

TEATRO EN BAJA CALIFORNIA

Primeros tiempos: 1856-1952

Más allá de las ceremonias chamánicas de los grupos nativos de Baja California y de las presentaciones litúrgicas de los misioneros, con su teatro evangelizador, el teatro en nuestra entidad tiene sus comienzos con la aparición de una dramaturga como María Amparo Ruiz de Burton (1832-1895), quien estrena en 1856 la comedia de su autoría *Don Quijote de la Mancha*. De ahí y con el establecimiento de las poblaciones bajacalifornianas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la sociedad participa con veladas teatrales y puestas en escena por grupos de aficionados, especialmente en el puerto de Ensenada a partir de 1882 y en el poblado fronterizo de Mexicali a partir de 1915, gracias a recintos como los teatros Progreso y Centenario en Ensenada y el teatro México en Mexicali.

La primera figura en destacar como animador del teatro en el Distrito Norte de la Baja California llega en 1920 a la entidad: Adolfo Wilhelmy (1884-1958), representante de una conocida familiar del teatro nacional y quien monta zarzuelas y comedias de todo tipo, incluyendo representaciones operísticas, como *Marina* (1940), con un centenar de actores en escena. A Wilhelmy se suman dramaturgos como el español avecindado en Mexicali, Florentino Pereira Ocejo (1880-1937), con su obra de protesta social: *Corazón de obrero* (1928), Josefina Rendón Parra (1888-1977), maestra normalista que reside en Tijuana y quien es autora de la obra en verso y con temática regionalista: *Grandioso porvenir* (1939) y Rafael Trujillo, dramaturgo y periodista tijuanaense, autor de obras puestas en escena en México y Estados Unidos, como *Revolución*, *Estos son mis hijos*, *A la moda vieja* y *Juana Tenorio*, todas obras de gran éxito.

El teatro bajacaliforniano: entre lo experimental y lo contestatario

El teatro bajacaliforniano nació como tertulia particular y como ceremonia cívica para volverse a mediados del siglo XX, con la aparición de Fernando Sánchez Mayáns en Tijuana y de Luis Felipe Castro en Mexicali, en un teatro moderno, psicológico, de temas conflictivos, es decir, se transforma en arte experimental y se impone como búsqueda creativa. A pesar de la inicial indiferencia del público y el escaso apoyo de las instituciones, que prefieren el teatro como actividad pedagógica y no como radiografía de la condición humana bajo las luces de un escenario. Entre 1945 y 1960, Sánchez Mayáns va y viene entre la ciudad de México y Tijuana y

se convierte en el autor de una pieza básica del teatro mexicano: *Las alas del pez* (1960). En aventuras similares, en Tijuana, lo acompañan actores-directores como Miguel Inclán, Jorge Gamaliel, Emerio Fierro y Ricardo Zamora Tapia. Mexicali, mientras tanto, es la ciudad donde se establece el primer grupo de teatro experimental bajo la dirección de Luis Felipe Castro: Teatro Experimental de Mexicali, creado en 1956 y que presenta, entre otras obras, *Petición de mano* (1956), *Los desarraigados* (1959) y *Malditos* (1960). En Ensenada aparece Óscar López de los Santos y su teatro Garrick

Para los años sesenta, la situación cambia a favor del arte dramático cuando se crean los teatros del IMSS en la entidad (Tijuana y Mexicali) y, con ellos, se abren foros abiertos donde participan grupos de jóvenes que buscan que el teatro de autores nacionales y extranjeros se represente dignamente en el estado. Aquí destaca Emeterio Méndez Jr., quien establece el grupo Arlequín del IMSS, en Mexicali, en 1967. Pero su labor comienza realmente en 1960 y llega hasta nuestros días, cuando toma la dirección de los talleres de teatro del IMSS y aprovechando su experiencia adquirida crea el grupo Los Juglares, al lado de importantes actores locales de esa época. Con los Juglares, Emeterio Méndez lleva el teatro a un medio de comunicación como la televisión (ya una década atrás Nana Chela en Mexicali y Alán Gorosave en Tijuana habían hecho radioteatros), creando los primeros televiteatros en la ciudad, por el Canal 3, y Emeterio Méndez también fue el primer dramaturgo y director bajacaliforniano que estrena el teatro del Seguro Social con la puesta en escena de *Noche de estreno*, obra de su propia autoría. En 1967, Emeterio funda el grupo teatral Arlequín, en donde participan actores como Nora Granados, Luis Velásquez, María Elena Varela, Edith Concepción Sánchez, Carlos Mejía, María Simona Barrón, Pedro González y Manuel Rojas, entre otros.

Pero la época dorada del teatro bajacaliforniano apenas empezaba: en 1967, el mismo año de la fundación de Arlequín, llega a Baja California Jorge Esmá, dramaturgo, actor y director nacido en Yucatán, quien sirve de puente de unión entre los teatristas del Distrito Federal y los del estado 29. Este director introduce a Baja California el teatro del absurdo y el teatro pánico, el happening y el teatro interactivo, donde el espectador es confrontado con sus prejuicios y creencias, buscando una catarsis ideológica antes que sentimental. En 1971, Esmá presenta, como estreno mundial, la obra de Carlos Fuentes: *El tuerto es rey* en Mexicali primero y luego en Tijuana, con la presencia del propio autor. Aquí comienzan a destacar, en la capital del estado, actores como Aída Guevara, César Magallón, Nora Granados y Sergio Leal, al mismo tiempo

que críticos teatrales como Sergio Búrquez y Arturo Casillas documentan el desarrollo de las artes escénicas en estos años.

En el sexenio de Milton Castellanos (1971-1977), Jorge Esma, como director del Departamento de Actividades Culturales del gobierno del estado, da un gran impulso al teatro de la entidad. Hay que recordar que en este sexenio se construye el teatro del estado (inaugurado en 1977) en Mexicali. En este mismo año se funda la Compañía Estatal de Teatro de Baja California, primero bajo la dirección de Jorge Esma y luego bajo la coordinación de Juan Antonio Llanes. Su primera obra fue *El pagador de promesas* el 21 de mayo de 1977 en el teatro del IMSS de Mexicali. Con la construcción del teatro del estado en Mexicali (que tuvo la asesoría de Alejandro Luna) y un año más tarde, en 1978, el de Ensenada, nuevos tiempos llegan para las artes escénicas en la entidad.

Los espacios, las compañías, las giras, los concursos, las escuelas, los actores y directores de teatro se multiplican en esta década y en todas las ciudades del estado. La tendencia general, como lo señala Humberto Félix Berumen, pretende “alcanzar un nivel cada vez más profesional dentro del teatro” y su apuesta es por “una constante búsqueda de nuevas formas de expresión artística entre los distintos grupos y directores”. Félix Berumen resume la actividad teatral en Tijuana de 1970 a 1985, pero en realidad su diagnóstico es el mismo para el resto de los grupos de la entidad: “esta tendencia se sustenta en el hecho de que se dispone ya de una infraestructura mínima (apertura de espacios físicos, mayor apoyo de las instituciones, creación de los talleres de teatro en las escuelas de nivel medio superior). Pero no sólo eso, existe además la madurez de actores y directores que, a diferencia de los directores y actores de años anteriores, han realizado estudios en escuelas del interior del país”. Y concluye: “Como en ningún otro momento en la historia del teatro en Tijuana, se acentúa la proliferación de grupos en estos últimos años. Que, dicho sea de paso, poseen una concepción más profunda del quehacer teatral y una mayor claridad de su compromiso con la sociedad. Cito al azar: grupo Triangular de Vanguardia de Rubén del Valle, grupo teatral Los Desarraigados, de Saúl M. García Pacheco, Compañía Teatral, de Federico Ruanova y Jorge Esma, Teatro Clásico de Tijuana y grupo Thespis de Emerio Fierro, Teatro Experimental Autónomo de Tijuana, Compañía de Teatro Independiente, Compañía de Teatro y Arte de Tijuana y grupo Tryacir, formados y dirigidos por Mario E. Martínez, Teatro Trashumante, de Paul Paredes, grupo de teatro del Seguro Social, de Magdalena Huerta y Jaime Moreno Burciaga, Los Jacobinos, Los Comediantes y Compañía Actores Unidos, de Enrique

Nolasco, grupo Theatron de Hebert Axel y Taller Universitario de Teatro, de Jorge Andrés Fernández”. Para Félix Berumen, las obras montadas se multiplican, lo mismo que los grupos teatrales. Y esto no es privativo de Tijuana, aunque en esta ciudad destacan actores como “Severo Sandoval, Paco Morán, Rodolfo Higuera, Guadalupe Kirarte, Luz Elena Picos, Josafat y Miguel García Pacheco, Ramón Sánchez, Ernesto Alexandría, Hilda Peralta, Isabel Rolón, Valeria González, Carlos Niebla, Francisco Sabbatt, Misael Arellano, Arturo González, Adrián Rivera”. Y concluye recordando que “a partir del 17 de septiembre de 1978 se realiza cada año el Festival de Teatro organizado por el grupo teatral Los Desarraigados, llegando a constituirse en una de las primeras tradiciones culturales del estado y ese mismo año se realizó también la primera Muestra Estatal de Teatro de Baja California”. En 1978, en Mexicali, se establece en convenio con el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Premio Nacional de obra de teatro, premio que se mantiene hasta nuestros días y que en 2009 ganara por vez primera una dramaturga nativa de Baja California: Bárbara Colio.

Fueron los años setenta (y principios de los años ochenta) una época de intensos intercambios culturales y de gran compromiso cultural por parte de las instituciones locales y nacionales. De fuera vinieron compañías nacionales e internacionales de música, danza y teatro, los intérpretes más cotizados y reconocidos que, después de presentarse en el Festival Cervantino acudían a Baja California dentro del programa “Octubre Internacional”, que promovía la Dirección de Asuntos Culturales del gobierno del estado y que provocaba llenos multitudinarios en los teatros de la entidad donde se presentaban semejantes espectáculos. A esto hay que agregar a la UABC, que a partir de 1977 inaugura teatro en el campus Tijuana (el hoy teatro Rubén Vizcaíno Valencia) y en 1983 hace lo mismo en Mexicali. Además, grupos como Los Trashumantes con Paul Paredes, Los Desarraigados (Jorge García) en Tijuana o el Teatro de Vivencias de Manuel Rojas y Los de a pie (Rodrigo Solo) en Mexicali dan la pelea por un teatro de conciencia, contestatario, que revele los entretelones del poder en plena frontera norte de México. A ellos se agregan actores-directores como Jorge Andrés Fernández, quien trabaja en el Instituto Teatral Andrés Soler del ANDA de Tijuana, Víctor B. de Savigny, quien trabaja en la UABC, Domingo Natterie y Enrique Nolasco, quien funda la compañía Actores Unidos de Tijuana, mientras que en Ensenada surgen actores-directores como Rafael Miramontes, Ramón García, Jacobo De e Ignacio Enciso.

Teatro de ruptura, teatro a secas

Observados en conjunto, los años ochenta fueron un *boom* cultural de primer orden. No sólo fue un periodo rico en fundación de instituciones, sino que en esa década aparecieron un gran número de creadores jóvenes en todas las áreas artísticas, a la vez que los creadores con trayectoria consolidaron su arte y lo llevaron a su plena madurez. Al mismo tiempo que esto sucedía en el ámbito local, Baja California, como entidad fronteriza, era puesta bajo los reflectores de la intelectualidad mexicana, que ya no la veía sólo como un lugar de desfogue o un trampolín para cruzar al otro lado. A mediados de los ochenta, el gobierno federal creó el Programa Cultural de las Fronteras para fomentar un conocimiento mayor de las manifestaciones artísticas tanto de los mexicanos fronterizos como de la cultura chicana. Por eso se estableció el Festival Internacional de la Raza con sedes múltiples en las ciudades ubicadas a lo largo de la frontera norte y en 1985 se estrena la sala de espectáculos del Centro Cultural Tijuana con la obra *De acá de este lado* de Rodrigo Solo y con la actuación del grupo mexicalense Los de a pie. Luego viene, en abril de 1989, la fundación del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), en el marco institucional de la también aparición del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Es importante señalar que el primer director del ICBC fue un miembro de la comunidad teatral: Jorge Esmá.

Entre los nuevos directores, actores y dramaturgos que han estudiado en el interior del país y que hacen su aparición en los años ochenta hay que considerar a Ángel Norzagaray, en Mexicali, Fernando Rodríguez Rojero y Virginia Hernández en Ensenada, Fernando López Mateos e Ignacio Flores de La Lama, en Tijuana. El primero, Norzagaray, refuerza el quehacer teatral en la capital del estado al fundar el Taller de Teatro de la UABC, que da pie para que una nueva generación de actores se incorpore a una labor escénica donde lo fronterizo y lo regional, tienen prioridad conceptual y creativa. Como lo recuerda Norma Bustamante: “Hablar de teatro en Mexicali es hablar de Ángel Norzagaray. Él es maestro, creador y hacedor de exitosas puestas en escena y formador de jóvenes que han destacado en el teatro y la cultura en general. Yo empecé a trabajar con él en el 1987 y mi memoria atesora esos años que ahora aparecen paradójicamente lejanos y tan cerca cuando éramos el grupo de teatro de la Universidad. Ángel dirigía ya con enorme disciplina y dedicación al grupo que hoy es la Compañía *Mexicali a Secas* (1988), nombre surgido de una obra de teatro memorable y afortunada. Una de las tantas que el grupo de teatro universitario montó con gran éxito”.

El Taller Universitario de Teatro de la UABC en Mexicali, dirigido por Ángel Norzagaray, un licenciado en teatro por la Universidad Veracruzana, va a transformarse en la última década del siglo XX en el grupo independiente Mexicali a secas, que impulsa a una nueva generación de actores mexicalenses, actores que van desde Antonio Castañeda hasta Terezina Vital, pasando por Pedro González, Norma Bustamante, Rosa Amelia Martínez, Felipe Tututi, Daniel Serrano, Andrés García, Librado Reyes, Ramón Tamayo y Bárbara Colio. Para lograrlo, como lo asevera Bustamante, “Ángel exigía rigurosa precisión. Él nos hizo disciplinados y formales. Escuchar textos y frases de los clásicos de la literatura era tan normal, como normal era para Ángel hablar de esa manera. Con la obra *Mexicali a Secas* fuimos a Culiacán y ganamos el Regional de Teatro. La puesta en escena estaba basada en hermosísimos textos de Gabriel Trujillo y lo mismo, Ángel no toleraba ninguna modificación en el texto. Era la historia de Mexicali desde los Cucapá hasta nuestros días. Muchas cosas ha hecho Ángel en su vida. Siempre por el teatro y la cultura. Ha sido reconocido nacional e internacionalmente como actor, director, periodista, escritor y poeta. Pudiera estar en cualquier otro sitio, pero él ama a Mexicali y persiste en el teatro del Seguro para formar una cultura teatral que en Mexicali no existe todavía”.

Ángel Norzagaray va de ser un director del taller de teatro universitario en Mexicali, en los años ochenta, hasta volverse el director del Instituto de Cultura de Baja California a partir de 2007. Ya Norzagaray se había dado a conocer en la década de los ochenta como poeta iconoclasta y director rebelde del Teatro Universitario. En 1990 logró fama internacional al dirigir la propia Compañía Nacional de Teatro con la obra galardonada del dramaturgo Hugo Salcedo, que ambos llevaron a Europa. En 1991, Norzagaray estrenó una obra de su autoría, *El Álamo santo*, de la que el crítico Fernando de Ita ha dicho que es una obra realizada con el talento bajacaliforniano de actores, músicos, diseñadores que se conjugaron para ofrecer una historia singular, nacida en “la orilla norte del país, donde basta un paso adelante para hallarse con los gringos, (donde) ocurrió apenas ayer una especie de milagro. Se estrenó en la ciudad de Mexicali una obra de teatro a la altura del espectáculo contemporáneo que se puede encontrar en los centros más picudos del teatro iberoamericano. Lo milagroso del asunto está en que el tema de la obra es profundamente mexicano, regional, mexicalense, y que con ese material Norzagaray se puso a hacer un teatro de nuestro tiempo, artísticamente actual; sin retraso escénico”.

Por su parte, en Tijuana, Fernando López Mateos primero y después Ignacio Flores de La Lama y el propio Norzagaray, se han afanado por darle solidez académica a la labor actoral, a la dramaturgia bajacaliforniana. Y por ello fundan el CAEN (Centro de Artes Escénicas del Noroeste) en 1994. Empezó como un diplomado de teatro en el CECUT, y después se volvió un proyecto pedagógico de largo alcance, donde han participado lo mismo el actor Luis Torner que el afamado dramaturgo Hugo Salcedo, que vive en Tijuana y que allí ganó, en 1990, el premio internacional Tirso de Molina de España con su obra *El viaje de los cantores*.

Hugo Salcedo (1964) es un dramaturgo que, desde los años ochenta hasta la actualidad, ha ido creando una obra de resonancia internacional. Con textos como *Cumbia* (1987), *El viaje de los cantores* (1989), *Arde el desierto con los vientos que vienen del sur* (1991), *Bárbara Gandiaga* (1992), *La Bufadora* (1993) y *21 obras en un acto* (2002), podemos ver que estamos ante un dramaturgo que va de lo testimonial, de encarar problemas sociales graves de nuestro país, a la exploración íntima, poética, de la realidad, donde los sueños y las quimeras trascienden la sordidez humana. El teatro de Salcedo acude a la reflexión filosófica, a las mitologías arcaicas, a la fuerza y entereza de sus personajes, para crear un mundo de conflictos interminables y de salvaje belleza. Por eso Emilio Carballido reconoció que Hugo Salcedo “es uno de los dramaturgos que cuentan de veras en el panorama nacional”. Y es que de la doble escuela de Hugo Salcedo y Ángel Norzagaray surgen dramaturgos y directores como Bárbara Colio, Daniel Serrano y Virginia Hernández. Creadores que hacen de lo regional, universal; de lo histórico, contemporáneo, de lo íntimo, comunitario.

De la censura al ánimo libertario

Los textos dramáticos son las bases, el cimiento de la actividad teatral en Baja California. Las puestas en escenas y las escuelas se han ido consolidando en los años ochenta y noventa, pero no todo han sido avances. Los conflictos entre autoridades y creadores se han dado en el terreno de la moral pública antes que en el de la calidad de las obras. Tal vez el escándalo mayor lo dio el ayuntamiento de Ensenada en 1991, cuando prohibió la presentación de la obra *Alucinada*, pieza teatral de Víctor Hugo Rascón Banda, presentada por la Compañía de Teatro de Ensenada al mando de Fernando Rodríguez Rojero. Este viaje rumbo a la censura y el oscurantismo provocó una reacción airada de toda la comunidad teatral de la entidad, como lo muestran las entrevistas realizadas por Armando Cáceda Ochoa para *Diario 29*: “Hugo Salcedo, dramaturgo, autor entre

otras obras de *El Viaje de los Cantores*, premio Tirso de Molina de España 1990, al referirse a esta situación puntualizó que resulta absurdo pensar que a estas alturas del milenio, con tantos acontecimientos progresistas en el mundo, todavía nos escandalicen los desnudos en la escena teatral. Pues, eso sucede en Baja California. Es la muestra del bajo criterio que tienen los burócratas culturales del municipio de Ensenada”. Para Salcedo, este tipo de censura es, simple y sencillamente, “un atentado al desarrollo creativo de los creadores artísticos de la entidad. Habrá que recordarles a esas cabecitas olvidadizas que *Alucinada* resultó ganadora de la pasada selección de trabajos escénicos, y que por tal motivo, en las próximas semanas visita la ciudad de Aguascalientes, sede de la Muestra Nacional de Teatro 1991 para participar representando a Baja California en ese certamen. ¿Cómo es posible que la obra posea ya ese reconocimiento y no tenga el apoyo y un foro para escenificarse en Ensenada?”

En los años siguientes, la lucha por la libertad expresiva en escenarios públicos acaba por hacer valer sus derechos. Y más grupos y creadores harán su aparición en Baja California. En los años noventa destacan dos grupos: Teatro del Norte y La Divina Fauna, ambos surgidos en Tijuana. El primero ha buscado en el ejercicio teatral “su razón de existencia” e “insisten en la colectividad intrínseca del teatro, en la autocrítica que evita la complacencia pueril, y la docencia como factor de continua evaluación y transmisor de conocimiento”. Palabras de Hugo Salcedo, su fundador, quien añade: “Un grupo de autores cuya residencia se ubica en la porción septentrional de nuestro país, comparte la idea de tender lazos que inviten a nuevas y en verdad productivas relaciones de trabajo. A establecer canales de comunicación que complementen las disposiciones provenientes de las iniciativas federales. A intercambiar experiencias acordes con nuestro entorno, con nuestros recursos, con nuestra visión del mundo. En este contexto la asociación civil “Teatro del Norte”, con su oficina en Tijuana, y con el empeño por vincular el trabajo escénico de los creadores individuales con el amplio auditorio, se ha propuesto diversas tareas que incluyen la reflexión académica mediante la realización del Primero y Segundo Coloquios de Literatura Dramática: South Border/Frontera Norte 1997 y 1998 con sedes en Tijuana y Monterrey, apoyados por la Universidad Autónoma de Baja California y el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, respectivamente; y la edición de textos críticos y de creación dramática: los libros, memoria de los hombres y punto de arranque para ulteriores investigaciones. La realización de ambos coloquios ha permitido la evaluación en la modalidad –preponderantemente literaria y sociológica– del impacto cultural que significa la convivencia

histórica en la frontera de México con el vecino país del norte. Estas citas, a las que han acudido creadores e investigadores nacionales, se ven reforzadas con la participación estadounidense (Judy Harper, del San Diego Repertory Theater, o George Woodyard de la Universidad de Kansas, entre otros).”

La Divina Fauna, por su parte, tiene como eje central a Edward Coward, dramaturgo y director de teatro que se había dado a conocer en Tijuana, a mediados de los años ochenta, con obras como *Sirenas del corazón* (1987) y *Volver a decir Star* (1988), que eran trabajos situados en el teatro-cabaret y que le dieron fama de autor con proyección nacional. En los años noventa, Coward regresa con un trío de obras de una madurez lacónica: *Guía nocturna* (1997), *La historia de China* (1998) y *Pedro y Lola* (1999), que ponen a este dramaturgo en la primera fila del teatro mexicano actual, con aplausos y reconocimientos de la crítica nacional e internacional.

Junto a Coward van llegando nuevos o renovados autores dramáticos a la escena bajacaliforniana, como Rafael Pérez Barrón, autor de *Teatro breve* (1994) y *El raite* (1995); Juan Carlos Rea, autor de la obra infantil *Un juglar de Pentagrán* (1991); Elba Cortez, diplomada en teatro por el CAEN y quien ha sido seleccionada para participar en diversas antologías de nuevo teatro mexicano y Bárbara Colio, de la que ha dicho Salcedo, que “elabora situaciones límite con un gusto malévolo pero conociendo los alcances de la condición humana”. A ellos se añaden autores como Daniel Serrano, Vianka Santana, Ursula Tania, Paola García, Gerardo Navarro, Alejandra Pastrana, Guillermo Meléndez, Claudia Villa, Virginia Hernández, Alejandro Keys, Juan José Luna, Jesús Quintero, Michelle Guerra, Ugo Palavicino, Ileana Becerra y Miguel Cetto, que hoy conforman, desde distintas visiones y estilos, la primera fila del teatro bajacaliforniano con sus búsquedas creativas, con sus apuestas por un teatro mexicano que apela a la condición humana sin restricciones, sin fronteras.

Lo obvio es que el teatro bajacaliforniano actual es un teatro fronterizo, urbano, de golpe y confrontación de la realidad con los mitos oficiales, un teatro que busca mostrarnos lo que somos desde nuestras conductas extremas, desde el bullicio de las calles, desde el performance perpetuo de nuestra idiosincrasia colectiva. Y es que desde las últimas décadas, la cultura bajacaliforniana se ha diversificado más allá de las manifestaciones artísticas básicas y desborda prejuicios sociales y represiones políticas y religiosas. Como una sociedad de frontera, ciudades como Mexicali (con su desfile de Low Riders los domingos en el centro cívico de la ciudad) y Tijuana (con su tráfico incesante por la avenida Revolución) se significan por mostrar el rostro

multitudinario de una sociedad conformada, mayoritariamente, por jóvenes ansiosos de expresar sus deseos en el espacio público de sus respectivas urbes, de exponer su vitalidad sin cortapisas ni tapujos, sin sanciones oficiales ni permiso de las autoridades. En un espacio vital cada vez más controlado y abúlico, con una ciudadanía en pleno desencanto, el teatro bajacaliforniano se inconforma, se libera de ataduras anacrónicas.

Mención aparte merecen Julio Rodríguez Barajas, autor de *Teatro escolar* (1992), libro que contiene la primera historia del teatro en Baja California, así como dos novísimos dramaturgos (ambos mexicalenses) que aparecen hasta el siglo XXI: Octavio F. Islas, autor de obras como *Conquistando el mundo* (2010) y *Happy Pollito* (2010) y Carolina García con obras como *Chichis de vaca* (2010) e *Hipopótamo muerto* (2010), que resaltan por su humor ácido, corrosivo, perfectamente fronterizo para la era de las redes sociales del internet.

De las nuevas generaciones de teatreros, podemos vislumbrar que el teatro que viene, al menos para Baja California, será cada día más complejo y fabulador, más diverso y divertido que nunca. Teatro de paradojas y asombros donde la realidad regional aparece constantemente lo mismo que los temas universales del amor y la muerte, el tiempo y el poder. **(GTM)**

Arreola, Dora Alicia. Es egresada del Centro de Trabajo de Jerzy Grotowsky de Pontevedra, Italia. Ha impartido clases de expresión corporal en: California Center for the Art, Centro Cultural La Raza, Centro de Artes Escénicas del Noroeste, California State University San Marcos, Universidad Autónoma de Baja California y Casa de la Cultura de Tijuana. Ha sido becaria del National Performance Network de la ciudad de Nueva York, del Fideicomiso para la Cultura México- Estados Unidos. Ha dirigido las obras: *La ceremonia de las pieles* y *Los cuatro hechiceros montañeses*. En 1996 fue fundadora y directora del laboratorio de teatro-danza, con el cual dirigió *Opus Apocriphal*. En 1997 colaboró con el International Theatre Ensemble en donde codirigió *Ambos/ Both*, de Sam Valdez. En el mismo año dirigió *Juanete y Picadillo*, de Hugo Salcedo' en 1988, *Giving up the Ghost*, obra poética de Cherie Moraga; *Pégame pero no me dejes*, adaptación de Hugo Salcedo de la obra *Una pareja abierta, muy abierta*, de Dario Fo; en San Diego codirigió con Gayle Feldman la obra *Hanna Free* de Susan Allen; en 1999, la comedia *The Dyke an the Pornstar*, de Byla Travis, y realizó el espectáculo de teatro-danza *Mujeres en ritual*. Recientemente estrenó el espectáculo de teatro danza *Ríos de Ofelia*, con el grupo de danza contemporánea de la Casa de la Cultura de Tijuana.

Arvízu, Emma. Actriz mexicana nacida en Mexicali en los años treinta del siglo XX, muere en la ciudad de México en 1989. Estudia teatro en la academia de la ANDA en la ciudad de México y debuta en teatro en 1954, en donde actúa en decenas de obras de teatro, entre ellas *Cada quien su vida* (1960), *Señoritas a disgusto* (1963) y *Las cartas de Mozart* (1975), pero es más conocida por sus interpretaciones en el cine mexicano con películas como *Primavera en el corazón* (1955), *El derecho a la vida* (1958), *Mis secretarias privadas* (1958), *Las señoritas Vivanco* (1959), *Santo vs. los Estranguladores* (1963) y *El Texano* (1963), en donde actúa junto a Sara García, Mauricio Garcés y Carlos López Moctezuma, entre muchos otros reconocidos actores y actrices del cine nacional.

Becerra Quiroz, Alejandro. Nacido en Guadalajara, Jalisco el 30 de agosto de 1939, Radicado en Baja California desde 1968. Periodista, escritor, maestro y teatrista. En 1966 obtuvo Premio Nacional de Teatro con *Este rincón me sonríe* y en 1967 el Premio internacional de Teatro Joven Latinoamericano. En 2006, fue nombrado Forjador de Baja California, y en 2008, recibe reconocimiento por 50 años de labor periodística y teatral. Ha obtenido cerca de 20 premios y reconocimientos por su trabajo literario.

Colectivo Teatro en Espiral. Se funda en el 2005 con el propósito de generar proyectos de calidad, donde se desarrollara primordialmente el trabajo actoral y la creatividad del grupo. El primer fruto de este esfuerzo es *Caracol y Colibrí* de Sabina Berman, que después de más de un año de trabajarse en un laboratorio, estrenó en 2007, y lleva a la fecha 100 representaciones. Ha representado a México en el III Festival Iberoamericano de Teatro Mar del Plata Cumbre de las Américas 2007 en Argentina. Otras de las obras del Colectivo son *Naufragios* (2006) de Jorge Carrigan, bajo la dirección de Raymundo Garduño, *El grito* (2007), (espectáculo de calle), y *Los Improductivos* (espectáculo de Impro), espectáculo que se mantiene en temporada todos los viernes desde octubre del 2008; estos dos montajes también dirección de Garduño. *El Dragón de la Calle*, obra de máscaras y clown, estrenada en 2008 escrita por Simón Swartz y Samuel Finzi y dirigida por Michelle Guerra, se presentó en el Festival Universitario de Teatro 2008. *Gira, gira Nicolás*, de Bárbara Colio, se estrenó en febrero del 2009 en el Teatro del IMSS. En octubre del 2008 el Colectivo inauguró su foro, dentro del centro cultural La Escala.

Colio, Bárbara. Nació en Mexicali, B.C en 1969. Actriz, directora y escritora de obras de teatro. Ha participado en diversas puestas en escena, entre las que destacan: *Mexicali a secas* (1998), *Se vende un gran amor I, II y III* (1989), *El cielo nuestro se va a caer* (1989), *Las devoradoras de un ardiente helado* (1990) y *Los milagros del desprecio* (1996), todas bajo la dirección de Angel Norzagaray. Es autora de las obras cortas: *Intimidaciones y Teoría y práctica de la muerte de una cucaracha (sin dolor)*, las cuales han sido dirigidas y representadas en Baja California. También ha dirigido *Las travesuras del diablillo* (1994) y codirigió *Paseo al atardecer* (1993). Ha realizado diversos estudios de teatro, dramaturgia, actuación, danza y creación literal teatral.

Cortez Villapudua, Elba Antonieta. Nació en Mexicali, en 1967. Directora y dramaturga. Egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Baja California. Diplomada en teatro por el Centro de Artes Escénicas del Noroeste y en literatura dramática por la UABC. Ha participado en varias muestras de teatro en los ámbitos regional y nacional y en festivales como el de la Raza, de la Frontera y el Internacional Cervantino. Como directora y dramaturga ha montado: *La tierra mía* (1996), *El complot de los ladrones del tiempo* (1998), *Alma de mi alma* (1997) y *Encuentro en el parque peligroso*, de Rodolfo Santana (1997). Ganadora en dos ocasiones del Concurso Estatal de Creación Escénica (1996-1999) y becaria por parte del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Baja California en 1994. Ha publicado: “Alma de mi alma” en la antología *Vicios privados* (CAEN, 1997), *Dominó* (UABC-Cecut, 1999) y el audiolibro para niños *La tierra mía* (Cuentiteatros, 2000).

Coward García, Edward. Nació en Tijuana, en 1967. En 1984 se publicó su libro de poesía *Pedazos de libertad*, editado por la Universidad Autónoma de Baja California. De 1985 a 1987 cursó diversos talleres de literatura en la UABC, y de 1987 a 1990 formó parte del Taller de Teatro Universitario de la misma institución, dirigido por Ignacio Flores de la Lama, grupo con el que participó como actor y dramaturgo en las obras: *Sirenas del corazón*, *Volver a decir star* y *Hubiéramos sido muy felices señora fantasía*. De 1990 a 1993 dirigió La Divina Fauna. Es actor y dramaturgo de las obras: *Rilke*, *Todos los perros* y *La infame trinidad*. Es actor, dramaturgo y director de la obra *Sirenas del corazón*. Fue coordinador de casting local y asistente de dirección en la película *El jardín del Edén*, dirigida por María Novaro. Actor y dramaturgo de *Flor sin retoño*, obra dirigida por Rommel Rosas y estrenada en el X Festival de la Raza. En 1997

escribió y dirigió el monólogo *Historia de la China*. En 1998 cursó el diplomado de teatro en el Centro de Artes Escénicas del Noroeste (CAEN), impartido por Ignacio Flores de la Lama. Asimismo, dirigió y escribió *Guía nocturna*.

Escamilla, Aída. Nació en Sinaloa en 1933. Llega a Mexicali en 1944. En 1966 se incorpora al medio teatral con *El diario de Ana Frank*. Trabaja con el director Jorge Esma con obras de teatro experimental como *Donde los árboles* (1967) y *El tuerto es rey* (1971), esta última un estreno mundial y con la presencia de su autor en Mexicali, el escritor Carlos Fuentes. Ha sido dirigida por Marta Luna y Angel Norzagaray. En 2001 se traslada a vivir a Ensenada, en donde ha dirigido las obras *Mujeres en mayúscula* y *Mujeres en su tiempo*.

Flores de la Lama, Ignacio. En 1984 se graduó con honores de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 24 años antes, había nacido en Tijuana. Dirigió por cinco años el Taller de Teatro de la UABC, obtuvo una beca para estudiar una especialización en dirección y actuación en Madrid, España. En 1989, asumiendo la necesidad de una formación permanente, estudia el famoso método del Actor's Studio con el maestro John Strassberg. De regreso a Tijuana, escribe, dirige y produce numerosos espectáculos teatrales, participando también en diversas muestras, encuentros y festivales. De esa época destacan: *Volver a decir Star*, *El caso Wildroot*, *Nosferatu Gómez*, *Marca en el agua*, *La vida íntima del Enmascarado de Plata*; y *Suave que me estás matando*. De 1994 al 2001 dirigió el Centro de Artes Escénicas del Noroeste (CAEN) del INBA. En esos años combinó la actividad administrativa con la docencia, dramaturgia y la dirección de escena. Algunas producciones de ese periodo son: *Homo Melodramáticus*; *¡Hombres!*; *Circo Nocturno*; *Concierto para triángulo pasional*; y *Orquesta y Coro*. En 2001 se incorpora a la Productora Argos y estableció su residencia en la Ciudad de México. Desde hace más de cuatro años dirige el Centro de Formación Actoral Casa Azul, Artes Escénicas ARGOS. En el 2004 llevó a la escena -en sociedad con Marco Antonio Regil- su obra *En esta esquina..!*, misma que en abril del 2005 obtuvo el *Premio a la mejor comedia del año*, otorgado por la crítica del Distrito Federal.

García Villa, Claudia. Fue integrante del Taller Universitario de Teatro de la UABC de 1987 a 1990, año en que se trasladó a la ciudad de Jalapa, Veracruz, para cursar la licenciatura en

actuación en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana de 1990 a 1994. En 1991 se integró a la compañía de teatro independiente Tablas y Diablas, dirigida por la maestra Alicia Martínez, donde participó como actriz en los montajes: *¿De qué te ríes?*, *El cerco de Numancia* y *Las aventuras de Arlequín y Pantaleón*. De 1993 a 1995 estudió en la escuela de actuación del maestro Abraham Oceransky, donde participó en la puesta en escena de *El chiquito Pingüica*, de Sabina Berman. En 1996 fundó en Tijuana el Taller Permanente de Teatro Infantil del Centro de Artes Escénicas del Noroeste. Ha dirigido las obras *Silencio blanco* (creación colectiva) y *Dominó*, de Elba Cortez. Actualmente, es subdirectora de la Escuela de las Artes, sede Tijuana, de la UABC.

Gómez-Peña, Guillermo. Artista interdisciplinario y escritor nacido en México. Reside en Estados Unidos desde 1978. Es autor de ocho libros publicados en Estados Unidos, y en Europa. En inglés y en spanglish. Entre ellos, *Warrior of Gringostroika*, *The New World Border* (galardonado con el American Book Award) y *Dangerous Border Crosser*. Su único libro en español *Mexterminator* fue editado por Océano (México, 2002). Dirigió una de las revistas culturales fronterizas más importantes *The broken line/la línea quebrada*. Es el primer artista mexicano en recibir la beca Mac Arthur y el Prix de la Parole del Festival de Teatro de las Américas. Montreal. Además de presentar su obra en México y Estados Unidos, la ha ofrecido en Canadá, Australia, Unión Soviética, Colombia, Cuba, Brasil, Venezuela y varios países de Europa. (FCE).

González, Hebert Axel. Egresado de la Facultad de Derecho de la UABC. Es maestro de actuación y coordinador del área de arte dramático de la Casa de la Cultura de Tijuana y maestro de Teatro en la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como asistente director en obras como: *Las criadas*, *Me enseñaste a querer* y *Yerma*. Posee experiencia profesional como director, obteniendo premios en diversas Muestras Estatales de Teatro; asimismo, se ha destacado como actor en obras de teatro, doblajes y telenovelas. Ha incursionado en la improvisación teatral y en el monólogo, actualmente presenta su montaje *A Improjuanear*, en diversos foros del estado. Presenta con regularidad diversas obras, entre las que destaca *Ramón y Cornelio*, basada en textos de LH Crosthwaite. Ha sido director de la compañía Teatro del Sótano.

Guerra, Michelle. Directora, actriz y docente. Licenciada en Educación Preescolar. Realizó estudios de teatro en la Universidad Veracruzana. Es egresada de la X generación del Diplomado de actuación del Centro de Artes Escénicas del Noroeste (CAEN). Actualmente, imparte la materia de teatro infantil en la licenciatura en teatro de la UABC, y el taller de teatro para niños en el ICBC representación Tijuana. Ha dirigido más de 15 montajes para público infantil, la mayoría de ellos con niños actores. Ha colaborado en otros montajes como asistente de dirección y técnico. Fue ganadora del premio Estatal de la juventud del 2001 en el área de Teatro. Actualmente, dirige el Colectivo de Teatro en Espiral con los montajes *Caracol* y *Colibrí* de Sabina Berman. Recientemente estrenó *Gira, gira Nicolás* de Bárbara Colio (Semana Internacional de Teatro para Niños, Baja California 2009, País invitado: España).

García, Carolina. Nacida en Mexicali en 1987. Estudia la carrera de ciencias de la comunicación en la UABC. Ha sido actriz del grupo Matando Musas, de Octavio Islas y es autora de varios monólogos, entre los que destacan *Lo que hoy río mañana* (2009), *Chichis de vaca* (2010) y *Hasta la madre de tu hebreo* (2010). *Monólogos sobre la familia como teatro del absurdo*, sobre la pareja como espacio de imposiciones, hipocresías y juegos perversos. Su dramaturgia es personal y llena de un humor sardónico y demoledor. Representa a la nueva generación en su inmediatez, en sus juicios raudos y contundentes.

Guevara, Ana Karina. Actriz, productora y directora de teatro. Nacida en Mexicali, en donde debuta como actriz a los siete años de edad. Estudia Psicología en la Universidad Iberoamericana en la ciudad de México. Ha actuado en las películas *Demasiado amor* (2001), *Ciudades oscuras* (2002) y *La mitad del mundo* (2009). Ha sido productora y actriz de Monólogos de la vagina y productora de la película *El continente negro* (2008).

Granados, Nora. Nació en Mérida en 1945. Llega a Mexicali en 1948. Maestra normalista con maestría en Pedagogía. Forma parte de la Compañía Estatal de Teatro desde su fundación en 1977 como actriz principal. Ha sido dirigida por Emeterio Méndez, Juan Antonio Llanes, Marta Luna y Wilebaldo López. Su papel como Sancho Panza en *El hombre de la Mancha* (1980-1981) le acarrearón varios premios nacionales de la crítica teatral en México.

Hernández López, Virginia. Nació en Nayarit, Nayarit, en 1967. Estudió la licenciatura en literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1990 dirige el Taller Universitario de Teatro de Ensenada. Ha llevado a cabo los siguientes montajes: *María o la sumisión*, *Tomás Espinosa* (1990); *El árbol*, de Elena Garro (1991); *Las dulces compañías*, de Oscar Liera (1993), mención honorífica en la Muestra Estatal de Teatro; *Prisión desierta*, de Guillermo Henry (1995); *La Bufadora*, de Hugo Salcedo (1996), entre otros. Como actriz ha participado en *Voces del umbral*, *Susana San Juan*, *Bárbara Gandiaga*, *Tabataba* y *Elextra*, de Eurípides. Ha efectuado diversas puestas en escena de corte infantil como: *Un juglar de Pentagrán*, *Pingüica* y *otras*. En el área de dramaturgia ha escrito *Pasos de ballenas*, *Ninfálidas*, *La pepena*, *Vudú* y *Sanborns light*. Fue becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Baja California en 1997.

Islas Gastélum, Octavio. Nacido en Mexicali en 1975. Estudió en LACC cine y tomó clases con Sam Eisenstein en Los Angeles. Crea el grupo teatral Matando Musas, con el que presenta las obras *Besitos y abrazos cariño* (2004), *Las hijas de Santa Canuta* (2004) y *Hasta que me muera y después* (2005). A partir de 2009 presenta su serie *Monólogos en abril* y en 2010 crea la compañía Teatro Unplugged con la dramaturga y actriz Carolina García, Joanna Guzmán y Librado Reyes. Es uno de los más activos dramaturgos de la escena teatral del siglo XXI en Baja California

Jiménez, Héctor. Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1973, pero reside en la ciudad de Tijuana desde 1978. En 1991 participó como asistente en la obra infantil “Nosotros los pollos”, dirigida por Fernando López Mateos. En 1992 participó en el Taller de Teatro de la UABC, dirigido por Ignacio Flores de la Lama. Durante 1992-1993 se integró a *La divina fauna*, dirigida por Edward Coward. Fue actor y asistente en la obra *Sirenas del corazón*, dirigida por éste último. Asimismo fue asistente de dirección y producción en la película *El jardín del Edén*, de Maria Novaro. En largometrajes comerciales ha participado en películas *Voces inocentes* de Luis Mandoki, ganadora de tres Arieles. En 2006 coprotagoniza la película *Nacho libre*, dirigida por Jared Hess. Para después participar en “Killer Pad” del director Robert Englund, producida por Rice Films, “Wild Hogs” del director Walt Becker, producida por Disney Production, “Epyc Movie”, dirigida por Jason Friedberg y Aaron Seltzer, con producción de Paul Schiff y la 20th Century Fox.

Participa asimismo en el largometraje *Sin nombre*, dirigido por Cary Fukunaga y producida por Canana Films; *Navidad S.A. de C.V.*, dirigida por Fernando Rovzar y producida por Lemon Films y *Gentlemen Broncos*, dirigida por Jared Hess y producida por 20th Century Fox.

Luna, Juan José. Fundador del grupo de teatro La Madeja. Egresado del Centro de Artes Escénicas del Noroeste y diplomado en Teoría y Crítica Teatral por la UABC. En 2002 debutó como director con la obra *Mades Medus*. Después de ganar el Concurso Estatal de Teatro, participó en el Encuentro Regional de Teatro de La Paz, Baja California Sur. En 2003 con Sara Rubalcava como productora de éste y sus futuros montajes, estrenó *Matilda* de su propia autoría. Le siguieron: *Nuc* de Elena Guiochins y *Paso del Norte* de Juan Rulfo. En 2007 dirige *Agua Caliente* de Hugo Salcedo y *Los Moreno* de su propia autoría. En 2008, *Anacleto Morones* de Juan Rulfo y *Los Monólogos de la Vagina* de Eve Ensler. Ha sido acreedor de distintos apoyos y reconocimientos para el desarrollo artístico como FECAN 2008 Dramaturgia, FOECA 2006 en Puesta en Escena y FECAN 2005 en Dramaturgia.

Martínez, Rosa Amelia. Nació en Mexicali en 1955 y muere en 2009 en la misma ciudad. Entra al grupo Mexicali a secas en 1988, con el que permanece por varias décadas como actriz principal. Ha sido ganadora del FOECA y profesora de teatro en el Centro Estatal de las Artes de Mexicali.

Navarro, Nemónico, Gerardo. Artista multidisciplinario. Nació en Chula Vista el 8 de diciembre de 1963. Ha incursionado en diferentes disciplinas artísticas. En proyectos experimentales que abarcan el video, arte instalación, la música, el performance, el mentalismo, y como escritor, la dramaturgia, el ensayo y la crítica de arte. Realizó estudios de artes visuales y comunicación en la Universidad de California en San Diego. En 2008 inició su blog “Teatro de la mente”, que funge como bitácora de sus reflexiones y ensayos críticos. En su fase más reciente presenta conferencias y sesiones especiales de mentalismo. Ganó el Premio Estatal de Literatura 2008, en Dramaturgia, con su obra *Yonke humano*.

Norzagaray, Norzagaray, Angel. Escritor, actor, director teatral, dramaturgo y promotor cultural. Nació en La Trinidad, Sinaloa, el 17 de agosto de 1961. Egresado de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, en 1983. Periodista en varios diarios, en particular ha sido

columnista en *Frontera* (Tijuana) y *La Crónica* (Mexicali). Fundador de la compañía independiente de teatro Mexicali a Secas. Fue director del Taller de Teatro de la UABC. Director de Imagen Institucional de Rectoría, bajo la gestión del doctor Alejandro Mungaray Lagarda. Dirigió la Compañía Nacional de Teatro con la obra de Hugo Salcedo, *El viaje de los cantores*. Ha participado con sus obras en los festivales internacionales de teatro de Cádiz y Valencia, España y Manizales, Colombia y en el Festival Internacional Cervantino, entre otros. Entre sus obras teatrales distintivas, que escribe y dirige, se encuentran: *El Alamo santo*, *Mexicali a secas*, *¿Tú también Macbeth?* (adaptación, dramaturgia y dirección); *La balada de Miguel Chivo* y una Isla llamada California (co-dramaturgia con Jesús González Dávila). En 1991, recibió el Premio al Mérito Académico en el rubro de Artes, por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido conductor de los programas de televisión *Culturas en movimiento* y *Asaltos*, en la televisión universitaria. Fue director del Centro de Artes Escénicas del Noroeste (CAEN), con sede en el Centro Cultural Tijuana. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores. Es autor *Trovargo* (poesía, 1988); *En la madre, bohemios* (poesía, 1991); *El velorio de los mangos* (teatro, 1993); *Una isla llamada California* (teatro, 1994), entre otras. En 2001, obtuvo el Premio de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, con la obra *Cartas al pie de un árbol*. Actualmente es director general del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC).

Pérez Barrón, Rafael. Nació en Tijuana, en 1961. Director de teatro y dramaturgo que comienza a dirigir grupos de teatro desde 1976. Creador del grupo de teatro Aristófanes. Ha Ganado el Premio Estatal de Literatura en 1994, en la rama de teatro y en 1996 en teatro y teatro para niños. Ha publicado *Teatro breve* (ensayo, crónica y dramaturgia, 1994), *El raite* (teatro, 1995) *El viaje* (teatro 1997) y *Los niños !Brumm!* (teatro, 1997).

Presa, Raquel. Actriz y directora. Nació en Tijuana en 1970. Participó en el grupo teatral La Divina Fauna, dirigido por Edward Coward. Participó en la obras *Volver a decir Star*, *Flor sin retoño* y *Sirenas del corazón*. Ha intervenido en diversos documentales. Realiza una labor en la difusión de la literatura universal, con sus puestas en escena. Actualmente cursa la licenciatura de teatro en la UABC. Dirige un grupo teatral que representa obras de la tradición popular mexicana.

Quintero Hernández, Jesús Antonio. Nació el 29 de abril de 1975 en Tijuana, B.C. Inició sus estudios de arte dramático en el Instituto Teatral Andrés Soler. Ha participado en 25 obras teatrales, desempeñándose como actor, escritor, director, escenógrafo, diseñador de vestuario y obras laborales del arte teatral. Es fundador y director general del folleto *Ojo*; ha impartido clases de producción teatral en talleres de teatro popular.

Rojas Manuel. Nació en Mexicali, en 1950. Sociólogo y dramaturgo. En 1971 funda el Taller universitario de teatro de la UABC en Mexicali, que dirige hasta 1975. En 1976 funda el grupo de teatro independiente Teatro de Vivencias, con el cual trabaja las siguientes tres décadas. Con este grupo monta sus propias obras, como *Épica de Joaquín Murrieta* (1988), *Faramallas, tropelías y zacapelas del Chicali* (1992) y *California blues* (2001). Premio nacional de teatro histórico en 1988 y creador emérito por el ICBC en 2008. Ha publicado libros de historia regional y de personajes legendarios de la frontera, como *Joaquín Murrieta el Patrio* (biografía, 1988) y *La cicatriz. El rock en la última frontera* (entrevistas, 2000), entre varios otros.

Ruvalcaba, Sara. Egresada de la décima generación del Centro de Artes Escénicas del Noroeste y diplomada en Teoría y Crítica Teatral por la Universidad Autónoma de Baja California. Desde hace una década desarrolla una intensa actividad en producción teatral y de espectáculos con el grupo de teatro La Madeja. En 2007 fue coordinadora artística del espectáculo: *Canciones para Cabaret de Autores Insospechados*; de Hernán del Riego, producido por Teatro UNAM. Puesta en escena *Low Life*, producción UNAM y del grupo Ubu Theatre (Quebec). Puesta en escena *Los ciegos* producción UNAM y Teatro Línea de Sombra. Recientemente fue invitada a participar como jurado del Festival Nacional de Teatro Universitario 2008.

Salcedo, Hugo. Nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, en 1964. Es licenciado en Letras por la Universidad de Guadalajara. Cursó estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, con cuya tesis *El teatro para niños en México*, obtuvo cum laude (coedición Porrúa / UABC, 2002). Ensayista y dramaturgo, es autor de medio centenar de piezas para teatro por las que ha recibido reconocimientos como el premio internacional Tirso de Molina por *El viaje de los cantores*, que se ha traducido al inglés, francés y alemán. Ingresó en 2005 al Seminario de Cultura Mexicana. Recibió la Condecoración Orden Escudo de Armas de

la ciudad de Guarenas, Venezuela, en 2006. Fue jurado, en 2007, del Premio Internacional Casa de las Américas de Cuba. Ha publicado los libros *El viaje de los cantores* (1990), *Arde el desierto con los vientos que vienen del sur* (1991), *Telón abierto* (1997), *21 obras en un acto* (2002), *La ley del rancho* (2005) y *El perseguidor de Tlaxcala y otras obras de teatro* (2008).

Santana, Vianka R. Nació en Tijuana en 1968. Actriz, directora de teatro, escritora, cantante de rock y promotora cultural. Fue consejera ciudadana del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Fue directora de la Biblioteca Regional Benito Juárez. Ha operado el café cultural Sortilegio. En los últimos años ha realizado una gran labor en el acercamiento de la literatura universal a públicos infantiles con infinidad de puesta en escena. Participa como vocalista en el grupo de rock Avenida simple. Ha realizado un gran trabajo en la difusión de la importancia de los derechos culturales. Es autora *Patrimonio en la tierra encantada* (2009)

Serrano, Daniel. Nació el 13 de julio de 1968 en Magdalena de Kino, Sonora; donde vivió hasta los 7 años. En Mexicali, Daniel Serrano estudió la preparatoria en el Colegio de Bachilleres de Baja California (COBACH), donde se dio el primer acercamiento al teatro. En 1986, ingresa a la Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos. Al mismo tiempo, se entrevista por primera vez con Ángel Norzagaray y es aceptado en el Taller Universitario de Teatro de la UABC, que a la postre se convertiría en Mexicali a Secas. En 1989, ingresa al Centro de Educación Artística de Televisa San Ángel, en la ciudad de México, del que se gradúa en 1991. En agosto de 1995, asume la dirección del Taller Universitario de Teatro de la UABC, en Tijuana e imparte clases en el Centro de Artes Escénicas del Noroeste, del que sería director de febrero del 2003 a julio del 2006. En 1996, organiza por primera vez el Festival Universitario de Teatro. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte; maestro de la Licenciatura en Teatro de la Escuela de Artes de la UABC. Ha publicado *El último recurso* (1998), *El cazador de gringos* (2006), y *A razón de la nostalgia* (Coedición UABC-Porrúa, 2006).

Tútuti Salinas, Felipe de Jesús. Nació el 29 de agosto de 1972 en Morelia, Michoacán. Inició sus estudios de actuación en la Casa de la Cultura de Tijuana. Participó en el programa de televisión En extremo. Formó parte del grupo de teatro Del Sótano de 1992 a 1994. Estudió en el Centro de Artes Escénicas del Noroeste (CAEN), generación 1995-1996, del cual egresó con diferentes puestas en escena, dirigidas por Ignacio Flores de la Lama y Angel Norzagaray. Es

integrante de la compañía de teatro Mexicali a Secas, A.C., de 1997 a la fecha, con la cual ha participado en diferentes muestras estatales, nacionales e internacionales como son: Muestra Nacional de Teatro, Festival del Siglo de Oro (Texas), III Bienal Internacional de Teatro Universitario (Valencia, España), y Telón Abierto (teatro infantil).

Solo, Rodrigo (Francisco Ortega). Arquitecto de profesión, teatrero de vocación. Llega a Mexicali en 1978, junto con la bailarina Beatriz Cecilia. Montan el espectáculo de danza-teatro: *Sola, me dirige Solo*. Rodrigo crea el grupo Los de a pie en 1979 y esporádicamente dirige el Taller Universitario de Teatro de la UABC. Como director de teatro y dramaturgo se decanta por obras de teatro cabaret, como *Lo que el norte se llevó* (1979-1984), que le sirve para hacer crítica de los políticos locales, imponiendo el lenguaje coloquial en la escena teatral bajacaliforniana y provocando actos de censura en su contra por las autoridades en turno. Los de a pie, como grupo independiente, terminan dejando los espacios institucionales y apuestan por presentarse en cafés cantantes y antros. En 1985, Solo es uno de los tres ganadores del primer concurso de Teatro de la Frontera Norte con su obra *La Frontera*, que habla de la corrupción periodística. En ese mismo año de 1985, son participantes de un hecho histórico: a Rodrigo como director y a Los de a pie como grupo (José Trinidad, Patricia y Raquel Avilés, Alfredo Santacruz, Cuauhtémoc Pérez, Manuela Acuña y Arturo Gastélum) les toca inaugurar la sala de espectáculos del Centro Cultural Tijuana con la obra *De acá de este lado* de Guillermo Alanís. En 1988 Rodrigo sigue su labor teatral en otras partes del país para volver a radicar a Baja California a partir de 2007.

Tamayo, Ramón. Nació en Ensenada, B.C, en 1958 y muere en Mexicali en 2007. Director, escenógrafo, actor y maestro de expresión corporal del Taller de Teatro de la Universidad Autónoma de Baja California. Es director invitado del grupo “La Matraca” de Hermosillo, Sonora y del “Delta Teatro” de Culiacán, Sinaloa. Es director fundador de “La bicicleta” (teatro payaso). Cuenta con premios y distinciones en varias disciplinas a nivel estatal, nacional e internacional, entre los que destacan: VI, VII, y IX Bienal Plástica de Baja California; Premio Nacional del Juguete Popular; Concurso Nacional de Poesía sobre los símbolos patrios; Festival Cervantino; Festival Internacional de Traza, entre otros. Ha participado en numerosas puestas en escena: *La madrugada*, *Una isla llamada California*, *El velorio de los mangos*, *De Sabaiba*,

Mexicali a secas, *El álamo santo*, entre otras. Es autor de *Versos para bajitos de baja y otros*, *Vida de cuadritos* y *Baja cantando y sigue riendo*.

Rodríguez Rojero, Fernando. La compañía de Teatro de Ensenada, B.C., es un grupo independiente que se creó en 1986 para abrir un espacio a la investigación y experimentación teatral. La metodología que se aplica se basa en el entrenamiento corporal que permite al actor lograr creatividad, y a partir de esto transformar el espacio físico. Esta técnica ha permitido llevar a cabo proyectos escénicos como: *La boda*, *Voces en el umbral*, *In memoriam*, *Juegos profanos*, *La cantante calva*, *Alucinada*, *Susana San Juan* y *Bárbara Gandiaga*.

Valencia Hernández, Carlos. Nació en Tijuana el 21 de septiembre de 1974. Desde los quince años decide hacer de su profesión la actuación teatral. Se integra en 1989, a los talleres de otoño de la entonces Compañía Estatal de Teatro de la UABC, dirigida por Ignacio Flores de la Lama en 1989. Becado por el XV Ayuntamiento de Tijuana en el año 1996, viaja a la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, España. En el año 2000 recibe una beca nacional por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y establece su residencia en la Ciudad de México. En 2003 es invitado por la Compañía Internacional Chapel of Change a integrarse a su nueva producción escénica y cambia su residencia a Melbourne, Australia, donde colabora como intérprete invitado de la compañía para el espectáculo “The Nightgardener”. Actualmente, radica en la Ciudad de México y es integrante de las compañías de artes escénicas: El Teatro en Movimiento, Kraken Teatro, Teatro sin Paredes y La Sirena Producciones, con las cuales mantiene en cartelera los espectáculos “El Evangelio Según Clark”, “Dios es un DJ” y “Emigrados”.