

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

COLEGIO DE HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

**Voces Transparentes. Resignificación
de la Narración Oral Artística**

Producto comunicativo

TRABAJO RECEPCIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

P R E S E N T A :

JULIO EDUARDO RODRÍGUEZ TORREBLANCA

DIRECTORA

DRA. VERÓNICA ALMANZA BELTRÁN

Ciudad de México, enero de 2025.

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS©

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

*Vivimos para contar el reverso
de los días y, sobre todo, nos
narramos para permanecer y existir*

Gabriela Villa Galindo

Agradecimientos

Esta tesis la dedico a Dios, quién me dio la oportunidad de continuar al darme las fuerzas para seguir adelante sin perder nunca la convicción de continuar. Con todo mi amor a mi familia por su comprensión, amor, ayuda en los momentos más difíciles de mi vida, por todo el apoyo necesario para estudiar. Diana e Ian, Brenda, Denisse, Julia, Quienes por ellos soy lo que soy. A mis padres y hermanos, mis amigos por su apoyo, Gracias también a mis queridos compañeros, de la UACM, que me apoyaron y me permitieron colaborar con ellos en nuestra formación académica. A todos mis profesores que con determinación y paciencia transmitieron su conocimiento. A los narradores, en especial a Armando Trejo y Rubén Corbett a toda la familia FINO del Foro Internacional de Narración Oral, con quienes se materializo uno de mis sueños más anhelados, la realización de mi primer documental. Mi directora de tesis Verónica Almanza, Gabriela Villa Galindo a todas las personas que se sumaron a la realización del documental. Y especialmente, por supuesto, a Yesica Anahí García Valle y Josseline Mendoza Aguilar, por haberme dado la oportunidad de mostrar lo más valioso que tiene un ser humano, su propia experiencia de vida.

A todos gracias.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO 1. NARRACIÓN ORAL. COMUNICACIÓN Y CULTURA	10
1.1. <i>Origen de la narración oral escénica</i>	12
1.2. <i>Reconocimiento de las artes escénicas</i>	17
1.2.1. <i>El habla, la oralidad y el lenguaje</i>	19
1.2.2 <i>La oralidad con perspectiva de un narrador</i>	22
1.3. <i>Importancia de la narración oral para la comunicación y cultura</i>	26
CAPÍTULO 2. CAMINOS DE INTEGRACIÓN DEL ESTUDIO DE LA NARRACIÓN ORAL	30
2.1. <i>Sistematización teórica, técnicas de la narración oral artística</i>	31
2.2 <i>Formación del narrador</i>	33
2.3. <i>El cuerpo en el arte de contar</i>	34
CAPÍTULO 3. FORO INTERNACIONAL DE NARRACIÓN ORAL (FINO)	36
3.1 <i>La narración oral artística y la comunidad transgénero</i>	37
CAPÍTULO 4. EL DOCUMENTAL	41
4.1 <i>Voces Transparentes</i>	41
4.2 <i>Recursos fílmicos</i>	45
4.3 <i>Plan de Producción</i>	47
4.4 <i>Proceso de Producción. Preproducción, Producción, Post-producción</i>	53
Bibliografía	61
Anexo 1. Entrevistados	63

Anexo 2. Guías de entrevista.....	64
Anexo 3. Making of.....	66

INTRODUCCIÓN

La aparición del lenguaje humano es uno de los temas más complejos y fascinantes dentro de la antropología, la lingüística y la evolución humana. Se piensa que los primeros homínidos pudieron haber comenzado el desarrollo del lenguaje a partir de la gestualidad al desarrollar una serie de movimientos, faciales y corporales que acompañaron paralelamente el lenguaje oral. Estos elementos se expresan mediante códigos dentro de un sistema de mensajes no verbales que, codificados o interpretados simultáneamente con la expresión verbal, se asegura la transmisión efectiva y comprensible del mensaje. Con el tiempo, el lenguaje evolucionó gradualmente hasta la aparición de la escritura. A esta primera etapa los lingüistas le llaman sociedades primarias, momento en que la humanidad se reconocía, que se situaban y definían en todo momento mediante el habla, *lo dicho*; es decir, de toda aquella manera de transmisión en hombres y mujeres para expresar todo lo que acontecía, dando paso al origen de los mitos, las leyendas y las fábulas, así como a la creación de la identidad de diferentes grupos culturales.

Estos narradores jugaban un papel muy importante dentro de la comunidad, en ellos recaía la responsabilidad de informar y dar una continuidad a todas aquellas cosas que provenían de nuestros antepasados, proveyendo de sentido a la cosmovisión propia de cada pueblo. Esta práctica ancestral se transformó de alguna manera a partir de la aparición de la escritura, dando lugar a la aparición de la

literatura y a la conformación de un lenguaje que a perpetuado lo dicho en palabras ha ser codificadas a signos escritos.

En la actualidad, la narración oral artística es una disciplina que recupera la oralidad como vehiculo de transmisión de la experiencia humana, desde los años ochenta ha ganado impulso gracias a su significativa aportación multicultural. Diferentes espacios culturales e institucionales consideran la actividad de narradores orales como parte de sus actividades con los que esta intimamente vinculada, como lo es con la literatura, por ejemplo, las ferias de libro, los festivales infantiles, cursos de verano, etcétera. Los narradores de cuentos cumplen más con una función de divertimento, colocando la narración oral como una excelente fuente de entretenimiento que esencialmente esta dirigida a las infancias. Dicho esto, en repetidas ocasiones se sitúa al narrador oral como aquél famoso “cuenta cuentos, como aquella figura de entretenimiento. La narración oral artística al ser una actividad de la expresión humana y de comunicación, adquiere un sentido más subjetivo, gracias a la propia experiencia de quien está contando una historia. Considerando y resaltando que cada ser humano tiene algo que contar, *“hay tantas historias como seres humanos hay en el mundo”*. Con esto se pretende decir que al narrar nuestras experiencias de vida, nos reconocemos, nos encontramos, nos abrimos a otras experiencias, a partir de distintas dimensiones sociales y culturales, estrechamente ligadas unas con otras.

Acercarse al mundo de la narración oral artística representa *la vida en sí misma*. ¿Por qué digo esto?, porque la narración oral artística es una actividad que acerca a los humanos a algo más *profundo* de lo que imaginamos, tiene que ver con nuestro sentir a partir de *nuestra existencia en el mundo, la percepción que tenemos de él y de la manera de entenderlo, en reconocernos unos a otros*.

Una de las grandes aportaciones culturales que ofrece la narración oral artística es, permitirnos hacer uso de los recursos más importantes con los que contamos los seres humanos: el lenguaje, la palabra y el gesto, vehiculos de comunicación que se convierten en un medio tan importante y tan útil como ver, caminar, oír, respirar, algo que asumimos de manera automática o natural pero que no es así; por ejemplo, caminar y hablar, son dos capacidades que se aprenden a diferencia de oír y respirar, que suceden de manera autónoma o fisiológica, relacionado a las funciones del cuerpo. Aprender a hablar sucede cómo algo inherente a nuestro desarrollo a aprender a contar resulta una habilidad que debe aprenderse a realizarse con toda conciencia, considerando en todo momento *el poder de la palabra*.

He mencionado tan sólo un esbozo que pretende explicar la importancia del uso de la narración oral artística, del lenguaje, de la oralidad y del habla en su cotidianidad.

Una vez que hemos dilucidado la importancia de la oralidad como una disciplina artística a partir de una actividad cultural, se consideró que la realización de un documental, nos permitiría mostrar la función social de este recurso comunicativo, como un agente social y cultural, que permita al público espectador, resignificar a la narración oral artística, desde su justa dimensión, tomando como referencia el programa *Voces Transparentes*, mismo que da voz a una comunidad que ha sido *silenciada*. Dicho programa propone una oportunidad para poder expresar todo aquello que usualmente no se escucha en los espacios culturales. Pensar en este propósito surgen las preguntas: ¿cómo surge la narración oral artística?, ¿cuál es la importancia de esta disciplina artística?, ¿qué puede lograr la narración oral artística?, ¿cómo surge el programa *Voces Transparentes*?, y ¿qué aporta el

programa *Voces Transparentes* a la comunidad transgénero?. Creemos que estas preguntas nos permitirán comprender la importancia de la narración oral artística, la *nobleza* y humanidad del gremio artístico y su aportación, al mismo tiempo sensibilizarnos a partir de mostrar las historias de vida de dos personas pertenecientes a la comunidad transgenero.

Voces transparentes es un documental que pretende destacar y resignificar la percepción que se tiene sobre la narración oral artística; para ello exploraremos y a partir de la investigación y con este propósito surge la posibilidad de dilucidar las experiencias de vida de dos narradoras orales, Yesica Anahí García Valle y Josseline Aguilar considerando ¿cómo y por qué son narradoras orales artísticas?, ¿cómo llegan a adentrarse a este gremio artístico? y ¿qué cambios en su vida han tenido a partir de ser narradoras orales? Es decir, ¿qué les aporta esta disciplina artística a sus vidas? Considerando que la narración oral es una disciplina de suma importancia social y cultural, es fundamental mostrar el contexto, es decir, el día a día más cotidiano e íntimo de las narradoras, quienes a través del documental permitirán mostrar al público sus propias experiencias de vida vinculadas en todo momento a la narración oral, así como las motivaciones que encontraron al formar parte del programa *Voces Transparentes*. Es importante mencionar los programas de instituciones culturales de la Ciudad de México que trabajan colegiadamente con el Foro Internacional de Narración Oral, FINO AC., y la Galería José María Velasco del INBAL, copartícipe en la creación de este proyecto. Los testimonios de narradoras orales artísticas, quienes han hecho parte de su vida el recurso de la palabra, así como la personificación del narrador oral artístico y de su personalidad permitirá mostrar al público un panorama multidimensional de esta disciplina, reconocer su

valor desde sus particularidades de vida y el modo en que ha potenciado sus vidas, por medio del uso conciente de este recurso artístico.

El presente trabajo recepcional se organiza en cuatro capítulos y un anexo sobre la carpeta de producción. El primer capítulo enmarca lo concerniente a la narración oral desde su contexto, como disciplina comunicativa cultural; el capítulo dos se refiere a la teoría y la técnica de la narración oral, considerando los recursos narrativos; el capítulo tres, pretende describir la función y aportes de la narración oral a la sociedad, a partir del taller *Voces Transparentes* que ofrece el Foro Internacional de Narración oral (FINO) conjuntamente con la Galería José María Velazco del INBAL; y por último, el capítulo cuatro, se refiere a la función del cine documental en la conformación de este *quehacer artístico*, a partir del programa *Voces Transparentes* dirigido en este caso a la comunidad transgénero.

Para ver el documental, el tráiler y el cartel los vínculos son:

[Documental](#)

[Tráiler](#)

[Cartel](#)

CAPÍTULO 1. NARRACIÓN ORAL. COMUNICACIÓN Y CULTURA

La narración oral artística se establece cómo un recurso que favorece la comunicación humana desde el valor de la palabra, sin este recurso no existiría la humanidad tal como la reconocemos hoy en día. Refiriéndonos a las grandes aportaciones de la oralidad, podríamos mencionar que la educación mediante la oralidad preserva y transmite la cultura, permite el conocimiento y la identidad propia de cada comunidad, permitiendo dar continuidad a las tradiciones y costumbres ancestrales que nos sitúan cómo seres únicos e irrepetibles, también podríamos agregar que educa, informa, entretiene y divierte; a partir de la construcción de historias, mitos, leyendas y fabulas, que se insertan dentro del imaginario individual y colectivo. La narración desde la literatura apela a los imaginarios favoreciendo la preservación del lenguaje, dando voz a todo aquel interesado en contar historias.

Considerando la reelevancia que tiene la narración oral, surge la necesidad de una formación de profesional de narradores de manera consciente y responsable, es decir el narrador oral artístico que adquiere y asume una gran responsabilidad, considerando que su función social va más allá de simplemente contar una historia: *el poder* de la palabra y las implicaciones al hacer *uso de ella*, entendida como formadora de públicos, interviene directamente en la enseñanza, la transmisión de valores y principios, reflexiones sobre la vida, la moral y la condición humana.

Desde la aparición de las sociedades primarias, tradicionalmente orales, previas a la escritura, los narradores orales y actores de la sociedad formulaban un compendio de historias, fábulas, mitos y leyendas, articulado por el imaginario individual y colectivo, que entre otras cosas, preserva la historia, la cultura, la identidad y nos permite reconocer quiénes somos y adónde nos dirigimos.

La narración oral artística¹, como disciplina artística, transita por una serie de situaciones complicadas; partamos de la percepción que tiene la sociedad civil en su mayoría sobre esta actividad artística. Esto tiene relación a la falta de conocimiento sobre la capacidad del mundo del arte para contar historias. Si hacemos una comparación de un narrador oral artístico, frente a un actor de teatro, no existe un referente que sitúe al narrador oral como parte de las artes escénicas, ósea como parte del teatro, *quizás haya algo de razón en esto, considerando que la narración oral artística no se apoya en ningún elemento teatral, es decir, de ningún elemento que considere teatralizar la narración, 'utilizando' como enorme recurso la imaginación del público a través de la historia o el cuento*, quedando al margen este gremio artístico. Desafortunadamente el referente más inmediato que se tiene sobre un narrador oral se vincula con la imagen de los cuentacuentos², gremio con tiene excelentes intérpretes profesionales, quienes se han forjado a partir de toda una trayectoria artística, lamentablemente considerada, también, como un *arte menor*, al estar dirigida esencialmente a las infancias.

Otro factor importante que va en detrimento a este gremio artístico, tiene que ver con las condiciones económicas que viven los narradores orales. Nancy Castro, narradora oral mexicana, quien pertenece a la Asociación de Profesionales de la

---

¹ La narración oral escénica artística es considerada una profesión a partir de la promoción e impulso del maestro Garzón Céspedes, desde la Catedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral, quien resignificó el valor de la palabra; la técnica de narración oral escénica consiente y responsable, toma como referente elementos muy claros de las tradiciones orales desde 1974.

² Cuentacuentos: un cuentacuentos, también llamado contador, cuentista o cuentero, es un narrador oral de cuentos e historias. Otra definición añade que el cuentacuentos "ha de saber ciertas premisas y condiciones para que la transmisión de este sea cautivadora. En conclusión, un cuentacuentos es una persona que sabe transmitir a través de historias escritas o habladas situaciones en las que te hace sentir las sin que te des cuenta, envolviéndote en la magia del cuento" (Arellano, 2020).

Narración Oral en España (AEDA), hace un análisis de las condiciones laborales, a partir de su propia experiencia en México, que lastiman a este gremio artístico: “la desigualdad económica afecta el sector artístico y cultural es que, siempre ha tenido que cargar con la creencia popular de que *'hacer arte'*, *'por amor al arte'*, es decir, *vivir del aplauso* o, en otras palabras, disfrutar del placer de crear propuestas artísticas que gusten al público, es la única retribución válida por su trabajo. Por qué muchos empleadores aún no valoran a este tipo de trabajadores, y la opinión pública aún considera mayoritariamente que vivir del arte no es una carrera de verdad.”

1.1. Origen de la narración oral escénica

El origen de la narración oral escénica se remonta a las primeras formas de comunicación humana, mucho antes de la invención de la escritura, que hoy en día se considera una disciplina artística, debido a la combinación de la narración oral tradicional con elementos performativos, como gestos, movimientos, expresiones faciales, etc. Garzón Céspedes tuvo la iniciativa de ver la narración oral como *el arte de la expresión humana*, arte sin artificios, es decir, sin hacer uso de ningún elemento que teatralice la narración de un cuento o una historia, apelando en todo momento al imaginario de quien escucha, donde cada quien es *libre y responsable de imaginar lo que quiera*. La narración oral es una conducta expresiva comunicativa del ser humano transformada en arte, que tiene su origen en la necesidad humana de dialogar, de expresarse y comunicarse; una práctica tan cercana como la conversación misma, un ámbito tan íntimo que la propicia y que la define. Para algunos, la narración orales el arte del *cuentero* de todos los tiempos, desde el *cuentero de la tribu*, el *cuentero campesino suburbano o urbano*, el que cuenta con toda la comunidad, hasta el *cuentero familiar*; es el testimonio del contador de historias, es el multifacético prodigio

del chamán, el griot, el fabulador árabe, el juglar —capaces de entrelazar oficios y llamados por extensión: cuenteros. Dondequiera que se reunieron o se reúnan a contar fulgen las palabras y los gestos.

El narrador escénico proviene de la corriente escandinava, se le reconoce como el antecedente directo de la narración oral. A partir de su extraordinaria importancia, en la década de los años setenta, se da una transformación teórico-práctica en Cuba, encabezada por Garzón Céspedes, quien define que el origen de la narración oral viene desde *La peña de los juglares*, donde, como *arte escénico se utiliza* para contar historias. Cada posibilidad escénica permite volver la mirada a su proceder, a los más antiguos antecesores del cuentero de siempre, del juglar de siempre, de todos los que en la ruta de los siglos han unido la palabra viva al lenguaje. Pasando por la mirada, la mímica del gesto, de la postura. la proximidad entre los lenguajes no verbales activos en la comunicación humana, enfatizándolos al narrar oralmente, se renueva este oficio y se inserta en la búsqueda de la integración de las artes. Asimismo, en la búsqueda de un espectador participante que se exprese, sin olvidar la necesidad de volver la mirada hacia el arte cada vez más olvidado de la conversación y el encuentro entre seres humanos.

La narración oral, es el arte del narrador oral escénico que puede contar un mito, una leyenda, una anécdota, un relato, un cuento porque puede hacerlos suyos con el niño, con el joven, con el adulto o con todos a la vez en cualquier espacio posible, para reinventarlos como maravilla creadora.

La narración oral, como arte escénico, con sus propias características, comparte con el teatro, la danza o la pantomima, los elementos expresivos comunes, donde el ser humano, al narrar a viva voz y con todo su cuerpo, *se desnuda* para *poblarse*. A través del tiempo, los grupos humanos han logrado desarrollar su propia

lengua en cada región del hemisferio, que refleja, desde una mirada antropológica y etnográfica, las condiciones humanas que caracterizan a las distintas culturas del mundo. El valor histórico que se le da a la oralidad, desde la filosofía y muchas otras disciplinas se expresa así:

Desde la antigüedad las sociedades humanas han requerido de un sistema eficiente de comunicación y ha sido precisamente el *lenguaje oral* el que ha permitido esta acción. Durante los primeros años de civilización *los hombres* manejaron los asuntos políticos, sociales, económicos y culturales a través del uso exclusivo de la oralidad: el razonamiento, las normas, los tratados, entre otros; eran convenidos y establecidos a través de la palabra. La oralidad fue entonces, durante largo tiempo, el más importante sistema de expresión comunicativa de hombres y mujeres, al igual que de transmisión de conocimientos, las tradiciones orales fueron las antiguas maneras de entretenimiento y aprendizaje, propias de sociedades ágrafas (Durkheim, 1974).

Como se mencionó anteriormente, Garzón Céspedes se remonta a los orígenes y dice que “los antecedentes del *cuentacuentos* a finales del siglo XIX en Escandinavia, toma forma sobre todo entre los bibliotecarios, los maestros y unos que otros escritores para niños”. Céspedes recuerda que anteriormente “*La Hora del Cuento*”, [estaba] destinada a los niños en bibliotecas y aulas, ahí se contaban desde los cuentos tradicionales anónimos hasta los de los escritores de cualquier época. Por ello se entiende a este arte como un *descubrimiento*, recreación, motivación y/o profundización de esa otra necesidad encantamiento y aprendizaje. (Trejo, 2023).

Hoy en día, se forman nuevos públicos así como narradores orales artísticos, capaces generar una propuesta artística de mayor calidad con mayores posibilidades, es decir, pugnar por actividad cultural de mayor calidad mejor elaborada y diseñada que cumpla no solo con la función del entretenimiento, sino también aporten algo a la sociedad en su conjunto.

“Los seres humanos de las culturas orales primarias son aquellas que no conocen la escritura en ninguna forma, aprenden mucho, poseen y practican gran sabiduría, pero no estudian. Aprenden por medio del entrenamiento —acompañado de cazadores experimentados, por ejemplo—; por discipulado, que es una especie de aprendizaje; escuchando; por repetición de lo que oyen; mediante el dominio de los proverbios y de las maneras de combinarlos y reunirlos; por asimilación de otros elementos formularios; por participación en una especie de memoria corporativa y mediante el estudio en un sentido estricto” (Ong, 1987).

Garzón Céspedes llega a México a principios de los años ochenta como promotor y creador de la de la narración oral escénica, tal como la conocemos hoy día, recupera la tradición oral como elemento trascendente en el que establece a la narración oral escénica, considerando que es una práctica de orden esencialmente humana. A su manera sencilla reconoce la importancia de la narración en la vida cotidiana, dice así:

“Todos sabemos narrar, todos contamos en nuestra vida cotidiana, siempre contamos algo, contamos, sucesos, anécdotas que nos han ocurrido, contamos nuestro acontecer cotidiano de cada circunstancia vivida o que hemos presenciado, o que nos han transmitido. Compartimos con propios y extraños el relato de acontecimientos alegres o tristes de nuestra vida. Nos complacemos a menudo contando y escuchando, con verdadera pasión e interés: chascarrillos, cotilleos y chistes. Continuamente nos referimos a historias, ya sean reales, ficticias, o mezcla de ambas. En mayor o menor medida, mejor o peor, todos lo hacemos habitualmente. De esta manera, parto de la premisa de que sabemos y podemos narrar. Al menos, somos capaces de hacerlo en el nivel básico o primigenio de la narración oral: la conversación, es decir, una situación en la que dos o más personas se encuentran y comparten —mediante la palabra hablada— vivencias, anhelos, emociones, preocupaciones, recuerdos, esperanzas, alegrías, tristezas, etc. (Céspedes, 1997)

Este hecho cotidiano de conversar tiene que ver con la dimensión social y natural del ser humano que surge de la imperiosa necesidad de relacionarnos, de expresarnos, de compartir, de comunicarnos, en definitiva, de no estar solos. Pero más allá de lo familiar o cotidiano, Céspedes va apuntando hacia la profesionalización:

“La narración oral en ámbitos familiares o cotidianos; para diferenciarla también de otras formas de oralidad como pueden ser, por ejemplo, las de oradores profesionales, profesores, políticos o vendedores. Por lo tanto, como ya somos

capaces de hacer lo básico, lo que necesitamos ahora es conocer y desarrollar nuestras habilidades y recursos para poder narrar, de la forma más satisfactoria posible, todo tipo de historias y con todo tipo de público (Céspedes, 1997).

Con la profesionalización de la narración se descubre un mundo imaginario, donde desaparece el tiempo, dando alcance a todo aquel dispuesto a escuchar. Sin embargo, las posibilidades se multiplican al comprender que habría tantas historias como seres humanos hay en el mundo conectados a su propia cosmovisión y forma de entender el mundo, que dota nuestro sentido de pertenencia, de origen, inclusive la de nuestros ancestros. Marcela Sabio Narradora Oral Artística, quien fuera de las primeras generaciones de narradores formadas por el propio Garzón Céspedes apunta lo siguiente refiriéndose lo que se desprende del amor a la narración oral otorgando un mayor valor; expresando:

No hay ni habrá edad para los cuentos porque como el juego hacen a la trascendencia de la especie humana y constituyen un permanente ensayo para la vida. Quién acuerde conmigo, seguramente sigue creyendo como yo, como el anciano que cree en su luna que la magia es posible, que los sueños son posibles y que debemos defenderlos a capa y espada, a su voz y palabra, y que, si la magia y los sueños son posibles, un mundo mejor, también lo es. Porque narra con nosotros, fue desde los principios del hombre y será, siempre, un acto de comunión y amor, un acto de despojamiento y generosidad, en donde al contar festejamos popularmente, renovándonos en el conocimiento milenario que vibra en cada cuento (Sabio, 2012).

Jerom Brener asegura que la manera de enmarcar la experiencia y nuestros recuerdos de ella es la modalidad narrativa. Ciertamente, la existencia del relato o la historia como forma es una garantía perpetua de que la humanidad siempre irá más allá de las versiones oficiales contadas sobre la realidad. Con las siguientes definiciones se refiere a las diferentes maneras de entender lo que es un narrador oral artístico.

Artífice de la pregunta. El narrador oral nos sensibiliza para la duda, para la búsqueda y para la independencia.

Artífice de la imaginación. Promotor de ficciones, sensibiliza para/con la realidad, para/con la naturaleza, para/con el conocimiento y la belleza, pues —y parafraseando al antropólogo Adolfo Colombres— *en todo relato que atraviesa el tiempo hay un fondo de verdad. Porque la verdad no es solo una propiedad de los acontecimientos: también el imaginario social la expresa.*

Artífice de la confianza. Porque contando con todos y en todos los ámbitos y circunstancias, en el entrañable acto de amor e indefensión que eso significa, apela al imaginario de sus interlocutores animándolos a creer en el juego y revelación del acto creador.

1.2. Reconocimiento de las artes escénicas

La narración oral artística es una disciplina que, sin estar reconocida, antecede a las artes escénicas. Aunque casi cualquier persona podría narrar una historia, en cualquier lugar, debemos considerar una serie de elementos que profesionalizan la narración oral artística.

A través del tiempo, los grupos humanos han logrado desarrollar su propia lengua que, desde una mirada antropológica y etnográfica, refleja las condiciones humanas características de las distintas culturas. El lenguaje nos ha permitido de distintos modos entender el mundo, los acontecimientos y la posibilidad de expresarlos, así como de reaccionar ante ellos y actuar en consecuencia; en una relación coherente entre lo que se piensa, lo que se siente, lo que se dice y lo que se hace. Si el lenguaje es la capacidad humana, entonces, “por décadas, los artistas

que viven del arte han desarrollado su trabajo desde una economía informal, sin prestaciones de ley, como seguro social, crédito hipotecario, pensión o fondo de ahorro para el retiro —no se diga ya de un ingreso estable” (Murillo, 1999).

De acuerdo con un estudio en 2019 por el economista Ernesto Piedras para *El Economista*, cerca del 80% de los trabajadores de la cultura tienen un segundo empleo —con el cual sostienen su producción artística—, porcentaje que entra en contraste con el hecho de que la cultura aporta un 7.2% al PIB del país.

Al menos desde los años 90, con el nacimiento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1988, se han desarrollado distintos *esfuerzos* para regularizar la situación económica de los artistas en todo el país. Algunos grandes pasos en ese sentido han sido la creación de becas y apoyos como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que pretende lidiar con el problema de los escasos ingresos que perciben los creativos. Pero en el caso de las prestaciones de ley, el avance es poco. Si bien existen esquemas para trabajadores informales como el modelo de Seguro Voluntario para ingresar al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y el SAT (Servicio de Administración Tributaria) cuenta con su programa de Pago en Especie, no todos los artistas tienen conocimiento, ni asesoría o requisitos para aplicar a estas alternativas (Miller, 2015).

Sin embargo, la narración oral en México evoluciona gracias a que hay un amor infinito de parte de quien se esmera en *mantenerla viva* con un profundo sentido de responsabilidad; nos referimos al uso plenamente conciente del poder del lenguaje, que es la base de la comunicación del ser humano y que nos permite expresarnos y comprender a los demás. Una de la premisas del Foro Internacional de Narración Oral (FINO), dirigido a concientizar tanto a públicos como a nuevos narradores formados en los talleres que imparte de manera profesional. De este modo, la Narración Oral

Artística se establece como herramienta educativa susceptible de transmitir conocimiento y valores que favorecen a los actores de nuestra sociedad.

1.2.1. El habla, la oralidad y el lenguaje

Se dice que la narración oral es y ha sido por mucho tiempo un acto *natural*, en referencia a la capacidad que tuvo el hombre de comunicarse a través del desarrollo del lenguaje hablado. Para reconocer dichas potencialidades del lenguaje con la narración oral basta con comprender, *lo que se ha establecido a partir de lo dicho*. Es decir, el lenguaje se apropia de la *psique* como un mandato *casi* oficial plenamente decretado. —La afirmación de mi abuelo: “Le doy mi palabra, Don Hilario”, el compromiso de palabra establecido con alguien más, era casi como la firma de un contrato ante un notario público.— La palabra se entendía como un valor que rebasa lo suscrito, esto nos lleva a preguntarnos ¿dónde queda el valor de la palabra hoy en día?

Al identificar las capacidades y limitaciones inherentes al uso del lenguaje, el pensamiento y la expresión a partir de la riqueza semántica del lenguaje y de la riqueza del vocabulario en la selección de las palabras adecuadas, podemos ganar mayor precisión en lo que se pretende comunicar, inclusive podemos hacer un juego de palabras que nos remitan a diferentes significados. La narración oral artística tiene un sinfín de posibilidades, si el narrador se lo propone—, puede alcanzar un significado distinto, y, por lo tanto remitirse a una moción diferente en cada cuento o historia. Ciertamente el lenguaje desde la oralidad nos permite tener un acompañamiento indispensable para cada uno de nosotros, desde cada punto de vista, desde cada experiencia de vida, desde cada forma de ver y entender el mundo. Permite también contar con la posibilidad de comunicarnos. Distingamos entonces

entre lengua y habla, a través de algunas reflexiones de Teran (2020) y de Ong (1987).

La lengua es el conjunto de conocimientos que son transmitidos a través de cantos, rezos, discursos, leyendas, cuentos y conjuros; la comunicación oral, entendida como la forma de relacionarse con el otro, tratando de encontrar la mediación necesaria en cuanto al acercamiento de lenguajes, corpus, conocimientos, referentes y definiendo en sí sus propias leyes Terán (2020).

El habla es el uso muy particular que los seres humanos hacemos de la lengua. De igual manera es una capacidad individual y única para expresar los pensamientos, emociones y necesidades a través de sonidos articulados. Dentro de este sistema complejo que es la lengua y su relación con el habla, se involucra la conciencia que tenemos de nosotros mismos, de como es el mundo que nos rodea. El habla es una manifestación del lenguaje como capacidad, pero también del uso de la lengua en una cultura determinada.

El habla es inseparable de nuestra conciencia; ha fascinado a los seres humanos y provocado reflexión seria acerca de sí misma desde las fases más remotas de la conciencia, mucho antes de que la escritura llegara a existir. Los proverbios procedentes del mundo son ricos en observaciones acerca de este fenómeno abrumadoramente humano del habla en su forma congénita, acerca de sus poderes, sus atractivos, sus peligros. El mismo embeleso con el habla en su forma oral continúa sin merma durante siglos, al después entrar el uso la escritura (Ong, 1987).

El habla, como medio, conecta con la codificación del hablante; en este caso en el narrador oral, dando vida a ese campo procedente de la propia imaginación del narrador oral artístico, formula las palabras a partir del tono o entonación, que podrían cambiar el significado, y que le permitirán conectar con el espectador al mismo tiempo que le aseguran el entendimiento de la historia, acompañado de estos matices que refuerzan la historia. Esa historia que ahora le pertenece al narrador, siendo que ahora se ha apropiado de ella, la ha hecho suya, desde su percepción sensorial, desde su bagaje cultural, su sentido de la vida, su ánimo de ser él mismo; el habla es

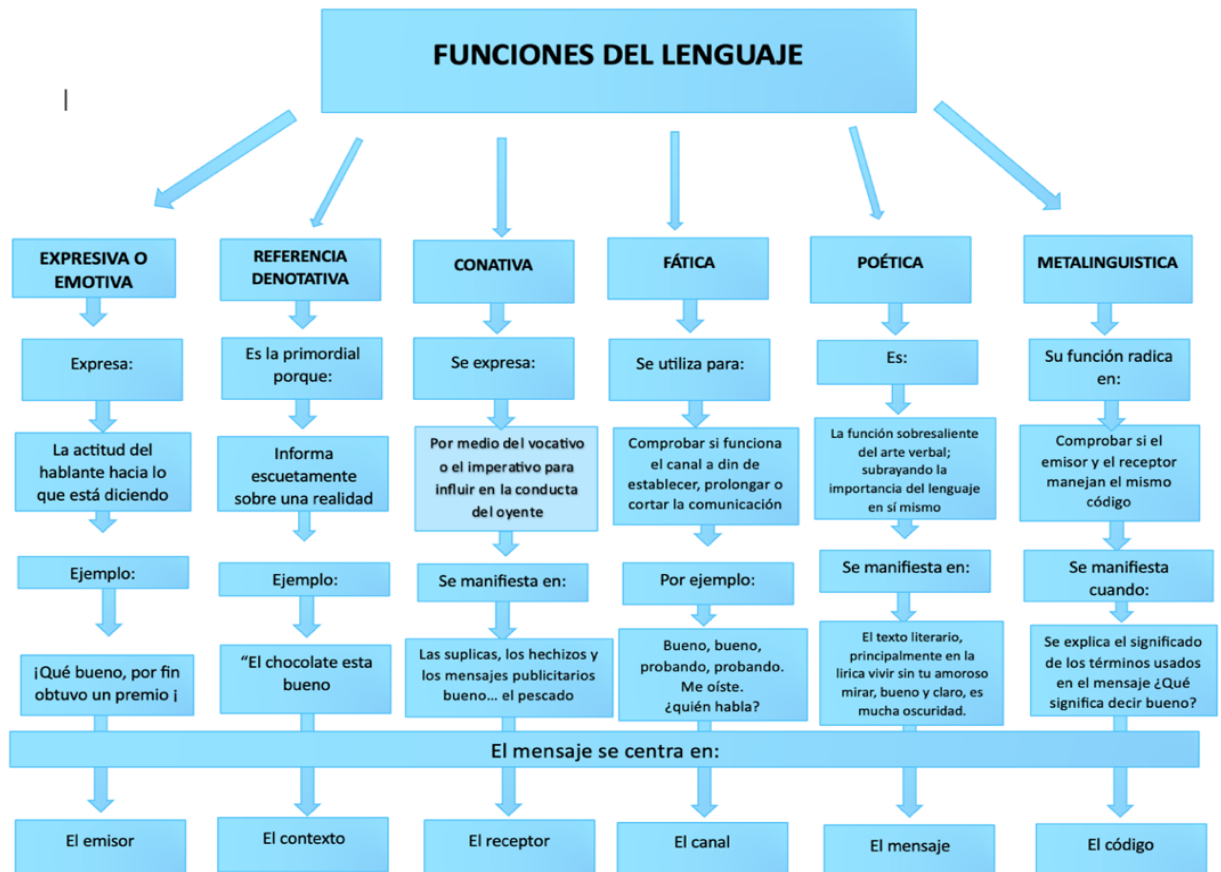
su herramienta fundamental para encontrarse a sí mismo frente al otro. Esta predisposición de comunicación se inserta de manera a muy temprana edad de manera muy espontánea sugen paralelo al aprendizaje de otros saberes interconetados dentro del nuestro primer círculo social.

El habla es un hecho tan familiar de la vida de todos los días, que raras veces nos preocupamos por definirla. El hombre la juzga tan natural como la facultad de caminar y casi tan natural como la respiración. Pero sólo hace falta un instante de reflexión para convencernos de que esta naturalidad del habla es una impresión ilusoria. El proceso de adquisición del habla es en realidad, algo totalmente distinto del proceso de aprender a caminar. En este caso la cultura, o, en otras palabras, el conjunto tradicional de hábitos sociales no entra propiamente en juego (Sapir, 1954).

Ferdinand de Saussure (1875–1913), padre de la lingüística moderna, llamó la atención sobre la importancia del habla oral, decía él, “existe una tendencia persistente, aún entre hombres y letras, de considerar la escritura como la forma básica del lenguaje”. Pero si bien la escritura tiene una *utilidad, defectos y peligros* sólo llega a ser una clase de complemento para el habla oral (Ong, 1987, pág. 23).

Entender lo que sucede dentro de nuestra formación como individuos sociales, responde a todas aquellas cosas que se hablaron desde nuestra primera sociedad, es decir, “La narración oral es una conducta expresiva y comunicativa del ser humano, es una *condición humana* para relacionarnos con nosotros, dentro del seno familiar, desde que nacemos y empezamos a mirar y nos miran nuestros padres”. Con el gesto, la mirada, las expresiones, los tonos de la voz, nos dice que el lenguaje no es solo la palabra, sino que en la comunicación la expresión facial y corporal, o los ojos, nos dicen si algo se aprueba o desaprueba, si se sorprende, si duda, etcétera (Trejo, 2023).

Román Jakobson, desde 1960 describe las funciones del lenguaje, las cuales muestran esas interacciones entre lenguaje, lengua y habla en los hablantes.

Recuperado de Comunicación Oral y escrita (Cantú, 1999)

1.2.2 La oralidad con perspectiva de un narrador

Posiblemente algunas generaciones tuvimos todavía la posibilidad de llevar a cabo la sobremesa, la charla familiar, donde escuchábamos a los adultos cuando, éramos pequeños, compartir en el ambiente familiar, donde se reconocía las historias que de alguna manera nos daban contexto de nuestro origen. Después, cuando

empezamos con nuestra formación escolar, académica, estando ya en otro ámbito que no es propiamente el familiar; considerando este nuestro *segundo entorno*, el más importante después del hogar, empezamos a interactuar con otras personas que tenemos que empezar a conocer y reconocer aprendiendo a escuchar, aprender a escucharnos con los otros, considerando la personalidad de cada uno de nosotros: si somos extrovertidos, introvertidos, contenidos o expresivos y cómo vamos a interactuar con otros grupos., En un aula, por ejemplo, desde que somos pequeños, se nos puede facilitar o complicar comunicarnos, un factor que tiene que ver con las generaciones. Nosotros vivimos en una generación donde los niños no podían intervenir en la conversación de los adultos, pero éramos escuchas y nos encantaba estar atentos a las historias, las anécdotas, los cuentos, lo que conversaban los adultos. Las visitas, los abuelos y estar *imaginando todo* aquello que sólo venía de voces, palabras y expresiones que nosotros terminábamos de co-crear. Este rasgo es muy importante para el trabajo del narrador oral artístico; al convertirnos en seres imaginarios, imaginativos, que podemos co-crear nuestras propias imágenes, nuestras propias historias a partir de lo otro que nos cuentan, de una manera despojada de cualquier artificio. Se trataba de escuchar con atención y poder imaginar, y aunque no interveníamos también estábamos teniendo una formación de lo que se reconoce como cultura oral, puesto que la cultura no necesariamente es la académica, la que tomamos en la Facultad, o en nuestras formaciones universitarias.

Las personas analfabetas son también gente sabia, que ha formado su cultura a partir de la transmisión de conocimiento milenario, de lo que han vivido, de las experiencias a lo largo de su vida. No sólo lo académico nos vuelve seres culturales, ya que, cuando no hay academia, cuando no hay formación académica, también

tenemos que estar abiertos a aprender del entorno, de lo que vemos y de lo que observamos a partir de la vivencia.

“Las palabras entrañan un potencial mágico está claramente vinculado, al menos de manera inconsciente, con su sentido de la palabra como, por necesidad, hablada, por lo tanto, accionada por un poder” (1987, pág. 51)

Armando Trejo menciona sobre lo que incide de gran manera en cualquier oficio, es decir, sobre las oportunidades posibles para desarrollar una habilidad?, por ejemplo, desde la idea de saber cómo tiene uno que expresarse dentro de determinado ámbito, inclusive en una entrevista para conseguir un empleo, etc. (Trejo, 2023) . Podemos observar cómo desde nuestros inicios en el hogar y nuestros centros de trabajo, nos formamos como narradores – interlocutores especializados en la oralidad, con todos sus componentes para toda la vida, y es precisamente uno de los recursos que, entendido de esta manera, debemos de preservar considerando y teniendo presente que la tecnología puede afectar nuestra comunicación debido al uso excesivo de dispositivos electrónicos, partiendo de la importancia que tiene el contacto y la comunicación humana desde el seno familiar.

Sin embargo, los autores se refieren a la condición de la oralidad a través del tiempo dadas las condiciones de evolución que han propiciado la involución de los lenguajes, en los cuales la escritura fija lo dicho a lo establecido. El filósofo Walter Ong (1987) nos dice que la *oralidad primaria* se refiere a la oralidad de una cultura que carece del conocimiento de la escritura o de la impresión. Es primaria por contraste con *la oralidad secundaria* de la actual cultura de alta tecnología, referida a esa nueva oralidad basada en el teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos electrónicos que para su existencia y funcionamiento dependen de la escritura y la impresión. Sin embargo, en grados variables, muchas culturas y subculturas, aún en

un ambiente tecnológico, conservan gran parte del molde mental de la oralidad primaria.

Ong, explica la estrecha relación entre escritura y oralidad para la vida misma:

Las culturas orales producen, efectivamente, representaciones verbales pujantes y hermosas de gran valor artístico y humano, las cuales pierden incluso la posibilidad de existir una vez que la escritura ha tomado posesión de la *psique*. No obstante, sin la escritura la conciencia humana no puede alcanzar su potencial más pleno, no puede producir otras creaciones intensas y hermosas. En este sentido, la oralidad debe y está destinada a producir escritura. El conocimiento de esta última es absolutamente menester para el desarrollo no solo de la ciencia sino también de historia, filosofía, interpretación explicativa de la literatura y de todo arte; asimismo, para esclarecer la lengua misma (incluyendo el habla oral). Casi no queda cultura oral o predominantemente oral, en el mundo de hoy que de algún modo no tenga conciencia representa una extrema zozobra para las personas que permanecen en la oralidad primaria, que desean con vehemencia conocer la escritura, pero que saben muy bien que introducirse en el emocionante mundo de esta última significa dejar atrás mucho de lo que es sugerente amado en el mundo oral anterior. Tenemos que morir para seguir viviendo” (pág. 39).

La oralidad se construye desde la voz misma, tomada cómo elemento esencial que permite expresarnos; de esta manera se va construyendo un diálogo inmerso dentro de una narrativa que deja de ser individual para situarse dentro de una apropiación de las estructuras culturales más amplias, en las que se dibuja una imagen mental a partir del imaginario. Marcela Sabio, establece lo siguiente en relación a la *permanencia*, estos ritos que han sobrevivido a través del tiempo, “toda la comunidad aprende la canción llevan a la persona al medio del pueblo, hace un círculo alrededor y canta, cantan y cantan, por horas... porque piensa que si esa persona ha cometido un acto aberrante contra alguien, es porque ha olvidado cómo fue soñada, esperada; es porque ha perdido el cordón umbilical identitario, que la une con su cultura, que ha olvidado el canto, que con tanto amor se forjó para

acompañarla durante toda la vida. Esta cultura cree que cuando la personas recrea su canción, ya no hay deseos ni necesidad de perjudicar a nadie” (2012, pág. 20).

Con esto podemos ver cómo las *culturas orales* producen, efectivamente, representaciones verbales pujantes y hermosas de gran valor artístico y humano. No obstante, sin la escritura la conciencia humana no puede alcanzar su potencial más pleno, no puede producir otras creaciones intensas y hermosas. En este sentido, la oralidad debe y está destinada a producir escritura.

Una de las principales tesis de la narración oral está dirigida desde la práctica misma; el desarrollo de la oralidad, debe preservarse y conservarse, pese a que “es absolutamente menester no solo de la ciencia sino también de historia, filosofía, interpretación explicativa de la literatura y de todo arte; asimismo, para esclarecer la lengua misma (incluyendo el habla oral). Casi no queda cultura oral o predominantemente oral, en el mundo de hoy; que de algún modo no tenga conciencia representa una extrema zozobra para las personas que permanecen en la oralidad primaria, que desean con vehemencia conocer la escritura, pero que saben muy bien que introducirse en el emocionante mundo de esta última significa dejar atrás mucho de lo que es sugerente amado en el mundo oral anterior. Tenemos que morir para seguir viviendo” (1987, pág. 52).

1.3. Importancia de la narración oral para la comunicación y cultura

El proceso de comunicarnos es complejo y multifacético, comenzando desde nuestros primeros días y continuando a lo largo de toda nuestra vida. Este proceso tiene lugar desde la primera infancia, a partir de la observación e imitación, la apropiación de los sonidos y gestos, que articulan nuestros progenitores para darse entender

enfáticamente. La réplica de movimientos, expresiones faciales, tonos de voz y chasquidos dan origen a un proceso muy complejo de comunicación, que engloba un vasto sistema de signos lingüísticos, desde una *representación sonora* dirigida específicamente a un *significado*, el concepto al que se refiere, definido por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure.

La narración oral ha tenido un impacto muy favorable para la comunicación y en la cultura a lo largo de la historia, desde la apropiación del lenguaje y del habla antes de la aparición de la escritura, las sociedades dependían de la narración oral como una manera de transmitir conocimiento. “Los seres humanos se comunican de innumerables maneras, valiéndose de todos sus sentidos: el tacto, el gusto, el olfato y particularmente la vista, además del oído.” (Ong, 1967b, pp. 1-9). Cierta comunicación no verbal es sumamente rica: la gesticulación sino el pensamiento mismo, se relacionan de un modo enteramente propio con el sonido. Todos hemos oído decir que una imagen vale más que mil palabras. Pero si esta declaración es cierta, ¿por qué tiene que ser un dicho? Porque una imagen equivale a mil palabras en circunstancias especiales, y éstas comúnmente incluyen un contexto de palabras dentro del cual se sitúa aquélla” (Ong, 1987, pág. 41).

A manera de paréntesis, los objetivos y la perspectiva académica que ofrece la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dentro de la licenciatura de Comunicación y Cultura, en los programas de formación académica de sus estudiantes. “La licenciatura en Comunicación y Cultura busca preparar profesionales que descubran la variedad de formas de comunicación humana, como un elemento de cohesión social, así como también de comprender la importancia en cómo estas formas se relacionan e interactúan como parte de los procesos socioculturales”. En

este sentido, la narración oral artística, como actividad comunicativa, artística y cultural permite la preservación del conocimiento y la memoria al hacer uso de lenguaje humano, y nos facilita dilucidar las múltiples manifestaciones sociales en sus vastas dimensiones y contextos. La tradición oral considerada como un recurso educativo y cultural, fomenta la lectura, apela en todo momento al imaginario individual y colectivo del público, a partir de contar una historia, que proviene esencialmente de las experiencias de cada individuo, diversificado y potenciando la comunicación humana, así como la preservación de la lengua y la cultura (UACM , 2023)

Sólo aprendemos lo que necesitamos y queremos, esta facultad volitiva está íntimamente ligada con la calidad comunicativa al vínculo que establecemos con quien o quienes son nuestros guías, nuestros maestros en la construcción del conocimiento (padres, educadores vecinos, amigos, hijos, etc.).

“Y como todos somos maestros a la vez aprendices (durante toda la existencia), de las particularidades que adquieran nuestras vinculaciones, nuestra comunicación con los demás, depende nuestra calidad de vida”. (Sabio, 2012)

En este sentido, asumimos que la narración oral artística refleja la condición humana, la comunicación es establecida a partir de distintos factores y múltiples dimensiones, que ha influido en nuestra evolución y la forma en que vivimos hoy en día, permitiendo compartir información más precisa y detallada, facilitando la transmisión de conocimientos, ideas y emociones, entre individuos, algo esencial para la colaboración y cohesión social. La capacidad de hablar nos permitió narrar historias y dio como resultado la concatenación de mitos y leyendas, que originaron las tradiciones., aunado a este proceso de manera fundamental “en cada instante

interpretamos cierto movimiento o reaccionamos ante un tono de voz , y lo leemos como parte del mensaje total, mismo que suscribimos todo el tiempo en que interactuamos con alguno o algunos interlocutores a lo largo de nuestra vida, la comunicación no verbal es más que un simple sistema de señales emocionales y que en realidad no pueden separarse de la comunicación verbal. Ambas están estrechamente vinculadas entre sí, ya que cuando dos seres humanos se encuentran cara a cara se comunican simultáneamente se comunican simultáneamente a muchos niveles, conscientes e inconscientes, y emplean para ello la mayoría de los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato, Y luego integran todas estas sensaciones, mediante un sistema de decodificación, que algunas veces llamamos 'el sexto sentido'." (Davis, 1976, págs. 69,70).

En las técnicas de narración oral propuestas por el profesor Garzón Céspedes podemos encontrar el reiterado énfasis que hace respeto a la relevancia que tiene la expresión corporal, que se sitúa al mismo nivel de importancia que tiene la voz del propio narrador oral artístico al momento de encontrarse dentro del acto de narrar. "Las posiciones del cuerpo reflejan un momento que podría determinar inclusive todo un contexto previo a que suceda, por ejemplo, los escultores y pintores siempre han sido conscientes de cuánto se puede transmitir con un gesto o una postura; y la mímica es esencial en la carrera de un actor. El novelista que escribe que un personaje *aplasto con rabia un cigarrillo, se rasco la nariz pensativamente* está valiéndose de un folklore compartido del gesto" (Davis, 1976). La ciencia reconoce la importancia del estudio del movimiento de cuerpo humano, creando un área de estudio multidisciplinario para lo que hoy en día se conoce como cinesis (estudio del movimiento del cuerpo humano), "esta nueva área de estudio llamó la atención tanto de psicólogos, antropólogos, sociólogos, etnólogos, que han descubierto que las

expresiones culturales sobre un mismo tema, no corresponden a un mismo movimiento un árabe, un inglés, un negro norteamericano y un blanco de la misma nacionalidad, dando origen al estudio de la *etología humana*, en la que estudian cómo se cortejan los seres humanos.” (Davis, 1976).

CAPÍTULO 2. CAMINOS DE INTEGRACIÓN DEL ESTUDIO DE LA NARRACIÓN ORAL

El estudio de la narración oral considera recursos indispensables vinculados a las técnicas narrativas, al contexto cultural y social, la función y el impacto de las historias, así como la preservación de las tradiciones orales. El estilo particular de cada narrador, sin variación alguna utiliza todos los recursos físicos e intelectuales que estén a su alcance, es decir, se sumerge dentro de una amplificación de sus sentidos para determinar velozmente cuál es la entonación de voz, la gesticulación, facial y corporal, a partir de las reacciones del público que se encuentra frente a él.

Francisco Garzón Céspedes, “resignificó y desarrolló el movimiento de Narración Oral Escénica (NOE) y es director general de la Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica (CIINOE). Académico de la Academia de las Artes Escénicas de España.” sostiene que “la comunión profunda que se establece entre quien narra y escucha nace de la comunicación humana y oral artística. Una comunión que, es total, incomparable, irrepetible y —diría— perfecta, porque abarca toda la razón y el sentimiento de quienes comparten ese momento. La comunión entre el público interlocutor y el narrador oral escénico se define en el ‘aquí y ahora’ de la oralidad, la responsabilidad que implica contar oralmente. También es necesario devolverle socialmente aún más el valor que merece el arte de contar cuentos orales.

Es la herencia de la tribu que comulgaba entre sí en el encuentro con el cuentero comunitario y sus historias. Es la experiencia que revela la condición humana de ser sociales y colectivos, que nos recuerda que comunicarnos es comprender y comprendernos”.

La estructura de la narración oral se examina a partir del público a que está dirigido: el caso de las infancias es totalmente distinto a un público mayor. Las técnicas refuerzan la posibilidad de atrapar y cautivar al público; es decir, además de los lenguajes no verbales, se considera la entonación, el ritmo, la repetición, las metáforas y otros recursos estilísticos que permiten tener éxito de manera efectiva.

2.1. Sistematización teórica, técnicas de la narración oral artística

La narración oral artística es una disciplina que se centra en el arte de contar historias de manera oral, utilizando esencialmente la voz, el cuerpo y otros recursos expresivos y técnicos para captar la atención del público y transmitir mensajes de forma efectiva y emotiva, en función de la propia naturaleza del cuento.

El libro *Teoría y técnica de la narración oral* de Garzón Céspedes (1997) es un texto importante debido a que, por un lado, la narración oral a partir de la tradición milenaria y establece las bases que dan origen a esta disciplina, generadas espontáneamente y de manera natural en un principio, a partir de la concientización de ésta. Es un libro muy completo que presenta el desarrollo histórico de la narración oral.

María Nela Barba Téllez, en el Centro de Estudios de Didáctica, de la Universidad de Las Tunas, Cuba, afirma en un artículo que “la intención es despertar la reflexividad y la creatividad de los maestros para favorecer el desarrollo de la narración en grupos de niños, desde la óptica del enfoque comunicativo, donde se

reconoce que en la narración oral como acto de comunicación están presentes los elementos que intervienen en el acto comunicativo. Estos son esencialmente un código, un mensaje, un canal; un emisor, un interlocutor y la situación comunicativa” (Téllez, 2013).

Asimismo, Juan José Severo Huertas, en el Libro *La Narración Oral artística y escénica*, ofrece una visión en el desarrollo y práctica de la disciplina, desde la importancia en la formación de narradores, “con la esperanza de que sean de provecho para quienes se inician en este Arte, e incluso también para que los narradores *avanzados* puedan reafirmarse en su propia visión de la Narración Oral, contrastándola con la mía. En todo caso, los conocimientos y los consejos que desgano en el libro, los comparto con emoción y entusiasmo, como se debe compartir un cuento. También lo hago desde mi verdad, pero sabiendo que cada lector tiene la suya.” (Huertas J. J., 2018)

En el caso de los festivales internacionales, estos han representado una manera de reconocer la narración oral como actividad cultural que permite la consolidación del proceso de comunicación e interacción del ser humano, en tanto espacios predeterminados para que suceda el acto de comunicación atrayente en múltiples dimensiones.

Recientemente el Festival Internacional de Narración Oral, *Primavera de Cuentos*, Maira Navarro, celebrado en la Habana, Cuba, convocó a México como país invitado, y ofreció un reconocimiento al maestro Armando Trejo Márquez por sus más de XXXIII años de trayectoria; evento realizado en el salón del Gran Teatro de la capital cubana, que tenía como invitada a la provincia de las Tunas. Esto da cuenta

de cómo, en los últimos años, ya se viene reconociendo el trabajo de los narradores orales a nivel internacional.

2.2 Formación del narrador

La importancia en tener una formación dentro de la narración oral escénica radica entre otros factores en la responsabilidad de lo que se dice. Hemos establecido a lo largo del texto que la palabra tiene poder y está dotada de significado. “Si queremos aprender a narrar en un nivel superior, desde lo que llamamos la narración oral artística y escénica, tendremos que formarnos de manera exhaustiva y rigurosa, aunque el aprendizaje debe ser siempre emocionante y placentero. Necesitamos adiestrarnos para narrar de una forma más profesional, para ser capaces de hacerlo (con gracia, con salero, con chispa, con desparpajo, con duende...) en ámbitos que van más allá del grupo de compañeros, amigos o familiares cercanos. Tenemos que prepararnos para ser capaces de narrar en ámbitos escénicos.

Este texto, propiamente, no pretende enseñar, puesto que el aprendizaje es tarea y responsabilidad de cada uno, pero sí pretende analizar muchos de los aspectos que intervienen en la narración oral artística y escénica, referidos tanto a la figura del narrador, como al cuento y a las circunstancias que rodean la narración. El análisis está acompañado de numerosos y prácticos consejos que pueden servir de guía y ayuda en el proceso formativo del narrador. Pero, en ningún caso se pretende que estas enseñanzas y sugerencias —aunque valiosas— sean tomadas como únicas y verdaderas, pues constituyen el producto de mi propia experiencia y de mi visión personal; y por tanto, pueden coincidir con las de los demás, o no. Sin embargo, aunque el camino para convertirse en un buen narrador debe ser transitado por uno mismo, creo que siempre viene bien contar con cierta ayuda y acompañamiento

durante el trayecto. Si aprovechamos las experiencias y los conocimientos que nos brindan los buenos narradores, si aprendemos y practicamos las técnicas y ejercicios que nos propongan los profesionales adecuados, entonces, el proceso de aprendizaje será más rápido y provechoso. Este proceso consiste, sobre todo, en:

- Desarrollar al máximo nuestras posibilidades expresivo-comunicativas.
- Elaborar un amplio repertorio de historias para todo tipo de públicos y circunstancias.
- Encontrar nuestro auténtico estilo personal como narradores.

Formación, observación, descubrimiento y sensibilidad deben ir de la mano durante todo el camino. Y, de cada actuación, extraeremos el conocimiento necesario para mejorar y seguir avanzando en nuestro arte. Es un proceso que dura toda la vida” (Huertas J. J., 2017, pág. 10)

Existen diferentes escuelas de formación en México, pero en el caso de FINO, ellos establecen un proceso de formación que los entrena en:

2.3. El cuerpo en el arte de contar

El cuerpo juega un papel fundamental en la comunicación; como una herramienta expresiva fundamental para establecer nuestra comunicación, nuestras expresiones acompañan a un complejo sistema de comunicación articulado ancestralmente mucho antes de que desarrolláramos el lenguaje hablado. Éste acompaña nuestras ideas y principalmente nuestras emociones, —pensemos en el momento en que experimentamos una emoción de enojo: normalmente va acompañado de algún giño e inclusive, de algún manoteo, que si fuese necesario hacérselo notar a alguien más,

puede ganar un énfasis mayor con nuestra postura física, corporal y expresiva que refuerza nuestra expresión. Flora Davis establece, “La comunicación no verbal es más que un simple sistemas de señales emocionales y que en realidad no puede separarse de la comunicación verbal. Ambas están estrechamente vinculadas entre sí, ya que cuando dos seres humanos se encuentran cara a cara se comunican simultáneamente a muchos niveles, conscientes e inconscientes, y emplean para ello la mayoría de los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato. Y luego integran todas estas sensaciones mediante un sistema de descodificación que algunas veces llamamos *sexto sentido*: la Intuición”. (Davis, 1976)

Con esto quiero decir que el cuerpo humano dentro de la narración oral tiene una función casi tan importante como la misma voz, es decir, los narradores orales hacen uso de los recursos comunicativos con los que cuentan; para ellos, el cuerpo, la mirada, las gesticulaciones de la cara y cada movimiento cumplen un propósito, el de narrar, inclusive cuando se quedan inmóviles. Apreciar esto significa que para ellos se ha establecido una mecánica de conciencia sobre su cuerpo que está muy presente en todo momento. “quien hace una gran aportación desde la filosofía del lenguaje con su teoría de “los actos del habla que dice que hay dos clases de palabras: las que hacen cosas planteamiento colocamos la narración oral como un arte performativo, o sea, como una práctica escénica realizativa y no sólo enunciativa. Es así como en el escenario la performatividad se presenta como una serie de acciones compartidas autorreferenciales y constitutivas de realidad, donde la interacción de los cuerpos reunidos permite un disponer del cuerpo diferente a como lo hace en la vida cotidiana.” (Huertas J. J., 2017, pág. 56)

CAPÍTULO 3. FORO INTERNACIONAL DE NARRACIÓN ORAL (FINO)

Foro Internacional de Narración Oral (FINO) es una institución a cargo de Armando Tejo Márquez, director, y Rubén Corbett, codirector del Foro Internacional de Narración Oral y de los festivales Cuéntalee México, que desde ya hace más de quince años se ocupa y se preocupa por la preservación de un arte milenario, la narración oral, que definen como “el arte de contar historias, el arte de la palabra, el arte de oralidad, que procuramos que no pierda vigencia y no pierda presencia en una sociedad principalmente audiovisual, en donde es esencial el *poder* que tiene la palabra para comunicarnos y relacionarnos con los otros, desde una condición comunicativa de una disciplina artística, considerándola, un oficio que también puede ser artístico.

Años atrás, los primeros talleres de narración oral, a cargo del maestro Garzón Céspedes[4], director de la Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica, fue un primer contacto para conocer que había una propuesta renovadora del antiguo arte de contar cuentos. FINO es una suerte de continuidad de la Cátedra, que a lo largo de varias décadas en la Ciudad de México, parte de la idea de que el origen más genuino y auténtico de la comunicación es la condición del ser humano de poder comunicarse con el otro, hablar con el otro, por lo que simplemente lo único que estamos haciendo es dimensionar una conversación cotidiana desde un punto de vista artístico. Formar parte de FINO, representa para nosotros la posibilidad de generar espacios destinados a la formación de público, una formación de narradores profesionales que puedan comprometerse en esta carrera, una carrera contra corriente, porque vivimos en un mundo intervenido por los medios audiovisuales. No estamos en contra de ellos, pero que tenemos que aprender a coexistir con ellos sin

perder lo esencial de las relaciones interpersonales que parten esencialmente del poder de la palabra, y comunicarnos con los otros, desde la voz, la palabra, los gestos, la mirada y la condición de dialogar con el otro.

El Foro Internacional de Narración Oral, conjuntamente con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Galería José María Velazco, decidieron crear un taller de narración oral impartido por el maestro Armando Trejo y el doctor Ruben Corbett y acercarlo a la comunidad LGBTQ+, por medio de la Clínica Condesa, de la Ciudad de México. A este primer taller, Josseline Aguilar y Yesica Anahí se interesaron, desde su particular punto de vista, como una forma de *potenciar su voz*. El programa diseñado para atender a la comunidad transgénero se llamó Voces Trans-parentes.

3.1 La narración oral artística y la comunidad transgénero

La narración oral es un acto de comunicación, donde el ser humano, al narrar a viva voz con todo su cuerpo, con el público y no para el público, inicia un proceso de interrelación en el cuál emite un mensaje y recibe respuesta, por lo que no sólo informa, sino que también comunica, pues influye y es influido de inmediato, en el instante mismo de narrar, para que el cuento crezca con todos y de todos, entre todos.

La narración oral es un acto vivo, de siempre, donde el ser humano, al narrar de viva voz y con todo su cuerpo, reinventa el cuento para contarlo cada vez distinto, con cada público y participa de un proceso creador motivado por el cuento narrado, que es un proceso artístico en movimiento.

FINO trabaja promoviendo la formación de un nuevo narrador oral contemporáneo y sin pretensiones, porque el protagonista siempre será y seguirá siendo la historia, el cuento que se cuenta., A partir de ahí, llevarlo a los públicos

jóvenes y adultos, pues, tanto el joven cómo el adulto realizan la valoración social, ellos determinan su valor artístico, su trascendencia y sobre todo su significado. Podríamos concluir que FINO, el Foro de Narración Oral, es una organización implicada en la difusión de la narración oral, así como la divulgación de las tradiciones orales y del fenómeno de contacto permanente con la literatura, con el fin de propiciar la formación y perfeccionamiento de profesionales en el arte de contar cuentos y en el desarrollo de las habilidades comunicativas, así como en la formación de públicos vinculados a las manifestaciones literarias orales y escritas.

La narración oral artística puede desempeñar un papel fundamental en la visibilización, representación y empoderamiento de la comunidad transgénero. Al menos ese es uno de los objetivos que persigue el Foro Internacional de Narración Oral (FINO), al diseñar en colaboración con la Galería José María Velazco perteneciente al INBAL, a cargo del actual director Alfredo Matus. quienes se encargaron de preparar un programa destinado a la comunidad LGBTTTIQ+, al cual se le llamó *Voces Tras-parentes*, y se impartió en la clínica de especialidades Condesa, junto con el módulo de Derechos Humanos letra "S", lo que abrió un espacio y oportunidad a la comunidad de reconocerse desde otras posturas, que no procedieran sólo desde el activismo. Se trata de una población muy preocupada y ocupada por el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos, a las preferencias, a la identidad y a la condición que cada uno de nosotros podemos elegir. De este modo, el taller representó una posibilidad de ocupar otros espacios artísticos culturales, donde se escucharan sus voces y en donde también se reconociera su valiosa participación. Las primeras alumnas que conformaron el grupo, representaron a un grupo de mujeres transgénero, lo que nos permitió reconocer la importancia del programa. Los talleres permitieron explorar vidas, condiciones, experiencias de una

población que ha sido muy discriminada y vulnerada; no es una población vulnerable es una población vulnerada, es una población que empezó a tomar espacios como el Palacio de Bellas Artes, foros, museos, galerías y festivales en donde se reconocen en el espacio.

Con *Voces Trans-parentes* se generaron espacios para la participación de la comunidad LGTBTTI Q+, en las que se reconoce a mujeres y hombres transgénero, trabajadoras sexuales y al resto de la comunidad para que *tomen la palabra*. Como población, esta comunidad demanda de manera legítima, una participación artística como cualquiera de las demás poblaciones; sin embargo, representa una significate oportunidad, de presentarse en el Palacio de Bellas Artes, dado que previamente no habían tenido acceso, por ser personas transgénero, trabajadoras sexuales, posiblemente sólo tendrían como única posibilidad de ser escuchados y escuchadas durante la *Marcha del Orgullo*, o en algún foro vinculado al activismo, sin la oportunidad de mostrar la faceta como narradora orales, ya con una formación para contar una historia y que el público les reconociera, como a cualquier otra persona, como a cualquier otro narrador oral artístico.

La importancia de dilucidar la narración oral artística surge en muchos sentidos como el rescate de un arte que se encuentra desvalorizado, atribuible a diversos factores que en la actualidad debilitan su presencia, entre algunos de ellos podríamos mencionar a aquellos acontecimientos derivados de la emergencia sanitaria del COVID-19 (SARS-CO- 2), que en su contexto de confinamiento, exacerbó el uso excesivo de pantallas y medios electrónicos, lo que dio origen a la nueva *normalidad virtualizada que* desplazó diversos campos de la cultura y las artes a una condición poco favorable, dada la naturaleza de las artes escénicas; la narración oral no fue la

excepción. Otro de los factores que hemos observado a propósito y que motivó este proyecto tiene que ver con la percepción que se tiene de la narración oral considerada un arte menor y que, en todo caso, se ve como una disciplina enteramente espontánea, carente de preparación profesional. Sin embargo, como toda profesión, requiere de una formación que ofrezca una propuesta escénica de calidad para un público exigente, y que defienda en todo momento su permanencia en espacios adecuados. En este sentido, el Foro de Narración Oral (FINO), es una organización que desde hace treinta y tres años se ha dedicado a la formación de profesionales de la Narración Oral, con la finalidad de preservar este arte milenario, a través de organizar Festivales, talleres en los que se abre el espacio a todo aquel que esté interesado en aprender a narrar desde su propia voz y su cuerpo, un mundo de posibilidades incluyentes, considerando a la literatura o la propia experiencia de vida, como recursos invaluable de expresión.

Esta disciplina propicia la cercanía, el encuentro con *el otro*, en un mismo lugar y con un mismo propósito; un espacio de contacto visual en el que el narrador oral, así como el público reciben una retroalimentación, dentro de una atmósfera única y propia, y convergen para favorecer, en la mayoría de los casos, la buena disposición del arte escénico por excelencia.

Considero de gran importancia visualizar y resignificar el arte de la narración oral artística, entendida como una disciplina noble, que está vinculada a la comunicación, las artes, la literatura, la educación, que por su propia naturaleza comprende a todo ser humano que desee narrar, contar, imaginar, compartir, escuchar, comprender, aprender, sensibilizar, educar, cultivar, etc. desde su propia perspectiva del mundo interior de cada persona.

CAPÍTULO 4. EL DOCUMENTAL

Dice Nichols “los documentales se refieren al mundo en que vivimos, más que al mundo imaginado por el documentalista, hoy el documental se ha convertido en la nave estandarte del cine de compromiso social y de una visión distintiva”. (2013, págs. 13, 22).

Hacer un documental me implicó un trabajo indagador y multidisciplinario. Primero era un reto de sensibilización y conocimiento de un tema que del cual la sociedad tiene muchos prejuicios o valoraciones negativas. Después, me colocó en un reconocimiento de mi formación académica para realizar un ejercicio en estrecha relación con mi práctica profesional en el campo de la comunicación visual. Por un lado la fotografía y el sonido como herramientas para potencializar un mensaje con un propósito y, por otro lado, las posibilidades del documentar para sensibilizar a otros públicos sobre función social que tiene la narración oral en la comunidad transgénero como una actividad artística. Para lograr este objetivo fue necesario un acercamiento a la vida de Josseline Águilar y Yesica Anahí, dilucidando desde su cotidianidad como ha cambiado su vida al haber potencializado su voz desde la narración oral.

4.1 Voces Transparentes

Voces Transparentes es un documental sobre dos mujeres transgénero llamadas Josseline Aguilar y Yessica Anahí, quienes a través de la narración oral escénica se transforman y cambian la realidad que habitan, convirtiéndose en activistas en favor de la comunidad que representan. La voz, las voces que se gestan desde el oficio de narrar, dirigidas por los maestros Armando Trejo y Rubén Corbett, del Foro Internacional de Narración Oral (FINO), se convierten en otra materialidad que casi imperceptiblemente se inserta en el imaginario del público. En este documental, las

dos narradoras orales nos introducen desde su propia experiencia de vida al mundo de la escena, de la narración oral artística y al activismo, recurriendo a su historia de vida, lo cual, les permite ser visibilizadas y escuchadas por medio del uso de la voz. Si, en este documental, la narración oral artística las sitúa como seres únicos e irrepetibles “[...] cuando se narra, se cambia la realidad de lo narrado”; en ‘Voces transparentes’ la vida de estas dos mujeres —antes silenciadas y violentadas de todo aquello que acontece en sus vidas— se mueve de lugar. La importancia de este documental radica en re-significar la narración oral artística como agente transformador de la realidad, porque (como disciplina, nos permite comprender que este quehacer artístico, cambia al público a partir del encuentro, permitiéndonos ver quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos.

Aquí los vínculos del documental, alojados en la plataforma de Vimeo.

<https://vimeo.com/995443497>

Traíler

<https://vimeo.com/995433433?share=copy>

Por azares de la vida me encontré en medio de una situación complicada de salud, lo que me permitió tener mi primer encuentro con narradores orales profesionales, el Dr. Rubén Corbett y Armando Trejo. En medio de mi larga permanencia en cama, a raíz de un accidente, tuve la oportunidad de conocer a estas dos personas, quienes me ayudaron a reconocer la importancia de la narración oral artística. Así surge la propuesta de hacer un documental.

Las conversaciones con ellas eran muy diferentes a lo convencional, escuchar e imaginar todo aquel mundo que me describían sobre la narración oral y su vida, me

permitió imaginar todos los campos posibles dentro del imaginario de las personas que practican este arte. De ahí el nombre del documental, *Voces Transparentes*.

Siguiendo la idea de Nichols (2013) sobre cómo el documental trata sobre gente y hechos reales, la narración oral tiene historia, vida, experiencias, actores sociales y muy diversos lugares para hacer un registro desde el objetivo de la cámara. Todo aquello que me platicaron por supuesto provocó en mi la reflexión, comprendí que Rubén y Armando tenían como una profesión que va más allá de ser contar cuentos, era la aproximación a las experiencias de vida de estas personas. En la primera oportunidad acudí a presenciar la narración oral de viva voz. ¿Cuál fue mi sorpresa? Al estar en el auditorio del Instituto Mora, aún sin tener la claridad sobre lo que trataba la narración oral, descubrí la potencialidad de la narración oral. Además, el simple hecho de ver a todas esas personas y escucharlos narrar, me permitió reconectar con mi imaginación y me situó directamente en mi infancia.

Las charlas se volvieron cada vez más profundas, la historia de la narración oral, la disciplina, las técnicas, la función social de FINO establecida a partir de los programas que propone y las dificultades que atraviesan la mayor parte de las artes escénicas, considerando la cercanía que se tenía en ese momento con la pandemia del COVID- 19, fueron las razones que comenzaron a motivarme para la realización de un documental.

Con estos precedentes comencé a proponer la narración como temas de investigación en los cursos que conformaban mi licenciatura, e hice notar las aportaciones sociológicas, antropológicas y culturales de la narración oral. El documental fue la opción elegida como género, dentro del espectro de los recursos audiovisuales, que me permitió hacer un registro real de la humanidad de estas

personas, considerando la resignificación de la narración oral a partir de su importancia, pero desde la propia experiencia de las narradoras.

Dentro de los cinco programas que comprende FINO, *Voces Transparentes* fue el medio ideal porque está dirigido a un sector de la población que difícilmente es escuchado. *Voces transparentes* es un programa impulsado desde la organización civil e instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) convocaron a la comunidad LGBTTTQ+ para usar la narración oral y dar voz a mujeres transexuales, que desde su propia experiencia de vida compartieran todo aquello que no se les ha permitido decir y así dar la oportunidad de ser escuchadas en distintos espacios y públicos.

La introducción del documental tanto a Josseline Aguilar y Yesica Anahí

Refiriéndose a como es que llegan a formar parte del taller de narración oral:

00:01:56:19 - 00:02:26:03

Josseline

Yo conocí la narración oral por un amigo, un amigo que se llama Carlos Enrique Huerta, que les cuenta cuentos y también es narrador oral. Él me hizo una invitación para ir a un taller de narración oral en una clínica que se llama La Clínica Especializada Condesa, Ciudad de México. Ahí tomamos ese, ese proyecto de narración, ese taller de narración oral que era dirigido en específico para mujeres trans, se llamaba *Voces Trans-parentes*.

00:02:26:03 - 00:02:53:18

Josseline

¿Para mí era importante tener una preparación para que yo pudiera proyectar mi voz y esto tiene que ver mucho con algo personal, no? Este yo siempre quería ser cantante cuando tenía tres años y me decían que no cantaba y estudié canto y no canté.. algo que ahorita dice Malala la activista, dice que la voz es tan poderosa y que quería llegar con su voz, diera calidez, diera motivación y esperanza

00:02:53:19 - 00:03:18:01

Josseline

Muchas personas que que la pudieran escuchar y eso es lo que yo quería hacer con mi voz cantando que cuando alguien la escuchara les llegara su corazón, les diera esa calidez y esa motivación, el cual en un momento tan oscuro, en un lugar tan oscuro, en un momento tan

difícil y que eso pudiera cambiar la situación y también otra cosa, ser escuchada y que mi voz llegara a ser fuerte y poderosa.

00:03:18:03 - 00:03:31:08

Josseline

Entonces yo necesitaba saber respirar, saber proyectar la voz y concentrarme para poder decir lo que ahora una vez Bruno mira, oye.

4.2 Recursos fílmicos

Con estas aportaciones, mi formación académica y mi experiencia profesional, la conformación del documental refiere que este género consiste en captar videográficamente *fragmentos de la realidad*. La narración de una premisa subyacente al documental sería que sentimos cierta admiración por ser testigos de las vidas de otras personas que pertenecen al mismo mundo histórico que el nuestro, pero que además la interacción con estos actores sociales, en este caso la comunidad LGBTQQQ+, no se está representando frente a la cámara, ni actuando en una película de ficción; por el contrario, una representación auténtica del mundo que compartimos se convierte en una poderosa sensación de autenticidad y de exploración de problemas sociales, lo cuales podrían traer consecuencias a nuestra relación con el mundo histórico que vivimos.

“Una afirmación más exacta sería: *Los documentales tratan gente real que no actúa o desempeña papeles*. En lugar de eso, se presentan a sí mismos. Se basan en su experiencia o sus hábitos pasados, para ellos mismos frente la cámara. Pueden estar muy presentes de la presencia de la cámara, la cual, en entrevistas y otras interacciones, enfrentan de manera directa”. Como recurso fílmico, el hablar frente a

la cámara, es como si le hablara al público, lo que su vez, la cámara se convierte en un testigo de lo que declara el o la entrevistada (Nichols, 2013, pág. 28).

Para la producción de un documental, se requiere de técnicas particulares de grabación, distintas a la producción de una ficción. En el documental, al tratarse de gente real que no actúa, sino que son ellos mismos frente a la cámara, pueden estar conscientes de la cámara o no.

La cámara es un recurso sumamente importante en la producción de un documental, no sólo como instrumento de registro sino como un recurso de narración visual. Con las nuevas tecnologías de los giroscopios (estabilizadores), las narrativas también cambian; al contar con una cámara a mano, dejando de lado la contemplación *estática* que hace la cámara en tripié y pasar a una movilidad dinámica, y vertiginosamente estable, es posible *construir una imagen* en movimiento, y *construir, a su vez, una narrativa* que *pone* al espectador dentro del espectro visual de una imagen en movimiento constante. Asimismo, los desplazamientos de cámara, y posteriormente la edición, darán la posibilidad de construir distintas narrativas, como el punto de vista subjetivo.

Otro elemento fílmico es el sonido; el documental depende del sonido en tanto voz, efectos acústicos o la música. La narración oral escénica artística tiene una fuente esencialmente importante: el uso de la voz. Captar de manera clara la voz del narrador, en correspondencia con el público, representa un elemento de gran importancia, ya que si no logra captar de manera contundente este recurso, se podría perder la ocasión de que el espectador capte la intencionalidad, a partir del volumen, el tono o las modulaciones de voz, del narrador. Para la producción audiovisual, la iluminación tiene una función importante, tiene que ver con la intencionalidad y estilo del realizador y del fotógrafo. Para este propósito consideramos la descripción visual

en tonos cálidos y contrastes medios sin buscar un diálogo visual de alto contraste que se remita a una narración más cercana al drama; por el contrario, desde la iluminación generar una descripción visual del narrador y toda su corporalidad; un recurso complementario de la narración oral artística. Por igual, se consideró emplear condiciones naturales de luz, que apelan a la realidad, más que a la configuración de una atmósfera ficticia.

4.3 Plan de Producción

Dada la importancia de resignificar la narración oral artística en el campo de las artes y la educación, es indispensable, hoy en día, integrar en espacios culturales la palabra mediante el arte y la literatura a través de la formación de diversos grupos, que comprenden a la comunidad LGBTQQI+. De la búsqueda por otorgar espacios de expresión y mantener vigente esta cultura, surge la idea y necesidad de generar este proyecto, una invitación a la realización documental de la narración oral escénica, en un primer acercamiento con Armando Trejo y el Dr. Rubén Corbett, director y codirector de FINO respectivamente, con la finalidad de dilucidar la narración oral escénica artística, dentro de un proyecto documental que defina y establezca los alcances artísticos y culturales en la sociedad; una práctica multidisciplinaria en la que convergen las distintas artes: la literatura, el teatro, la oralidad y la expresión dramática, entre otras más.

La gestión y promoción cultural de esta notable disciplina artística, tiene su razón de ser a partir de la expresión, las anécdotas, vivencias propias e historias del entorno. Las historias que encontré en las presentaciones de narraciones orales fueron diversas, algunas planteadas desde el humor y lo dramático, pero siempre con la firme convicción de una intención artística. De ahí el interés por mostrarlo a un

público amplio y diverso, como los mismos narradores orales, a través de un proceso documental que visibilice el campo imaginario de los seres humanos.

En un primer acercamiento se propuso la grabación de las historias de los contadores que participan en cada uno de los programas que maneja FINO.

Una forma de entender las diferentes identidades, buscar una inclusión, identidad, solidaridad y empatía social, en el camino donde convergen el arte, la literatura y la oralidad.

Público Objetivo

Voces Transparentes, está dirigido a un público interesado en conocer sobre la narración oral artística como agente social, un arte de expresión que permite escuchar a quien no se le ha permitido, a todas aquellas personas que hacen uso de la literatura para despertar su propio imaginario, a especialistas de la narración como curadores, creadores y a todas las personas interesadas en conocer más sobre manifestaciones culturales y artísticas contemporáneas. Gente curiosa que gusta del formato documental de calidad y contenido narrativo y literario.

Proceso Creativo

El documental se cuenta en voz de las protagonistas, del conductor, a partir de sus propias experiencias de vida, en la cual la narrativa conduce a la audiencia a vistas aéreas de ubicaciones que pretenden provocar la imaginación de los espectadores, generando una sensación de voz off *etérea* que nos introduce al momento y que permite ubicar desde su voz al personaje, con la intención de dar énfasis a la importancia de la voz y la historia. Esta narrativa gana fuerza conforme avanza el documental, conduciendo al espectador al recuento, con el cual vemos

cronológicamente el desarrollo de las actividades de Josseline y Yesica, dentro de su entorno cotidiano.

Desarrollo

La visualización de la narración oral a través de Armando Trejo, director de FINO, propone dilucidar los matices de la narración oral escénica, entendida como una disciplina que abre posibilidades a todas las personas interesadas en el arte de contar, con este fin se toman en cuenta algunos narradores orales desde su propio entorno, para que sean ellos quienes den cuenta de:

¿Cómo conocieron la narración oral? ¿Cuál es la importancia que ha tenido la narración oral desde que llegó a ser parte de su vida?, ¿en qué los ha beneficiado?, ¿cuál es la importancia de preservar este arte milenario? ¿Cuál fue la sensación que experimentaron al llegar a presentarse en el Palacio de Bellas Artes? (Ver anexo 3 Guías de entrevista)

Seguir la narración oral en otros ámbitos y determinarlo también como elemento pedagógico con niños; una actividad enriquecedora, no solo de aprendizaje, sino de proceso creativo, de interacción e imaginación. Explorar la posibilidad de tener una voz propia, construir el discurso y una historia coherente en el escenario.

Conocer el espacio de la narración oral con adultos mayores, a partir del taller impartido por el maestro Armando Trejo, mostrando el trabajo con el programa.

La inclusión es una práctica que debemos realizar en todo momento y en todas las disciplinas, en la ciencia, el deporte, la política, el arte y la cultura . En esta última resulta visible y permeable el trabajo que se realiza con la comunidad LGBTQ+, que propicia un espacio expofeso para los sectores de la población más vulnerados, en

el que Armando Trejo, a través de FINO y la Galería José María Velazco del INBAL, dan voz y cabida al activismo homosexual y transgénero mediante el ciclo *Voces trans-parentes*; un espacio de expresión incluyente que permite estar en todos los sectores de la sociedad mexicana contemporánea, una recepción para la palabra que separara ideologías políticas, religiones, preferencias sexuales y cualquier traba que divida a los seres humanos, un momento y espacio para todos. En este escenario Josselyn Aguilar y Yéssica Anahí García Valle nos llevan de la mano a conocer la labor *trans*, no sólo en la disciplina de narrativa oral, sino también nos adentra a comprender el pensar y actuar de la comunidad.

Cada uno de los segmentos del documental requirió de gestiones (ver anexo 1) ante funcionarios, autoridades escolares, etcétera.

Teatro, historia, filosofía, arte, vida y la humanidad, cómo es o cómo se le mira, se agrupan en los distintos capítulos temáticos de *Vocestransparentes*, creando un devenir de vasos comunicantes en los que todo puede caber y mostrar, conocimiento y creación del ser humano desde el arte de la expresión oral escénica.

Visualización

Con una narrativa dinámica, imágenes creadas para cada segmento, una edición que nos lleve a través de los temas, conversaciones y debates sobre las narraciones e interpretaciones, propongo que *Vocestransparentes* logre ser una “cámara” o fascículo coleccionable, atemporal, memoria de cada una de las interpretaciones que se recorren.

El documental se ordena en secuencias que eslabonan las tres historias en un primer planteamiento de la importancia de la narración oral escénica. Una vez que se ha

planteado ésta, se hace un recuento de opiniones de tres narradores que hablan brevemente del contexto social en el que se lleva a cabo la narración oral. Se busca tener una mejor comprensión del fenómeno, pero sin restarle importancia a las protagonistas que cuentan la historia. Solo una vez aparecen. Luego viene el desarrollo de esos planteamientos y la presentación de sus historias y vivencias a través de la narración oral.

Al final del documental, a manera de epílogo se mostrará la condición actual de las protagonistas. La música es importante para narrar la historia, será una música original con atmósferas mínimas como su vida. Una música ambientada que sostenga la intensidad, de fuerza y contundencia cuando se requiera, pero sobre todo que muestre con sus tonos y timbres, arpegios con elementos de fragilidad e inocencia.

Lenguaje fotográfico

En *Vocestransparentes*, continuamente hay la sensación de movimiento, de estar en camino, dirigirse hacia algún punto. De hecho se evitó el uso de un lenguaje preciosista y se trata más bien de un lenguaje fotográfico o visual que muestra la itinerancia, la intensidad, la pasión por la narración, las experiencias y lo imprevisto de las situaciones del contexto. Es un lenguaje realista mezclado con una estética de improvisación y, en ciertos momentos, de ensoñación para metáforas y evocaciones. Se hicieron filmaciones principalmente con la cámara magic pocket y Nikon D7500. El registro para ciertos momentos internos de los personajes se filmó en una estética sepia, en ocres y oscura. Esta iluminación se utilizó principalmente en el caso de los sets al aire libre. El resto se hizo con luz natural o iluminación que parece natural de día.

Metáforas y personajes. Si bien se trabajaron desde la producción múltiples metáforas- y se entrevistaron a diversas personas para el documental, al final se hizo

una selección que pudiese generar la película que se quería contar. En cada caso de las entrevistadas, se escogieron locaciones que representaban en cierto sentido el interior de las protagonistas o a algunas constantes en su historia

Instituciones que apoyan el proyecto:

UACM-Universidad Autónoma de la Ciudad de México

FINO- Foro Internacional de Narración Oral

Instituto de Investigaciones José María Mora

INBAL – Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Cultura UNAM, Universo de Letras

Gobierno de la Ciudad de México

Filmoteca de la UNAM

TV UNAM-Dirección General de Televisión Universitaria

Impacto previsto:

El documental tiene varias posibilidades de difusión; en primera instancia, Salas Cinematográficas, televisoras públicas, a través de los convenios con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Cineteca Nacional, plataformas digitales, Foros Culturales, Festivales Cinematográficos, canales culturales por internet, centros educativos que busquen como parte de su estrategia, la promoción y difusión de valores inclusivos y de respeto a la diversidad sexual.

Desarrollo

Visualización de los programas de FINO, de esta manera se propone dilucidar los matices de la narración oral escénica, entendida como una disciplina que abre posibilidades a todas las personas interesadas en el arte de contar. Con este objetivo se tomaron en cuenta algunos narradores orales desde su propio entorno, para que ellos dieran cuenta de: ¿Cuál es la importancia que ha tenido la narración oral desde que llegó a ser parte de su vida?, ¿en qué les ha beneficiado?, ¿cuál es la importancia de preservar este arte milenario? ¿Cuál fue la sensación que experimentaron al llegar a presentarse en el Palacio de Bellas Artes? (Ver anexo 2 Guías de entrevistas)

- Mostrar el trabajo de la narración oral como elemento cotidiano en su vida.
- Mostrar el trabajo que se realiza con la comunidad LGBTQ+, propicia un espacio *exprofeso* para los sectores de la población.

4.4 Proceso de Producción. Preproducción, Producción, Post-producción

Break Down ***Voces Transparentes***

Preproducción Voces Transparentes /Junta de Preproducción

Armando Trejo Marquéz (Director de FINO)
Rubén Corbett (Coo-Director FINO)
Verónica Almanza Beltrán
Gabriela Villa Galindo
Maria Luis Montero
18, 19 y 20 de enero
10:00 y 12:00 hrs. Café Bú, Augusto Rodin

Guion

1.	Epígrafe	<p>“Vivimos para contar el reverso de los días y, sobre todo, nos narramos para permanecer y existir”.</p> <p><i>Gabriela Villa Galindo</i></p>
1.1	Cortinilla	<p>La cortinilla de entrada pretende dar contexto al espectador respecto al tema que se aborda en el documental, mediante textos acompañados con imágenes y música, “VOZ”, “EL ARTE DE CONTAR”, CUERPO”, “EXPERIENCIA”, “ECCUENTRO”, “CULTURA”, “DIVERSIDAD”, “RESIGNIFICACIÓN DE LA NARRACIÓN ORAL ARTISTICA” y Título del documental. “VOCES TRANSPARENTES”</p>
1.2	Sinopsis:	<p><i>Voces Transparentes</i> es un documental de dos mujeres transgénero llamadas Josseline Aguilar y Jessica Anahí, quienes, a través de la narración or artística, se posicionan enriqueciendo su potencial como activistas en favor de la comunidad que representan. La voz, las voces que se gestan desde el oficio de narrar (dirigidas por Armando Trejo y Rubén Corbett del Foro Internacional de Narración Oral) se convierten en otra materialidad que se inserta en el imaginario del público desde su propia experiencia de vida, donde la narración oral artística las sitúa como seres únicos e irrepetibles. “...cuando se narra, se cambia la realidad de lo narrado”; en Voces Transparentes la vida de estas dos mujeres se mueve de lugar.</p>
2.	Introducción	<ul style="list-style-type: none"> - Acercamiento a la vida cotidiana de una de la protagonistas (Josseline) Armando Trejo, Director de FINO presenta el colectivo y también pone de manifiesto la función social de la narración oral. - Presentación de Josseline Aguilar y Jessica Anahí. - Voz en off explicando el poder de la narración oral como herramienta de transformación social por Armando Trejo - Breve introducción de la vida cotidiana de las protagonistas. - Imágenes de ambas narrando ante el público. - Voz en off explicando el poder de la narración oral como herramienta de transformación social.
2.1	Contexto y Trayectoria	<ul style="list-style-type: none"> - Imágenes de la comunidad transgénero y su lucha histórica en México. - Entrevista del trabajo de Jessica y Josseline como activistas. - Escenas de Josseline y Jessica en eventos de narración artística. - Escenas de clases de identidad sexual de Josseline. - Narración en off sobre el crecimiento personal y profesional de ambas protagonistas - Armando Trejo a cuadro presentado el poder de la narración oral como herramienta de transformación social para el proyecto análogo <i>Voces Transparentes</i>.
3.	El Poder de la Voz	<p>Segmento 1: La narración oral como medio de resistencia y visibilidad.</p> <p>Entrevista con Armando Trejo</p> <p>Testimonios de Josseline y Jessica sobre su experiencia en el Foro Internacional de Narración Oral, presentación en bellas artes, el trabajo de Josseline.</p> <p>Segmento 2: La voz como un medio para transformar la percepción de la comunidad trans.</p> <p>Escenas de las protagonistas compartiendo su historia con diferentes audiencias. Testimonios</p>
4.	Conflictos y Desafíos	<p>Dificultades enfrentadas por Josseline y Jessica en su vida personal y profesional. Impacto del activismo en sus vidas.</p> <p>Testimonios íntimos sobre los retos de ser mujer trans en una sociedad conservadora, sobre todo ante la posibilidad de enfermar de VIH.</p>
5.	Transformación y Futuro	<p>El efecto de la narración en la vida de Josseline y Jessica.</p> <p>Reflexiones sobre su papel como narradoras y activistas.</p>

6.	Cierre	Mensaje final con una función de narración e Josseline y Jessica dirigido al público en una función del Chopo. Cierre de Josseline potente: Yo no elegí ser una mujer trans, simplemente, tuve suerte”.
7.	Créditos finales.	<p>Talento Armando Trejo Josseline Aguilar Yesica Anahí García Valle</p> <p>Equipo de Producción Julio Eduardo Rodríguez Torreblanca</p> <p>Director del Documental Verónica Almanza Beltrán</p> <p>Directora de Tesis y Guionista Gabriela Villa Galíndo</p> <p>Guionista Hugo Solís</p> <p>Música Original Roberto Licea</p> <p>Post-productor Daniel Rodríguez Torreblanca</p> <p>Camarógrafo Roberto Rodríguez</p> <p>Camarógrafo Jenevy Saltillan</p> <p>Asistente de Cámara Joel Cortéz</p> <p>Asistente de Cámara Raúl Mendoza</p> <p>Asistente de Cámara</p>

Producción Voces Transparentes / Inicio de rodaje

Llamado	Locación	Fecha y Horario	Participantes	Segmento de documental	Equipo y personal	Observaciones Recurso para locación
1	Pasaje Cultural Roma, Avenida Álvaro Obregón, Colonia: Roma Sur, Ciudad de México.	Martes 8 de febrero 15:30 hrs.	Armando Trejo Marqués	Conducción del documental	1 Cámara Nikon D7500 1 Tripié Schattler 1 Micrófono Lavalier 1 Estabilizador Osmo Poket 1 Kit de Iluminación LED/ baterías Tramoya Subtotal \$4,500 Personal Realizador (\$2500) Camarógrafo (\$2000) Asistente (\$1000) Chofer (\$700) Subtotal \$6,200	Equipo \$ 4,500.00 Personal \$ 6,200.00 Transporte \$ 500.00 Gasolina \$ 700.00 Viáticos \$ 1,600.00 Imprevistos \$ 500.00 Total \$ 14,000.00 pesos (Catorce mil pesos 00/100 M.N.)
2	Casa de Josseline Aguilar Dirección. Privada 21 casa 10, Fraccionamiento La Fortaleza, Ecatepec de Morelos, Estado de México 06:30 hrs.	3 de marzo Augusto Rodin 4:00 am Fin de llamado 12:00pm	Josseline Aguilar	Entrevista Josseline	1 Cámara Nikon D7500 1 Tripié Schattler 1 Micrófono Lavalier 1 Estabilizador Osmo Poket 1 Kit de Iluminación LED/ baterías Tramoya Subtotal \$4,500 Personal Realizador (\$2500) Camarógrafo (\$2000) Asistente (\$1000) Chofer (\$700) Subtotal \$6,200	Equipo \$ 4,500.00 Personal \$ 6,200.00 Transporte \$ 500.00 Gasolina \$ 700.00 Viáticos \$ 1,600.00 Imprevistos \$ 500.00 Total \$ 14,000.00 pesos (Catorce mil pesos 00/100 M.N.)
3	Av Paseo de la reforma S/N frente al Hotel Fiesta Americana	8 de marzo 13:00 hrs	Josseline Aguilar	Marcha día Internacional de la Mujer Seguimiento y entrevista Josseline	1 Cámara Nikon D7500 1 Tripié Schattler 1 Micrófono Lavalier 1 Estabilizador Osmo Poket 1 Kit de Iluminación LED/ baterías Tramoya Subtotal \$4,500 Personal	Equipo \$ 4,500.00 Personal \$ 6,200.00 Transporte \$ 500.00 Gasolina \$ 700.00 Viáticos \$ 1,600.00 Imprevistos \$ 500.00 Total \$ 14,000.00 pesos

					Realizador (\$2500) Camarógrafo (\$2000) Asistente (\$1000) Chofer (\$700) Subtotal \$6,200	(Catorce mil pesos 00/100 M.N.)
4	Clínica de Especialidades Condesa Dirección. Gral. Benjamín Hill No. 24, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170 Ciudad de México	28 de Abril 16:00 hrs	Yéssica Anahí García Valle	Entrevista	1 Cámara Nikon D7500 1 Tripié Schatller 1 Micrófono Lavalier 1 Estabilizador Osmo Poket 1 Kit de Iluminación LED/ baterías Tramoya Subtotal \$4,500 Personal Realizador (\$2500) Camarógrafo (\$2000) Asistente (\$1000) Chofer (\$700) Subtotal \$6,200	Equipo \$ 4,500.00 Personal \$ 6,200.00 Transporte \$ 500.00 Gasolina \$ 700.00 Viáticos \$ 1,600.00 Imprevistos \$ 500.00 Total \$ 14,000.00 pesos (Catorce mil pesos 00/100 M.N.)
5	Clínica de Especialidades Condesa Dirección. Gral. Benjamín Hill No. 24, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170 Ciudad de México	29 de abril de 2023 16:00 hrs	Yéssica Anahí García Valle	Seguimiento Taller de Apoyo mutuo Letra "S"	1 Cámara Nikon D7500 1 Tripié Schatller 1 Micrófono Lavalier 1 Estabilizador Osmo Poket 1 Kit de Iluminación LED/ baterías Tramoya Subtotal \$4,500 Personal Realizador (\$2500) Camarógrafo (\$2000) Asistente (\$1000) Chofer (\$700) Subtotal \$6,200	Equipo \$ 4,500.00 Personal \$ 6,200.00 Transporte \$ 500.00 Gasolina \$ 700.00 Viáticos \$ 1,600.00 Imprevistos \$ 500.00 Total \$ 14,000.00 pesos (Catorce mil pesos 00/100 M.N.)
6	EPOEM 81, Col. Jardines de Morelos,	7 de mayo de 2023 07:30 hrs.	Josseline Aguilar	Conferencia profesores Escuela Preparatoria 81	1 Cámara Nikon D7500 1 Tripié Schatller 1 Micrófono Lavalier 1 Estabilizador Osmo Poket 1 Kit de Iluminación LED/ baterías Tramoya Subtotal \$4,500	Equipo \$ 4,500.00 Personal \$ 6,200.00 Transporte \$ 500.00 Gasolina \$ 700.00 Viáticos \$ 1,600.00 Imprevistos \$ 500.00 Total \$ 14,000.00 pesos

					Personal Realizador (\$2500) Camarógrafo (\$2000) Asistente (\$1000) Chofer (\$700) Subtotal \$6,200	(Catorce mil pesos 00/100 M.N.)
7	Palacio de Bellas Artes Av Juárez S/N, Centro Historico Histórico de la Ciudad de México	11 de junio 6:00 am	Yéssica Anahí García Valle	Entrevista	1 Cámara Nikon D7500 1 Tripié Schattler 1 Micrófono Lavalier 1 Estabilizador Osmo Poket 1 Kit de Iluminación LED/ baterías Tramoya Subtotal \$4,500 Personal Realizador (\$2500) Camarógrafo (\$2000) Asistente (\$1000) Chofer (\$700) Subtotal \$6,200	Equipo \$ 4,500.00 Personal \$ 6,200.00 Transporte \$ 500.00 Gasolina \$ 700.00 Viáticos \$ 1,600.00 Imprevistos \$ 500.00 Total \$ 14,000.00 pesos (Catorce mil pesos 00/100 M.N.)
8	Zumpango de Ocampo Estado de México	5 de mayo	Yéssica Anahí García Valle	Entrevista	1 Cámara Nikon D7500 1 Tripié Schattler 1 Micrófono Lavalier 1 Estabilizador Osmo Poket 1 Kit de Iluminación LED/ baterías Tramoya Subtotal \$4,500 Personal Realizador (\$2500) Camarógrafo (\$2000) Asistente (\$1000) Chofer (\$700) Subtotal \$6,200	Equipo \$ 4,500.00 Personal \$ 6,200.00 Transporte \$ 500.00 Gasolina \$ 700.00 Viáticos \$ 1,600.00 Imprevistos \$ 500.00 Total \$ 14,000.00 pesos (Catorce mil pesos 00/100 M.N.)
9	Cita en Augusto Rodí, Plaza Valentín Gómez Farías, San Juan Mixcoac	7 de mayo	Yéssica Anahí García Valle	Narración Parque	1 Cámara Nikon D7500 1 Tripié Schattler 1 Micrófono Lavalier 1 Estabilizador Osmo Poket 1 Kit de Iluminación LED/ baterías Tramoya Subtotal \$4,500	Equipo \$ 4,500.00 Personal \$ 6,200.00 Transporte \$ 500.00 Gasolina \$ 700.00 Viáticos \$ 1,600.00 Imprevistos \$ 500.00

					Personal Realizador (\$2500) Camarógrafo (\$2000) Asistente (\$1000) Chofer (\$700) Subtotal \$6,200	Total \$ 14,000.00 pesos (Catorce mil pesos 00/100 M.N.)
10	C. Dr. Enrique González Martínez 10-P. B, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX	18 de Junio	Armando Trejo Josseline Aguilar Yesica Anahí García Valle	Función Voces-Transparentes Museo Universitario del Chopo UNAM	1 Cámara Nikon D7500 1 Tripié Schattler 1 Micrófono Lavalier 1 Estabilizador Osmo Poket 1 Kit de Iluminación LED/ baterías Tramoya Subtotal \$4,500 Personal Realizador (\$2500) Camarógrafo (\$2000) Asistente (\$1000) Chofer (\$700) Subtotal \$6,200	Equipo \$ 4,500.00 Personal \$ 6,200.00 Transporte \$ 500.00 Gasolina \$ 700.00 Viáticos \$ 1,600.00 Imprevistos \$ 500.00 Total \$ 14,000.00 pesos (Catorce mil pesos 00/100 M.N.)
11	C. Niño Jesús 2, Niño Jesús, Tlalpan, 14080 Ciudad de México, CDMX		Yesica Anahí	Aspectos Hopital Fray Bernardino	1 Cámara Nikon D7500 1 Tripié Schattler 1 Micrófono Lavalier 1 Estabilizador Osmo Poket 1 Kit de Iluminación LED/ baterías Tramoya Subtotal \$4,500 Personal Realizador (\$2500) Camarógrafo (\$2000) Asistente (\$1000) Chofer (\$700) Subtotal \$6,200	Equipo \$ 4,500.00 Personal \$ 6,200.00 Transporte \$ 500.00 Gasolina \$ 700.00 Viáticos \$ 1,600.00 Imprevistos \$ 500.00 Total \$ 14,000.00 pesos (Catorce mil pesos 00/100 M.N.)

\$154,000.00

**Edición, Post-producción (Arte Digital),
Masterizado**

Edición	Post-producción	Arte Digital	Diseño Gráfico Impresión	Distribución	Subtitulado	Masterización
Sistema 80 horas de Edición Edición No lineal en Adobe Premiere Pro V. 2022 120 hr \$40,000.00	40hrs \$30,000.00	Plecas, Cortinilla, Créditos \$18,000.00	Cartel = \$ 15,000.00 Baners \$10,000.00 Flyers \$3000.00	Festivales, proyecciones publicas y Privadas, Concursos \$60,000.00	Español Inglés Frances \$30,0000.00	DCP – Master 4K X4= \$ 40,000.00 4K (24frs) = HD (29.9 frms) =

\$246.000

Insumos Adicionales
(2) Discos Duros de 4 TB (1) Disco Duros de 12 TB (Estacionario) (2) Gaffer de tela de 2" (negro) (1) Set de Filtros y difusores Lee Felters (1) Full CTO, Full CTB, Difusores) (2) Botes de aire comprimido Pinzas de madera Flexi (2) Mantas negras de 3X3

\$30,000.00

Gran Total del documental \$ 522,000.00 (Quinientos veintidos mil pesos 00/100 M.N.)

Bibliografía

CÉSAR ALFONSO JIMÉNEZ RINCÓN DIRECTORA: DRA. GLORIA LUZ GODÍNEZ RIVAS XALAPA, E. V. (junio de 2018). EL ARTE DEL CUERPO EN LA NARRACIÓN ORAL. LA NUEVA GENERACIÓN EN MÉXICO.

Cantú, R. F. (1999). *Comunicación Oral y escrita*. CECSA.

Castro, N. (1992). La realidad social en la narración oral en México. *AEDA*, <https://narracionoral.es/index.php/es/documentos/articulos-y-entrevistas/articulos-seleccionados/1790-la-realidad-social-en-la-narracion-oral-en-mexico>.

Céspedes, G. (Septiembre de 1992). *YouTube*. Recuperado el noviembre de 2022, de RESAD: <https://youtu.be/OZNS-Gtp578>

Céspedes, G. (1997). *Teoría y técnica de la narración oral escénica*.

Aparici, R. (2011). Principios pedagógicos y comunicacionales de la educación 2.0. *la educ@cion, revista digital*(145).

Arellano, J. (4 de marzo de 2020). *CyberJuan Identidades Digitales*. Obtenido de <https://arellanojuan.com/que-es-ser-un-cuentacuentos/>

Brusa, E. (18 de diciembre de 2020). *VozYcuento, El arte al narrar*. Recuperado el octubre de 2022, de Referetes de la Narración Oral : <https://vozycuento.com/2020/12/18/francisco-garzon-cespedes/>

Davis, F. (1976). *La comunicación no verbal*. Alianza editorial.

famm. (03 de junio de 2023). Recuperado el junio de 2023, de *famm*: <https://www.fundacionmontessori.org/sobre-montessori/el-metodo/>

Huertas, J. J. (2017). *La narración oral artística y escénica* . España: narcea.

Huertas, J. J. (2018). *La narración oral artística y escénica, Técnicas y recursos para iniciarse*. Madrid , España: Narcea.

Kaplún, M. (1998). *Una pedagogía de la comunicación*. Madrid España: Educiones de la Torre.

Márquez, A. T. (17 de diciembre de 2022). FINO. *Campos Imaginarios* . (J. E. Torreblanca, Entrevistador)

Macías, L. F. (Julio - Diciembre de 1991). Pedagogía, Narración Oral y. *Interam de Bolivia*, 14(2).

Miller, E. (30 de octubre de 2015). *AEDA*. Obtenido de Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España: <https://narracionoral.es/index.php/es/documentos/articulos-y-entrevistas/articulos-seleccionados/1015-maneras-en-las-que-la-narracion-oral-puede-ser-usada-para-la-ensenanza-y-para-el-aprendizaje>

- Murillo, D. (octubre de 1999). *Oralidad y comunicación*. Recuperado el 15 enero 2023, de Razón y palabra: www.razonypalabra.org.mx
- Nichols, B. (2013). *Introducción al documetal*. México: UNAM.
- Ochoa, M. I. (julio - diciembre de 2016). *Revista Ra Ximhai*. Recuperado el junio de 2023, de Universidad Autónoma Indígena de México: <https://www.redalyc.org/pdf/461/46148194036.pdf>
- Ong, W. J. (1987). *Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Peña, L. M. (2021). Comunicación no verbal. Obtenido de <https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448175743.pdf>
- Sabio, M. (2012). *Narración oral escénica*. Argentina: Ciudad Gótica.
- Sapir, E. (1954). *El lenguaje*. Fondo de Cultura Económica.
- Téllez, M. N. (2013). Nuevos enfoques en el estudio de la narración oral. *Revista Atlante, Cuadernos de Educación y Desarrollo*, <https://www.eumed.net/rev/atlante/2013/03/narracion-oral.html>.
- Trejo, A. (10 de enero de 2023). La narración oral para FINO. (E. R. Torreblanca, Entrevistador)
- Williams, R. (2007). *Historia de la comunicación* (Vol. 1 Del lenguaje a la escritura). Bosch.

Anexo 1. Entrevistados

FINO “Voces Transparentes”

Galería José María Velasco INBAL

Josselin Aguilar

Yéssica Anahí García

Locaciones

Clínica de especialidades Condesa

Dirección: Gral. Benjamín Hill No. 24, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México

Domicilio Palacio de Bellas Artes

Dirección Av. Juárez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06050 Ciudad de México, CDMX

Av. Álvaro Obregón (Conducciones entrevista Armando Trejo)

Domicilio Casa Refugio

Citlaltépetl No. 25 Col Condesa Alcaldía

Domicilio Joseline Aguilar

Privada 21 casa 10

Fraccionamiento La Fortaleza, Ecatepec de Morelos

Estado de México

Domicilio Yéssica Anahí García Valle

Porfirio Díaz No. 10 , Santa Fe. Alcaldía Álvaro Obregón

Ciudad de México.

Domicilio Escuela preparatoria 81

EPOEM 81, Col. Jardines de Morelos, Ecatepec, Edo de México

Domicilio Galería José María Velasco

Peralvillo 55, Peralvillo, Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Domicilio Instituto José Luis Mora

Plaza Gómez Farias, San Juan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

Post producción

Roberto Licea

60 horas de calificación de material

Trailer 3 a 4 minutos

Aspectos a destacar:

Ubicación

Mostrar la Ubicación del festival (Palacio de Bellas Artes Ciudad de México)

Es importante ubicar el lugar de desarrollo del evento nos permite tener en contexto de lugar donde se desarrollará la actividad

Organización

Mostrar la organización es fundamental que el video de cuanta de que existe una preparación previa al evento.

Anexo 2. Guías de entrevista

FORO INTERNACIONAL DE NARRACION ORAL FINO

Armando Trejo

- ¿Qué es FINO?
- ¿Cómo defines a la Narración Oral?
- ¿Qué es la narración oral artística?
- ¿Cuál es la importancia social que tiene esta disciplina?
- ¿Como surge *Voces Transparentes*?
- ¿Qué beneficios trajo a su vida la se narradoras orales artísticas?
- ¿Qué aportación hace la narración oral artística a la comunidad transgénero?
- ¿Qué propone este programa a la sociedad?

Voces Transparentes

Yéssica Anahí (Narradora Oral Artística)

Me podrías proporcionar tu nombre y ocupación

- ¿Quién es Yéssica?
- ¿Cómo te relacionas o vinculas tu formación como narradora oral y los derechos humanos?
- ¿De qué manera ha impactado en tu vida la narración oral artística?
- ¿Cuál es tu manera de construir una historia, es decir, que sucede en tu interior cuando cuentas?
- ¿Cuáles son las temáticas que abordan dentro de la narración oral artística?
- ¿Cómo te recibe el público, al momento de narrar?
- ¿Qué importancia tiene la narración oral para la comunidad LGBTQ+?

Josseline Aguilar Narradora Oral Artística

Me podrías proporcionar tu nombre y ocupación

- ¿Quién es Josselin?
- ¿Cómo conoces la narración oral artística?

¿Cómo te relacionas o vinculas tu formación como narradora oral dentro del activismo?

¿Cómo y por qué surge de ser activista?

¿Cuáles son las temáticas que abordan dentro de la narración oral artística?

¿Cómo usas tu cuerpo al momento de narrar?

¿Cómo te recibe el público, al momento de narrar?

Anexo 3. Making of

- (1) La importancia de contar con un registro fotográfico o en video sobre el desarrollo de la producción, partiendo de la idea de tomar tener paralelamente un recurso que aporte información referente al rodaje.

- (2) Josseline acude a la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT) Imágenes Dra. Verónica Almanza Making of

(3) Preparativos para el rodaje Making of

(4) Lucrecia Trabajadora sexual en Carretera Federal México Pachuca, Making of Imágenes Dra. Verónica Almanza

(5) Josseline dando Curso de sensibilización escuela preparatoria No. 90 Jardines de Morelos Ecatepec Estado de México (Stell Documental, fotografía Eduardo Rodríguez)

(6) Yesica dando parte de su testimonio frente al Palació de Bellas Artes (Stell Documental, fotografía Eduardo Rodríguez)

(7) Josseline Marcha del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Ciudad de México (Stell Documental *Voces Transparentes*, Director y fotografía Eduardo Rodríguez)