



Luis de Tavira constructor de una valiosa expresión teatral de la realidad nacional

- El próximo viernes 6 de diciembre, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 12:30 horas, se le entregará la Medalla Bellas Artes 2019 en la categoría Teatro
- Dedicado a la labor social del teatro, su obra despliega desde los más complejos y ambiciosos experimentos, hasta la búsqueda más austera y rigurosa del teatro íntimo
- La influencia de su discurso pedagógico ha sido decisiva para los centros de formación teatral del país, reconocida en Estados Unidos, América Latina y España

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), entregará a Luis de Tavira la Medalla Bellas Artes 2019 en el rubro de Teatro este viernes 6 de diciembre en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

La trayectoria de Luis de Tavira, director de escena, pedagogo, teatrólogo, dramaturgo y fundador de instituciones teatrales ha sido determinante para la construcción del teatro mexicano. Nacido en México en 1948, desde 1970 ha sido maestro de actores, directores, escenógrafos y dramaturgos, que son hoy algunos los integrantes más sobresalientes de la profesión teatral, cinematográfica y televisiva.

Ejercicio escénico

El maestro Luis Fernando de Tavira Noriega es uno de los directores de escena más destacados y representativos del teatro del país de las últimas





décadas. Ha realizado más de 100 espectáculos con grandes aportes a la escena mexicana en el ámbito del teatro contemporáneo. Su labor ha consistido en la verificación escénica a través de un ejercicio dramático progresivo y complejo de algunas de las coordenadas más representativas de la teatralidad mexicana, entre las que destacan la actualización del ejercicio escénico mexicano en la indagación puntual de las vanguardias universales, así como la construcción de una expresión teatral de la realidad nacional. Su obra despliega los más complejos y ambiciosos experimentos del teatro total, lo mismo que las búsquedas más austeras y rigurosas del teatro íntimo.

Autor del método de análisis tonal

Es creador del método de análisis tonal, cuyas aportaciones han contribuido a la renovación de la hermenéutica dramática de nuestro tiempo. Su aplicación ha transformado el concepto y la práctica de la interpretación escénica como creación, al grado de constituirse en fundamento decisivo para la formulación conceptual de la dramaturgia en tanto constructora de la comunidad interdisciplinaria que interviene en el hecho teatral. Su obra, además de la composición de textos originales, comprende un vasto cuerpo de actualización de textos dramáticos de diversas tradiciones que conforman un elocuente testimonio del ejercicio dramático de nuestros días.

“Así ha seguido la historia de Luis de Tavira como un brillantísimo director de escena y como fundador y organizador de distintos institutos teatrales. Una carrera por demás sobresaliente. No resulta, pues, raro que le hayan otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Artes apenas 12 años después que me lo entregaran a mí”, afirmó en su momento su maestro, Héctor Mendoza.

La influencia de su discurso pedagógico ha sido decisiva para los centros de formación teatral del país, la cual es reconocida en Estados Unidos, América Latina y España. La trascendencia de sus propuestas estéticas, reconocidas por nuevas generaciones de directores, tanto nacional como internacionalmente, proviene de un estilo y una escuela que constituyen parte fundamental del patrimonio del teatro mexicano.

Escenarios de sus montajes





Sus puestas en escena se han presentado en importantes recintos de la UNAM, como la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), Casa del Lago, el Foro del Centro Universitario de Teatro, la Sala *Carlos Chávez*, la Sala *Nezahualcóyotl*, el Foro *Sor Juana Inés de la Cruz*, los Teatros *Juan Ruiz de Alarcón*, *Carlos Lazo*, La Ciudadela, de la Universidad de México, y Santa Catarina, El Galeón, el Palacio de Bellas Artes, así como en los principales teatros del país y espacios escénicos del extranjero.

El Cedram y *El Rocinante*, el teatro trashumante para comunidades

En 2003 fundó el Centro Dramático de Michoacán (Cedram), cuya labor se vinculó intensamente con habitantes de regiones distantes en el estado de Michoacán, hasta donde llevó obras de teatro trashumante, sobre las ruedas de *Rocinante*, un tráiler que al desplegar su escenario con bancas para los espectadores, ofreció el teatro a los habitantes de zonas apartadas de los grandes centros urbanos y zonas de conflicto. Este teatro itinerante le dio continuidad a la tradición de los carromatos de comedia, instalándose también en plazas proporcionando al público un espacio de seguridad y diversión en distintos territorios de la República Mexicana. Comunicar regiones y comunidades a través de un repertorio que fue creando a los nuevos espectadores entre los que pudiera brotar la antigua novedad del teatro, integrando la acción cultural a estrategias más amplias y complejas del desarrollo social, ha sido parte de una labor que aunada a su trabajo pedagógico cumple más de dos décadas.

Formación académica

Su formación académica comprende el estudio de Letras Clásicas en el Instituto Libre de Literatura, Filosofía en el Instituto Libre de Filosofía y la licenciatura en Letras con especialidad en Arte dramático en la FFyL. Asimismo, cursó un seminario de Pedagogía actoral dirigido por Héctor Mendoza en el Centro Universitario de Teatro, UNAM-Núcleo de Estudios Teatrales y estudió Dirección en el Brecht Zentrum Berliner Ensemble, en Berlín.

Pedagogo





CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

En la UNAM ha impartido clases en el Centro Universitario de Teatro, la Facultad de Filosofía y Letras, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, entre otros colegios. Su labor docente se ha extendido a diversas instituciones nacionales e internacionales: la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, el Núcleo de Estudios Teatrales; La Casa del Teatro; el Centro de Formación Teatral San Cayetano; el Centro Dramático de Michoacán; el Programa Nacional de Teatro Escolar del INBAL, la Escuela Superior de Artes de Yucatán; el Centro Nacional de las Artes; el Departamento de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Iberoamericana.

Igualmente en la California State University, el Jesuit Institute for the Arts de la Universidad Santa Clara, la Loyola University y la Universidad de San Francisco, en Estados Unidos; en el Intern Zentrum y la Haus der Culturen der Welt, en Alemania; la Universidad Complutense, en España; y en el Centro de Estudios de América, en Cuba.

Montajes en instituciones del extranjero

Aunado a ello, sus obras han sido representadas en el extranjero en instituciones como la Universidad de Santa Clara y la Loyola University, en Estados Unidos; el Jesuit Institute for the Arts, en Italia; Freivolkstbühne, en Alemania; y el Teatro Popular de Bogotá, Colombia. Importantes festivales internacionales han programado sus escenificaciones, entre éstos: el Festival Internacional Cervantino; el Holland Festival, en Holanda; el Horizon Festival y el Zurich Festspiel, en Alemania; Festival del Siglo de Oro del Chamizal y el Olympic Arts Festival, en Estados Unidos.

Autor de dramaturgia, teoría teatral, ensayos e investigaciones

Como autor, su obra comprende textos dramáticos, poemas, ensayos, textos teóricos e investigaciones teatrales. Ha publicado textos en la UNAM, a través de Voz Viva de México, Textos de Difusión Cultural, Serie La Carpa, Ediciones de Punto de Partida, Escuela Nacional de Artes Plásticas y Textos de Humanidades. Así como en el Fondo de Cultura Económica, la Dirección de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Centro de





CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

Investigación Teatral *Rodolfo Usigli* del INBAL, la Asociación de Directores de Escena de España, la editorial Lithos de Roma.

Entre sus libros de teoría teatral se citan: *El espectáculo invisible*, *Teatro es tono* y *Hacer teatro hoy*. Sus ensayos publicados integran, por mencionar unos cuantos, *La cultura alemana*, *Un teatro para nuestros días*, *Xirau místico*, *La mujer y el teatro en México* y *El teatro antihistórico de Rodolfo Usigli*.

Es creador emérito del Sistema Nacional de Creadores del Arte y Académico de Número de la Academia de las Artes 2016. Entre los premios que ha recibido destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2006, el Premio Vasco de Quiroga 2015, el Premio Universidad Nacional 2018 en el campo de Creación artística y extensión de la cultura y el Premio de Honor del Comité Ejecutivo del Cairo International Festival for Experimental Theatre, en Egipto.

Director artístico de la reestructurada Compañía Nacional de Teatro 08-16

Reestructuró y fue el director artístico de la Compañía Nacional de Teatro del INBAL de 2008 a 2016, donde dejó un legado de: 59 obras de repertorio, distribuidas en 162 temporadas, 96 giras nacionales y 32 internacionales que alcanzaron 389 mil 664 espectadores, un elenco estable de 52 actrices y actores, una planta técnica de jóvenes especializados en todas las áreas vinculadas con la escena y dos teatros. La Sala *Héctor Mendoza* y La Corrala del Mitote (escenario trashumante para plazas públicas).

Actualmente trabaja como director independiente y desde enero de 2017 es director artístico de La Casa del Teatro A.C.

Vicente Leñero, con quien concretó montajes como *La noche de Hernán Cortés*, dijo sobre De Tavira: "En México, pocos hombres de teatro viven tan entregados al teatro como Luis de Tavira. Es su razón de ser, el absoluto de su existencia, su profesión a tiempo completo (...) Lo comunitario en postulados es al fin de cuentas el único camino para fortalecer nuestro herido teatro nacional. De Tavira es pieza clave en el presente y en la historia contemporánea de este quehacer. Una figura grande. Un creador a tiempo completo. Un hombre cabal."



2019
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA



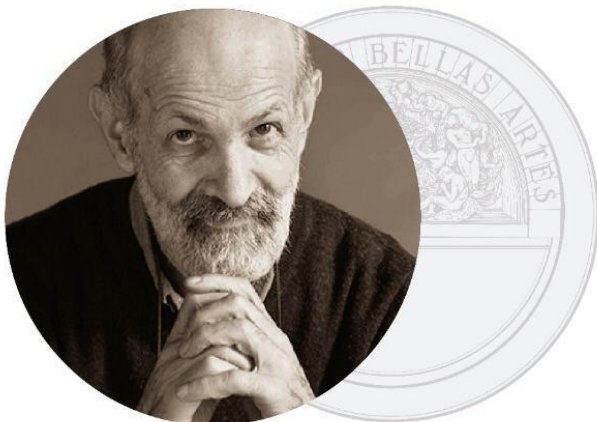
CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

---000---

MEDALLAS BELLAS ARTES 2019



LUIS DE TAVIRA

TEATRO

Viernes 6 de diciembre, 12:30 h
Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes



GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL



2019
AÑO DEL CENTENARIO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA