Actualmente es Consejera propietaria del Consejo Ciudadano de Cultura, Además es productora y conductora del programa Nuestros Retos UPAEP en la HR 1090AM Cinco Radio, Directora Asociada del Foro Cultural Culturarte Producciones y Coordinadora de Proyección Cultural de Bellas Artes UPAEP.

Resumen

La Compañía Representativa de Teatro UPAEP surgió en el año de 1999 como protocolo generado por alumnos que cursaban la materia de Empresa Informativa en quinto semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. De este modo, al desarrollar el proyecto, los alumnos creadores descubrieron que ellos mismos poseían algunas habilidades artísticas y desearon explorarlas.

Como la materia lo solicitaba, iniciamos con los aspectos teóricos de los términos de Comunicación, Empresa, así como de su proceso administrativo y Teatro. Importante para poder entender y empezar el proceso administrativo de la empresa. El grupo constaba de 23 alumnos, que cada uno de ellos tenía un enfoque diferente a su profesión. Fue interesante descubrir que aparte de querer ser Licenciado en Comunicación, un talento sobresalía en su persona. EL ARTE. El Arte fue un ingrediente importante para ser utilizado como medio de comunicación. El producto realizado a parte de crear una empresa artística que implica todos los momentos de pre producción, producción y postproducción, fue la realización de una obra de teatro con la temática de concientización que llevó como título D Generación. Una obra donde implicó llevar todos los momentos de producción como dirección, montaje, ambientación, escenografía, vestuario, coordinación artística entre otros. Implicó mucho trabajo y esfuerzo por parte de los alumnos porque desarrollaron sus talentos artísticos y se dieron cuenta de la importancia del arte en su vida personal como profesional. El arte a través del teatro se transforma así como la música, la danza, las artes visuales y la literatura.

Palabras clave:

- Comunicación
- Concientización
- El talento a descubrir como personas
- Empresa
- Fomentar los valores a través del arte
- La importancia de crear una empresa
- La organización
- Responsabilidad
- Teatro
- Trabajo en equipo
- Un producto a desarrollar

Metodología

Uno de los objetivos de la materia Empresa Informativa era plantear proyectos que fueran viables en el mundo real. Así, al no existir en la universidad un área dedicada a la actividad artística, se propuso a los alumnos de este proyecto que conformaran un grupo acorde con los requerimientos tanto de sus necesidades como de la materia, dándose así lugar a la formación de la Compañía de Teatro. Y es así como iniciamos con puntos clave Comunicación, proceso de comunicación, empresa y su proceso y el teatro. Para ello iniciamos con la comunicación el primordial elemento vinculador. Y nos basamos de los siguientes autores:

Comunicación

Para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes" [1].

Según Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es "la transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte" [2].

Para Lamb, Hair y McDaniel, la comunicación es "el proceso por el cual intercambiamos o compartimos significados mediante un conjunto común de símbolos" [3].

Según Idalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social" [4].

Robbins y Coulter nos brindan la siguiente definición: "Comunicación es la transferencia y la comprensión de significados". [5].

Después de haber tocado el tema de la comunicación el proceso de la comunicación como de una empresa fue el camino para poder implementar la Empresa Artística.

1. Proceso.- La comunicación es un proceso que (en términos generales) incluye los siguientes pasos: Primero, un emisor desea transmitir, intercambiar o compartir un mensaje con un receptor. Segundo, el emisor codifica ese mensaje para que sea comprensible para el receptor. Tercero, envía ese mensaje codificado mediante un canal (él mismo, un correo electrónico, un aviso en prensa escrita, un programa de televisión, etc...). Cuarto, el receptor recibe y decodifica ese mensaje. Quinto, el receptor responde a ese mensaje en función a su comprensión del mismo y da lugar a una retroalimentación. En este punto, cabe señalar que durante este proceso se producen ruidos o interferencias que afectan la comunicación, y que tanto el emisor como el receptor deben tratar de superar para entablar una buena comunicación.

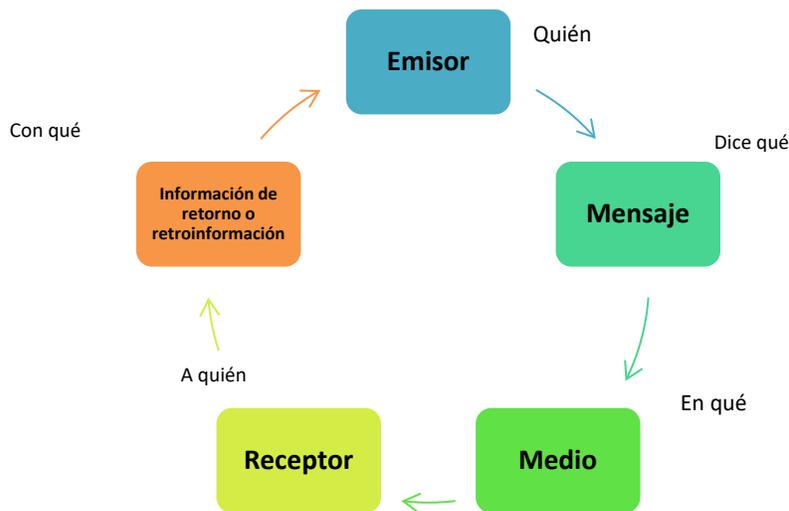
2. Emisor y receptor.- Para que se dé la comunicación deben existir dos partes, el emisor y el receptor, y ambos deben estar predispuestos a comunicarse; es decir, a emitir un mensaje y/o a recibirlo. En el momento en que una de las partes no está interesada en dar y/o recibir un mensaje se anula la comunicación. Ejemplo en una puesta en escena, la obra de teatro emite un mensaje a través de la obra como tal, escenografía, ambientación, música, vestuario. Y receptor es el público quien va a ver la puesta en escena.

3. Conexión.- Toda comunicación conecta o une a dos o más personas en un momento dado y en un espacio (físico o virtual) determinado. Sin embargo, cabe destacar que esa conexión puede tener diversas formas, es decir, que puede ser en persona (cara a cara), o a distancia

4. Transmitir, intercambiar o compartir.- Cuando se entabla una comunicación se transmite, intercambia o comparte un mensaje, por tanto, puede ser un proceso dinámico de ida

y vuelta entre el emisor y el receptor (en el que ambos intercambian ideas, información o significados), o, simplemente ser una transmisión del emisor al receptor. Ideas, información o significados comprensibles.-

5. Para que se pueda entablar una comunicación entre un emisor y un receptor, deben existir ideas, información o significados (el mensaje) que sean comprensibles para ambos; es decir, que el conjunto de símbolos que utilizan (verbales o no) sean entendibles para ambas partes, caso contrario, no podrían entablar una comunicación. [6]

Una empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de obtener beneficios.

Empresa

La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. Para ello fue el objetivo primordial crear una Empresa Artística con la elaboración de un producto final una obra de teatro.

Clasificación de las empresas

Según la actividad económica que desarrolla:

1. Del sector primario, es decir, que crea la utilidad de los bienes al obtener los recursos de la naturaleza (agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, etc.).
2. Del sector secundario, que centra su actividad productiva al transformar físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. En este grupo se encuentran las empresas industriales y de construcción.
3. Del sector terciario (servicios y comercio), con actividades de diversa naturaleza, como comerciales, transporte, turismo, asesoría, etc.

1. Empresas individuales: Si solo pertenece a una persona. Esta responde frente a terceros con todos sus bienes, tiene responsabilidad ilimitada.
2. Empresas societarias o sociedades: Generalmente constituidas por varias personas.

Según su Tamaño:

1. Microempresa si posee menos de 10 trabajadores.
2. Pequeña empresa: si tiene menos de 50 trabajadores.
3. Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores.
4. Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores.

Según el Ámbito de Operación:

Empresas locales

2. Regionales
3. Nacionales
4. Multinacionales

Según la Composición del Capital:

1. Empresa privada: si el capital está en manos de particulares
2. Empresa pública: si el capital y el control está en manos del Estado
3. Empresa mixta: si la propiedad es compartida
4. Empresa de autogestión: si el capital está en manos de los trabajadores [7]

Proceso administrativo de una empresa

Las etapas del proceso administrativo son conocidas con las siglas PODP de Planificación, Organización, Dirección y Control. Estas cuatro fases son cíclicas y repetidas por cada objetivo establecido por la empresa u organización. Generalmente, estas etapas son divididas en dos grandes fases:

Teatro

El término teatro procede del griego theatrón, que puede traducirse como el espacio o el sitio para la contemplación.

El teatro forma parte del grupo de las artes escénicas. Su desarrollo está vinculado con actores que representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos, como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía.

Por otra parte, el concepto de teatro se utiliza para nombrar al género de la literatura que abarca aquellos textos pensados para su representación en escena, y también al edificio donde se representan las piezas teatrales.

La práctica teatral está formada por un todo que no puede dividirse. Es posible, sin embargo, distinguir tres elementos básicos, como el texto (aquello que dicen los actores), la dirección (las órdenes que dicta el responsable de la puesta en escena) y la actuación (el proceso que lleva a un actor a asumir la representación de un personaje). A estos componentes se pueden sumar otros elementos muy importantes, como el vestuario, el decorado o el maquillaje.

Cabe destacar que quienes escriben obras de teatro son conocidos como dramaturgos, aunque la definición específica del término hace referencia al escritor de dramas o de teatro dramático. [8]:

Para la Implementación fue necesario dar a conocer todos estos términos para que el alumno lo conociera con gran amplitud.

Implementación

Tras realizar de manera metódica la planificación del proyecto (organización, integración, dirección, control, etc.), los jóvenes del equipo decidieron repartir las tareas requeridas de

acuerdo con sus habilidades específicas, de esta forma lograron fortalecer elementos como el trabajo en equipo, la organización, el fomento de los valores a través del arte y sobre todo la responsabilidad, características que dieron al planteamiento un valor agregado.

En este sentido se procedió a la creación de una Empresa Artística conformada por una compañía de actores, cuyo objetivo primario fue la producción de una obra de teatro de buena calidad. Para ello los alumnos se dieron a la tarea de inmiscuirse en el proceso creativo elaborando así el libreto para posteriormente llevar a cabo el casting, la elaboración de la escenografía, el montaje de la obra y el diseño de la producción que incluyó maquillaje y vestuario, al tiempo que captaron la necesidad imperante de promover obras con impacto social desde la propia experiencia.

De esta manera el seguimiento de la incubación del proyecto se dio a lo largo de todo un semestre en el cual los estudiantes también localizaron las formas más pertinentes para la captación de recursos financieros de modo que consiguieron patrocinadores en especie y apoyo de voluntarios, quienes colaboraron en todos los aspectos de la preproducción, la producción y la posproducción de la obra.

Resultados parciales

1. Creación de la Compañía Artística UPAEP.
2. Generación de la obra original de concientización “Degeneración”.
3. Un escritor propio desarrolló una idea original.

4. Formación de actores.
5. Manejo de equipo técnico de luces y audio.
6. Conformación de equipos de escenógrafos, vestuaristas y maquillistas.
7. Diseño, estructuración y manejo del área de publicidad.
8. Diseño, estructuración y manejo del área de ventas y patrocinios.

Resultados finales

En el año 2000 se institucionalizó y anunció oficialmente la Compañía Artística UPAEP a través de la realización del Primer Festival Nacional de Artes Escénicas UPAEP, evento que fue encabezado por el grupo artístico anfitrión y la carrera de Ciencias de la Comunicación.

La Compañía Artística se desarrolló conociendo todos los procesos que mencionamos con anterioridad y además de conformarla se desarrollo un gran valor que A TRAVES DEL ARTE LO TRANSFORMO DE MANERA PERSONAL Y PROFESIONAL.

Desde tal año y hasta 2003 se hicieron gestiones para la conformación del área cultural y artística de la Universidad, en primera instancia a través de las actividades de la Compañía Artística UPAEP, la cual a través de sus diversos montajes logró llevar mensajes de concientización a la sociedad a la vez que fue cuna de nuevos talentos.

La Compañía Artística se realizó conociendo todos los procesos teóricos que mencionamos con anterioridad y además de conformarla se desarrolló un gran valor que A TRAVES DEL ARTE LOS TRANSFORMO DE MANERA PERSONAL Y PROFESIONAL.

“El teatro es y será siempre el sueño del hombre, de vivir una vida diferente de la propia, su deseo de superación” Rafael Esteban

Bibliografía

- [1]: Del libro: «Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica», Primera Edición, de Fonseca Yerena María del Socorro, Pearson Educación, México, 2000, Pág. 4.
- [2]: Del libro: «Fundamentos de Marketing», Decimocuarta Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, McGraw-Hill Interamericana, 2007, Pág. 511.
- [3]: Del libro: «Marketing», Octava Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y Mc Daniel Carl, International Thomson Editores, 2006, Pág. 484.
- [4]: Del libro: «Introducción a la Teoría General de la Administración», Séptima Edición, de Chiavenato Idalberto, McGraw-Hill Interamericana, 2006, Pág. 110.
- [5]: Del libro: «Administración.», Octava Edición, de Robbins Stephen y Coulter Mary, Pearson Educación de México, 2005, Pág.256.
- [6]: Iván Thompson (2008, Octubre), Definición de Comunicación, Disponible en: <https://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html>
- [7]: Encolombia (2014), Definición y Clasificación de las Empresas, Disponible en: <https://encolombia.com/economia/empresas/definicionyclasificaciondelaempresa/>
- [8]: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. (2008), Definición de teatro, Disponible en: <https://definicion.de/teatro/>