

■ **Nadia González Dávila.** Profesora universitaria, directora de escena y guionista de teatro, cine y TV.

«Es irrenunciable nuestra responsabilidad como creadores para una audiencia en etapa de formación»

Enrique Martínez-Salanova

Director de la Revista Aularia
emsalanova@gmail.com

■ **Nadia González Dávila**

Foto de Sally Talavera

Entrevisto para Aularia a **Nadia González Dávila**, profesora universitaria, directora de escena y guionista de teatro, cine y TV. Escritora de *La increíble historia del Niño de Piedra* (2015), premio Ariel 2016 al Mejor Largometraje de Animación. Fue guionista y directora de escena de *Bizbirije* y *Las aventuras del DIS*, en canal ONCETV y de *El espacio de Tatiana*, en Televisa. Maestra de actuación en el CEA Infantil de Televisa. Asesora literaria en *Mantarraya Producciones*. Impartió talleres de escritura de guión de cine para niños, a profesionales del medio, en el IMCINE, el CCC y en la Casa del Escritor de la SOGEM. Cuenta con el grado de Maestría en Pedagogía Sistémica, por el CU-DEC. Fue coproductora, coguionista y directora de escena, con Mireya Cueto, de *La Leyenda de los Soles*, que representó a México en el IX Festival Mundial de Teatros de Marionetas, en Francia. Ha sido ponente

en eventos organizados por el INBA, la UACM, la Universidad Veracruzana y la UNAM. Fue Lectora de Lengua Española en la Universidad de Perpignan, Francia, y profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac-México. Ha sido jurado evaluador

del Programa de Apoyo a la Escritura Cinematográfica, del IMCINE y fue parte del Consejo Asesor para la programación 2020 del Programa de Teatro para Niñas, Niños y Adolescentes de la Coordinación Nacional de Teatro del INBA. Imparte la asignatura Teatro para Niños I y 2, en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, del cual es egresada. Ha publicado artículos en la Revista Artes Escénicas, Paso de Gato, CineTOMA, y en la Revista Internacional de la ASSITEJ. nadiagd11@gmail.com

Las preguntas realizadas a Nadia González Dávila

En tu vida profesional, ¿Qué te llevó a la literatura, a las marionetas, y al teatro y al cine para niños y adolescentes? ¿Cómo encaja en tu visión de la pedagogía la relación con lo literario, con la idea de crear, con el espectáculo para niñas y niños? Cuáles son las claves más importantes de la literatura infantil, de escribir para la infancia? ¿Qué relación existe entre la educación y la literatura? Una escritora para niños y adolescentes, ¿se plantea algún objetivo educador? ¿Qué relación existe entre la educación y el teatro? ¿Se puede educar con el teatro? ¿Y el cine? ¿Cómo has desarrollado tu profesionalidad y tus ideas? Trabajar con cineastas y educadores, en el cine, en talleres formativos, ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Y las satisfacciones? ¿Cómo se plantea un proyecto, cuento, relato, guión, obra teatral, película como medio de transformación social? ¿Cómo se puede informar y educar mediante el entretenimiento? En tu vida como escritora, guionista, comunicadora, que es lo más importante que has aprendido. En tu vida como profesora, ¿qué momentos y vivencias te han dejado más huella? ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más satisfecha? ¿En qué medio te sientes más a gusto? Una pedagogía participativa, ¿cómo se hace para hacer llegar los mensajes a las familias, a la sociedad, mediante el relato, el teatro, o el cine? Alguna anécdota, o situación entrañable, que tenga que ver con los niños y alguna de tus actividades. ¿Tienes en estos momentos algún proyecto entre manos? ¿Nos lo puedes comentar? Tu opinión sobre los derechos de los niños hacia los medios. Cualquier otro comentario u opinión que desees transmitir a los lectores de Aularia.

En tu vida profesional, ¿Qué te llevó a la literatura, a las marionetas, y al teatro y al cine para niños y adolescentes?

En mi último año en la UNAM, conocí a la Maestra Mireya Cueto, heredera de una importante tradición titiritera. Gracias a ella, los títeres se convirtieron en una vocación de vida. Al mismo tiempo comencé a facilitar talleres de actuación en escuelas primarias, lo que confirmó mi vocación docente. El gusto por la Literatura lo heredé de mis padres: en casa había maravillosos cuentos, novelas y clásicos de todos los tiempos. El camino del cine se abrió gracias a Jaime Romandía, quien me dio la oportunidad de escribir el guion y produjo la película del “Niño de Piedra”, como le decimos cariñosamente.

2. ¿Cómo encaja en tu visión de la pedagogía la relación con lo literario, con la idea de crear, con el espectáculo para niñas y niños?

Yo quise estudiar pedagogía para entender mejor a las audiencias jóvenes e incrementar la calidad de los contenidos que estaba generando. Una ganancia secundaria fue que me hice mejor maestra. Los participantes de mis cursos y talleres hoy entienden la necesidad de conocer a fondo a su público y crear contenidos que le sean significativos. Además, la literatura, el cine y el teatro son grandes aliados en el aula, como ustedes bien saben.

“ Quienes participan entienden la necesidad de conocer a fondo a su público y crear contenidos que les sean significativos ”

3. ¿Cuáles son las claves más importantes de la literatura infantil, de escribir para la infancia?

He logrado establecer cinco claves para la creación de contenidos dedicados a los públicos infantiles:
1.- **La niñez al centro.** Es un concep-

Fotos de Sally Talavera

to proveniente de los derechos humanos. En las artes representativas quiere decir resaltar el protagonismo de niñas, niños y adolescentes. Contar la historia desde su mirada, es decir, desde su percepción, entendimiento, asimilación y respuesta a las situaciones dramáticas, a los conflictos que van a enfrentar como personajes protagónicos, reconociendo su poder para tomar decisiones y su capacidad de transformar el mundo que les rodea.

2.- Pertinencia de los temas. En la era de los medios electrónicos, es fácil acceder a contenidos para adultos que ponen en riesgo la integridad de la niñez; sobre todo si no hay una mediación educativa acompañando el visionado. Los temas propios a sus etapas de desarrollo y otros temas que nos tocan a todos, como la pérdida y el duelo, deben presentarse, como dije, desde su mirada, respetando sus etapas de desarrollo, su inteligencia y sus capacidades cognitivas.

3.- Reforzar valores pro-sociales. Es irrenunciable nuestra responsabilidad como creadores para una audiencia en etapa de formación; por lo que es

prioritario reforzar sentimientos de autovalía, pertenencia y afectividad, estimulando la reflexión crítica y la creatividad, con el fin de ayudar a fortalecer no solo sus procesos de crecimiento, sino todo el tejido social.

4.- Finales resolutivos. Los finales edulcorados no atraen ya a esta audiencia. Podemos crear salidas a los conflictos planteados, descubriendo caminos que muestren cómo enfrentar con resiliencia las dificultades de la vida. Las obras de final abierto, que invitan a la reflexión y que dejan ver que nuestras acciones y decisiones pueden llegar a generar consecuencias no felices o desastrosas, son muy apreciadas por los adolescentes.

5.- Calidad artística. Los contenidos cinematográficos, teatrales, literarios, destinados a las audiencias jóvenes, debieran, ante todo, ser concebidos como Arte, y la finalidad última del mismo es lograr una ex-

periencia estética en el espectador. Esa experiencia es profundamente transformadora para quien la vive, como hemos experimentado todos alguna vez frente a una obra de arte, de cualquier disciplina. En nuestro caso, es una gran opción poder incluir el juego, la creatividad, la profundidad de pensamiento y la expresión del gozo de vivir.

4. ¿Qué relación existe entre la educación y la literatura? Una escritora para niños y adolescentes, ¿se plantea algún objetivo educador?

Compartir nuestra experiencia de vida, exponer mediante las historias que contamos la manera en que hemos salido adelante: cómo hemos aprendido a aceptar y a transformar los sinsabores, conflictos y realidades de la vida, junto a buscar proporcionar una experiencia estética, es en sí una labor educativa que complementa la *currícula* escolar y la formación de valores, en casa.

5. ¿Qué relación existe entre la educación y el teatro? ¿Se puede educar con el teatro?

El contacto temprano como participante en las manifestaciones artísticas propicia la reflexión, educa la sensibilidad, incrementa la creatividad para resolver problemas y refuerza las capacidades sociales. Hacer teatro de niña me trajo hasta acá, y mis compañeros de escuela tal vez no se dedicaron a profesiones artísticas, pero su vida se vio enriquecida por el contacto temprano con el teatro. La tecnología permite que niñas y niños se vuelvan realizadores, desde temprana edad, desde casa, pero el acceso a la cultura en ambientes escolares es un derecho, no un privilegio. Esos talleres deben impartirse en todas las escuelas, públicas y privadas. El teatro es una gran herramienta educativa. Existe el teatro didáctico, como apoyo pedagógico, y está el proceso de participar en el teatro como actividad lúdica y formativa. En México hemos ganado mucho en ese terreno. Ojalá y no lo perdamos en las realidades post-Covid.

“ Es irrenunciable nuestra responsabilidad como creadores para una audiencia en etapa de formación

Fotos de Sally Talavera

6. ¿Y el cine? ¿Cómo has desarrollado tu profesionalidad y tus ideas?

El cine ha sido tremendamente generoso conmigo. Me abrió las puertas, me tendió la alfombra roja y me tiene trabajando como escritora y como script-doctor o asesora literaria. Este año, la mayor parte de mi ingreso ha venido de ahí, del guionismo. La visión de crear cine para audiencias infantiles y adolescentes, en un marco de derechos humanos y con perspectiva de género, me hace parte de una generación de colegas que queremos lo mismo para nuestra niñez y juventud. Me siento muy agradecida por la oportunidad que me ha brindado este medio. Recientemente el IMCINE organizó una serie de mesas de discusión sobre temas de Fondos para la creación cinematográfica, donde quedó claro que este sector de la población tiene derechos culturales que deben de ser atendidos por todos los sectores de la sociedad. Me alegra estar aportado un grano de arena a esa conversación.

7. Trabajar con cineastas y educadores, en el cine, en talleres formativos, ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Y las satisfacciones?

Llegó un momento en que sentí que necesitaba interactuar con los profesionales del medio y se dio la coyuntura de que el IMCINE me invitó a facilitar talleres de escritura en su programa de formación. Más que un reto, es un placer compartir esta visión con mis pares. Hasta ahora, todos han abrazado la propuesta y la necesidad de hacer efectivas las leyes, y afortunadamente hay guiones exitosos salidos de mis talleres. El reto para los creadores es entender que estamos escribiendo, no para el niño o la niña que fuimos ayer, sino para la niñez de hoy, que tiene un horizonte cultural y necesidades vitales diferentes a lo que vivimos hace años. Abordar sus temas, su mirada, su demanda es difícil, pero no imposible, si realizamos investigación de campo y miramos con quién dialogaremos a través de la pantalla.

8. ¿Cómo se plantea un proyecto, cuento, relato, guión, obra teatral, película como medio de transformación social?

Una historia que conmueve, es una historia que tiene el potencial para transformar al mundo. Escribí el «Niño de Piedra» pensando en la infancia marginada de mi país, que vive enormes violencias, carencias y abandonos. Para mi sorpresa, encontré muchas copias «pirata» en mercados y puestos callejeros, junto a los éxitos del momento. Eso quiere decir que el mensaje de esperanza y resiliencia llegó a alguna parte del 70% de la población de mi país que no tiene acceso a las salas de cine. No apoyo la piratería, ojalá y hubiéramos recibido regalías por esas copias, pero me consuela pensar que mis personajes les acompañaron en casa, mostrándoles cómo transformar el dolor, el enojo, la pérdida, en fuerza de vida. La transformación social creo que comienza por una transformación interior, sin necesidad de adoctrinamientos ideológicos, aunque el cine para esta audiencia es el más ideologizado, si se fijan bien.

“ El reto para los creadores es entender que estamos escribiendo, no para el niño o la niña que fuimos ayer, sino para la niñez de hoy ”

9. ¿Cómo se puede informar y educar mediante el entretenimiento?

Como les he dicho: conmoviendo... y luego haciendo reflexionar. Creyendo que la audiencia es inteligente y apostando a que quiere, necesita, mucho, mucho más que divertirse con historias tontas, que se olvidan pronto y que al final dejan una sensación de vacío. Implementando programas de alfabetización mediática que ayuden a establecer un pensamiento crítico hacia esos contenidos. Enseñándoles a distinguir los que valen la pena, de los que los quieren utilizarles como targets mercadológicos. Además, existe el género edu-entretenimiento, hermano del teatro didáctico. A casi todas las niñas y niños que conozco les encantan los documentales de anima-

Teatro para niñez y adolescencia

les, de ciencia. No todo es comedia. Hay proyectos más formales, como el del ILCE, que dispone de una gran oferta de contenidos educativos que complementan, la educación presencial e implementan o fortalecen la educación a distancia.

10. En tu vida como escritora, guionista, comunicadora, ¿qué es lo más importante que has aprendido?

Jamás rendirse, pero aprender a ceder en las negociaciones, sin perder la dignidad. Estar lista para que la inspiración, la oportunidad o el éxito, te encuentren trabajando. Construir una visión profesional para ti misma que sea congruente con la manera en que quieres

vivir. No perseguir obsesivamente la fama, ni hacer las cosas exclusivamente por dinero. Todo eso es elusivo y llegará solito, si haces las cosas bien. Nunca dejar de aprender. Reconocer cuando te equivocas. Tejer redes solidarias con tus colegas y amigos. Y vivir del drama... no en el drama.

“ La transformación social creo que comienza por una transformación interior, sin necesidad de adoctrinamientos ideológicos

11. En tu vida como profesora, ¿qué momentos y vivencias te han dejado más huella?

Darme cuenta de que compartir el conocimiento, lo multiplica también para mí. Y cuando aprendí que el fracaso es el mejor de los maestros.

Me gusta mucho ver a los participantes de cursos y talleres para profesionales lograr el éxito, gracias a su talento, esfuerzo... y a mi granito de sal. Pero lo que más me emociona es cuando los universitarios, luego de batallas campales en el terreno de la disciplina escolar requerida para consolidar su formación profesional, regresan a dar las gracias por lo aprendido y alcanzan una vida plena laboral y personal. Los maestros exigentes son los que dejaron más huella en mí. Yo soy exigente, pero trato de ser justa y compasiva. No siempre lo logro, pero lo sigo intentando.

12. ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más satisfecha? ¿En qué medio te sientes más a gusto?

El cine me trata muy bien, aunque no todo lo que escribo (incluso por encargo) se produce. Y la docencia en la UNAM me ha tratado bien, por años. Mis colegas de guionismo me hacen sentir que pertenezco a un gremio. Escribir y dirigir escena en el programa *Bizbirije*, ha sido uno de los proyectos más satisfactorios de mi vida. Independientemente de que ese programa ganó el *Prix Jeneusse* y un *Emmy*, saber que mis alumnos universitarios lo vieron de niños y fueron impactados profundamente por él, es lo más emocionante que pudo pasarme en la vida laboral.

13. Una pedagogía participativa, ¿cómo se hace para hacer llegar los mensajes a las familias, a la sociedad, mediante el relato, el teatro, o el cine?

Escribiendo relatos transgeneracionales. Un ejemplo es la película *Coco* (2017). Logró que todo México se conmoviera. Atrató el corazón de chicos y grandes; sin embargo, yo critico fuertemente la apropiación cultural (que pocos señalaron) y ciertos aspectos a favor de la agenda estadounidense anti-migrantes, como el postulado «los que carecen de foto (pasaporte) están condenados a la exclusión y al olvido». Nuestro legado cultural no incluye garitas migratorias entre la vida y la muerte, nadie exige a las ánimas documentos para «pasar al otro lado». Como dije antes, los contenidos para niños están tremendamente ideologizados; el tratamiento transgeneracional del conflicto en esa película es maravilloso, lo reconozco, pero me temo que reforzó una agenda secreta que le quita valor a mis ojos.

En el Festival «Ojo de pescado», cine para la niñez y adolescencia, Valparaíso, Chile

14. Alguna anécdota, o situación entrañable, que tenga que ver con los niños y alguna de tus actividades.

Hicimos una serie de cinco funciones de «El Niño de Piedra», gracias a un esfuerzo de patrocinio por parte de mis amigos y conocidos, en un viejo cine, en una zona muy desfavorecida de la Cd. de México. La mayoría de nuestros invitados nunca había entrado a una sala de proyección, lo que les emocionó mucho. Además, el dueño del cine nos regaló las palomitas. Al final de la función pregunté a la audiencia cuál era el mensaje de la película. Un chiquito de 5 años se levantó corriendo, para pedir la palabra, y con su marcado acento de barrio respondió: «El amor, el amor lo sana todo, Maestra.» Todos quedamos conmovidos con su respuesta.

15. ¿Tienes en estos momentos algún proyecto entre manos? ¿Nos lo puedes comentar?

Tengo varios: un largometraje de animación, premiado con becas de escritura y desarrollo, está buscando sus fondos de producción; un guion de acción viva, dirigido a adolescentes y adultos, que escribí con un colega, está en etapa de desarrollo. Igualmente escribimos una comedia musical, basada en la música de un grupo mexicano icónico de los 90, que ya tiene producida la banda sonora, que creo que se estrenará primero en el teatro. Hice este año una adaptación de una obra infantil de Emilio Carballido, que espera a que se abran los teatros para abrir temporada... Y hay otro proyecto de televisión del que no les puedo contar todavía.

16. Tu opinión sobre los derechos de los niños hacia los medios.

En México, la industria del cine y la TV sigue el modelo de producción comercial estadounidense, que considera a la niñez como consumidora de productos, juguetes y comida chatarra. Como EUA no firmó la Convención de los Derechos de la Infancia, no hay leyes que regulen la actividad cinematográfica. En México sí hay leyes que nos obligan a respetar esos derechos. En 2016 se aprobaron una ley que defienden los derechos de las audiencias, en general, y de las audiencias infantiles en particular. María Novaro, a la cabeza del IMCINE se comprometió recientemente a promover cambios en la Ley de Cinematografía para hacer efectivos esos derechos y a destinar fondos especiales para contenidos para la niñez y adolescencia, en todas sus convocatorias y fondos que administra, de apoyo a la producción cinematográfica.

17. Cualquier otro comentario u opinión que desees transmitir a los lectores de Aularia.

Estoy convencida de que las artes en general, y el cine y el teatro en particular, son grandes aliados de la vida del aula, de la vida familiar y social. Tienen el potencial de educar, formar, sensibilizar y ampliar el universo cultural de niñas, niños, adolescentes y la juventud adulta, como Enrique Martínez-Salanova ha mostrado, con un notable dominio de la materia, a lo largo de muchos años, en sus cursos, talleres y en los medios electrónicos a su alcance. Muchas gracias por la entrevista.

