

L´animal a l´esquena. Máster en Prácticas de las Artes Contemporáneas y Diseminación (MACAPD)

por Toni Cots e Ixiar Rozas

L´animal a l´esquena, Abril 2009

¿Cómo surge el Macapd?

El máster parte de un trabajo inicial que se desarrolla a lo largo de dos años (2004 – 2006) con una ayuda del Programa ‘Erasmus Curriculum Development Project’, en el cual se invita a diferentes entidades tanto académicas como organizaciones culturales para elaborar un curriculum de máster europeo (plan Bolonia). La iniciativa parte de Dartington College of Arts (Devon, UK), quien invita a las siguientes instituciones/entidades: Piet Zwart Institute/Willem de Kooning Academy (Rotterdam, NL), Vilnius Academy of Fine Arts, Faculty of Humanities (Lituania), MASKA de Ljubljana en asociación con Nova Gorica University (Eslovenia) y L´animal a l´esquena en asociación con la Universidad de Girona (Girona). Cada una de estas entidades está de alguna manera especializada en un cierto tipo de aproximación a lo que es la práctica artística: Dartington en la escritura performativa, Maska en la teoría y la dramaturgia (un acercamiento más teórico a lo que son las artes escénicas), Vilnius en el comisariado y la gestión, Piet Zwart Institute en los estudios de Posgrado en Artes Visuales y L´animal a l´esquena en las prácticas basadas en el cuerpo.

El curriculum busca trabajar sobre tres ejes clave: La contextualización, la interdisciplinariedad y la diseminación. El objetivo del MACAPD es que los estudiantes, por un lado, tuvieran acceso a la movilidad y a la interdisciplinariedad; y, por otro, que la propia práctica tuviera acceso a una diseminación, es decir, cómo hace el estudiante para que la propia práctica se convierta en un proceso abierto y expositivo, sin que esto lo induzca a pensar que es un máster dirigido a la producción. Estamos hablando de un máster que tiene una voluntad de investigación basada en la práctica, pero a partir de unos criterios académicos sobre cómo la propia práctica se sitúa en un marco crítico y de investigación metodológica. Se trata de acercarnos al sujeto de la práctica como un proceso de investigación.

Situar un máster así en el contexto de L´animal a l´esquena presenta varias dificultades.

En el Estado español existen escuelas de artes escénicas que tienen un grado superior, pero siempre tienen que ver con una enseñanza determinada por criterios técnicos de aprendizaje del alumno sin un marco crítico ni de investigación, es decir, que no siguen criterios cualitativos sustentados en el discurso y el análisis. Sin embargo, no hay ninguna universidad en la que esta práctica constituya estudios teóricos basados en la práctica. Cómo hacer entonces para poder encajar estos dos modos de entender el desarrollo artístico y cómo situar esta práctica y esta teoría en un marco crítico.

¿Y cuáles son las razones que te llevaron a impulsarlo desde un centro de creación como L´animal a l´esquena?

Fundamentalmente era y es una manera de poder dar otro tipo de calidad al propio programa de actividades que desde 7 años L´animal a l´esquena está llevando a cabo desde su propio centro y el contexto que le es propio. Ha sido una manera de obligarnos a cualificar nuestra propia dinámica. Esto sólo puede suceder cuando lo que se hace viene legitimado por procesos y prácticas enmarcados por la investigación y la transmisión del conocimiento. Personalmente, no me interesa que L´animal a l´esquena sea sólo un lugar de programación de actividades y de residencias para artistas o proyectos. Precisamente, por esta misma razón considero que el archivo también es importante, es decir, que todo el conocimiento y seguimiento de una diversidad de prácticas que tienen lugar en L´animal a l´esquena puedan registrarse, clasificarse y difundirse generando discurso. De manera que se entienda que en L´animal a l´esquena conviven la práctica, la experiencia, el conocimiento y las personas procedentes de una investigación práctica, mediante la creación de coreografías, proyectos, marcos expositivos, etc. y de manera que todos estos procesos puedan hacerse visibles. Pero L´animal a l´esquena no puede lograrlo a solas, sencillamente. El MACAPD proporciona un marco, un contexto, que permite una manera diferente de entender la diseminación que se termina cuando finaliza un proyecto, taller o residencia. Tampoco quisiera que L´animal a l´esquena identifique su actividad por los nombres de las personas y profesionales que vienen o que sean esas personas quienes den una garantía de lo que sucede. No quisiera vender marcas o prototipos de calidad. Creo que es importante que situemos nuestra actividad en lo que ahora denominamos metodologías y prácticas de aprendizaje.

¿Podrías explicarme las dificultades que habéis tenido en todo este tiempo?

La primera dificultad ha sido lograr la validación del MACAPD por parte de una universidad en Catalunya, de manera que el currículum que el Máster presenta y que ha sido diseñado por la red de la que hablaba antes, forme parte de uno de los departamentos o institutos de posgrado de la propia universidad. Sin embargo, en el 2006 se consiguió hacer de manera que el máster fuera oficial. El Dursi de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Educación validaron una titulación compartida entre Dartington y L'animal. Pero lo desestimamos por problemas de matriculación: las tarifas son completamente distintas en Inglaterra y en España. El precio máximo que un alumno de un máster oficial paga en España es tres o cuatro veces inferior a lo que pagaría en Inglaterra por curso académico. La premisa que todos las entidades de la red acordamos a nivel interno fue que cada máster fuera validado de manera local, pero a su vez compartido a nivel de movilidad y otros aspectos que enseguida explicaremos. El paso siguiente fue lograr la validación de la Universidad de Girona. Actualmente se imparte como un máster propio de la Fundación Innovación y Formación de la Universidad de Girona y tiene una duración de 2 años con 60 ECTS por año.

El segundo punto crítico fue la metodología y la puesta en común de recursos. Una buena parte de la enseñanza estaba previsto se hiciera a distancia desde una página web coordinada desde el Dartington Collage con el apoyo de la Universidad de Plymouth, sin embargo es algo que hasta la fecha no ha llegado a realizarse. Pero por definición, el MACAPD se caracteriza por ser semi-presencial en tanto en cuanto hay un seguimiento con tutorías y periodos de estudio independiente más o menos extensos según se curse el primero o segundo año, sin embargo sigue faltando la herramienta de contenidos y recursos compartidos en internet.

Son incidencias que no habían sido previstas. Y como consecuencia, en la actualidad, L'animal a l'esquena depende en gran parte de sus propios recursos y capacidad económica. Tal y como están las cosas, la dinámica de trabajo en estos momentos está centrada en resolver esta situación de puesta en común por internet y buscar más recursos: sin por el momento tener capacidad de hacer una previsión. Aunque el MACAPD plantea que cada entidad de la red sea independiente, esto no es lo mismo que depender exclusivamente de ti mismo y del contexto en que se sitúa el programa, que si hay una red sólida y una serie de recursos en común en Europa. Y pese haber logrado pasar de ser un proyecto piloto a ser un programa de estudios de posgrado, L'animal a l'esquena ha decidido parar durante un periodo, hasta conseguir tener la capacidad de dar respuesta a cuestiones que siguen existiendo y, que en mi opinión, son cada vez más críticas. Hay que empezar a pensar en cómo crear grupos de investigación

académica, líneas de publicación... Poder responder a temas y cuestiones que el propio MACAPD ha ido desarrollando en estos 2 años mediante la propia práctica y trabajos de investigación de los propios estudiantes. Si esto no es posible será difícil seguir con el plan que impulsa desde Bolonia para estudios de Posgrado y Doctorado. En Inglaterra no tienen esta problemática porque sólo hay másters oficiales, pero impartidos en instituciones en los que los estudios artísticos de todas las disciplinas tienen un marco académico en los *arts college*. Tengo que aclarar que aunque sea máster propio, el Macapd responde ya a todos los criterios que Bolonia plantea.

¿Cuáles han sido los logros del Macapd y qué es lo que ha quedado en el camino?

A mi entender, L'animal a l'esquena ha conseguido en estos últimos años generar un conocimiento de la práctica que va más allá de su propio proyecto. Pero falta ahora que todo este conocimiento tenga una salida en forma de publicaciones, estrategias de diseminación. Y aquí existe una brecha. Porque no tenemos capacidad para publicar y hacer difusión, medios que nos permitirían ir más allá y evitar que esto se quede en un marco cerrado. Obviamente, es una cuestión de recursos. L'animal a l'esquena ha podido acceder a recursos de Cultura, pero no de Educación. Y esto, teniendo en cuenta el Máster, nos limita mucho. Cuando llega dinero de educación (del Dursi de la Generalitat de Catalunya y del Ministerio de Educación), llega directamente a la universidad y a sus departamentos. Para poder acceder directamente a esos recursos es necesario, a mi entender, establecer parámetros de investigación.

Sin duda, uno de nuestros puntos fuertes es la capacidad de adaptación y flexibilidad. Hemos logrado crear un espacio compartido entre el estudio teórico y la práctica profesional que ha generado un gran interés por parte de quienes participan directa o indirectamente en el MACAPD (profesorado, estudiantes y creadores). Y la parte débil es cómo dar visibilidad a todo esto. Para conseguir abrir el máster al nivel internacional que se requiere en el MACAPD se necesitan más recursos económicos y connivencia con la Institución académica. Si hubiéramos logrado que la Fundación Innovación y Formación de la Universidad de Girona se hubiera implicado en los acuerdos de Erasmus, estaría hablando de otra manera. El Macapd paga a un profesorado externo que está altamente cualificado, según los criterios de Bolonia. Podríamos tener profesorado de la Universidad de Girona, hay docentes capacitados, pero que tienen una aproximación demasiado académica a lo que el análisis e investigación de la práctica requiere. Encontrar un profesorado que aplique su conocimiento hacia lo que son los objetivos del máster es muy difícil, ya que hay que saber transferir tu conocimiento

como investigador hacia la propia práctica del alumnado, referida a las artes performativas basadas en el cuerpo. Y en el contexto más cercano de L'animal a l'esquena hay pocos docentes que cumplan este perfil.

Y por otro lado, en las escuelas especializadas (conservatorios y escuelas de teatro, de danza), en las que el acercamiento a la práctica artística se da desde el aprendizaje de las técnicas o capacitación de la práctica, se aísla la práctica de lo que sería un conocimiento generado por el proceso de creación y su diseminación.

La flexibilidad que tiene L'animal a l'esquena es, por lo tanto, su talón de Aquiles: es cierto que existe la ventaja de poder seleccionar el profesorado, pero a la larga si el MACAPD debe ser oficial con costo cero, entonces apenas se podrá contratar profesorado externo. Se podría, pero el profesorado interno debería cubrir las materias troncales, o bien tener una buena red de colaboradores locales, como museos, centros de arte, programas de difusión, etc.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación?

El máster tiene un sistema de evaluaciones integrales. En el primer año, el estudiante viene evaluado de manera global, según tres módulos diferenciados (ver informe) y en el segundo año según dos módulos más. Para cada módulo debe realizar diferentes trabajos y presentaciones que, según el caso, serán una memoria, disertación, propuesta de investigación, ensayo. Toda la evaluación está, por lo tanto, integrada. En otros Máster oficiales, muy esquemáticamente, los departamentos o institutos universitarios buscan, por cuestiones de economía, que los alumnos asistan a cursos que ya se están impartiendo en la propia universidad o en otras convenidas. En el MACAPD no es así: se parte de la propia práctica y los docentes suplen un conocimiento desde una perspectiva investigadora que permita al estudiante desarrollar criterios de auto-evaluación y de contextualización de su propia práctica a partir de seminarios y encuentros intensivos, que cuestionan la propia práctica y definen marcos de investigación dotando al alumno de herramientas para el análisis y la aproximación crítica del discurso.

¿Cómo evaluar una práctica?

El estudiante encuentra respuesta en las prácticas desarrolladas a partir de un programa curricular, es decir, comparte espacios de trabajo e investigación en los cuales su propia práctica viene evaluada dentro de un marco crítico. Evaluar la práctica de un estudiante nunca es fácil, sobre todo, si tenemos en cuenta que esta práctica hace referencia a diferentes cuestiones. Cuando un estudiante se matricula a un máster como éste viene con la expectativa de poder cuestionar y desarrollar su propia práctica. El máster tiene que garantizar que el estudiante encuentre un marco crítico para que éste pueda ser autocrítico con su propio proyecto. Es fácil de decir, pero es complejo ya que hay que proporcionar un marco donde todo eso se discuta, se comparta, se autocuestione. Proponer un sistema de autoevaluación vinculado a un marco crítico no es algo que se haga con mucha frecuencia en este país. Lo he visto en otros lugares y foros, donde la práctica artística está enmarcada dentro de un ámbito crítico. No tienen por qué ser los especialistas, pueden ser los propios estudiantes quienes lo hagan.

Cómo ser capaz a partir del propio proceso, de verbalizar y formular la propia práctica. Es decir, un marco crítico con una metodología referencial académica en el que la práctica y su proceso sea materia para un ensayo, que no sólo es un informe sobre la propia práctica. Este tipo de máster permite un tipo de cuestionamiento, mediante un proceso de aprendizaje y aproximación crítica a las prácticas artísticas y sus procesos de diseminación y producción.

La otra cuestión es ver cómo la práctica del estudiante se sitúa dentro de otro tipo de prácticas que se están dando en L´animal y los lugares por los que el estudiante circula durante su segundo año, durante el periodo de movilidad y residencia. Es cierto que L´animal da instrumentos mediante una diversidad de actividades, pero es durante este período cuando el estudiante se desplaza y se sitúa en otros referentes y contextos donde debe recabar otras herramientas para el desarrollo de su propio proceso investigativo situando su propia práctica en relación a otros ámbitos y prácticas que en cierto modo implican un acercamiento interdisciplinario, uno de los fundamentos del MACAPD. El calendario y sistema modular del Máster hace que todo proyecto de investigación del estudiante deba conformarse a una práctica determinada por una serie de pasos que nutren y analizan el propio proceso. Y esto es lo que el Máster evalúa, esta **interrelación** de contextos. La manera en que el estudiante sitúa su práctica en otros contextos justifica su proyecto final.

Con qué palabras sintetizarías el Macapd, cuáles son las palabras clave.

Hay tres ejes principales, que son las temáticas troncales: interdisciplinariedad, contexto y diseminación. ¿Qué entendemos por diseminación?. No sólo como algo implícito en el propio proceso de la creación y/o producción artística, sino qué se entiende por desarrollar un marco crítico desde el cual diseminar el trabajo. Creo que esta aproximación al propio proceso y práctica es lo que se debería revisar. Para ello hace falta, creo, un grupo de investigación que desarrolle ese marco crítico y genere discurso. Es decir, que el concepto de diseminación entre en los modos curriculares que se dan en el propio máster. Para mi es un concepto clave que no pasa sólo por publicar los contenidos. Diseminar: en que modo el propio proceso artístico genera conocimiento y cómo transferir dicho conocimiento: su puesta en circulación, su contextualización, los valores añadidos que se desprenden, etc.

Qué se entiende por conocimiento respecto a la propia práctica. Como el conocimiento se genera o no desde esa práctica y cuáles son los criterios que lo determinan. Se trata de encontrar estrategias que permitan articular el discurso de la práctica como proceso generador de lenguaje y su difusión.

Esos tres ejes no son nodos, nudos aislados. Se trata de que las ideas circulen e interactúen por los tres. ¿Se puede teorizar sobre lo que es diseminar? Abrir interconexiones o interacciones entre la práctica y la teoría.

Podríamos decir que el Macapd abre un marco experimental, experiencial y procesual que afecta a varios niveles: gestión, profesorado, estudiantes.

Claro y es importante este aspecto, ¿qué facilidad están dando los másters que se están abriendo para que el estudiante y/o profesional pueda trabajar desde su práctica? Asistir a clases/aulas/talleres de un lado para otro, está claro, desarrollar el trabajo de forma independiente y situar su propia práctica, pero ¿dónde se hace? Los estudiantes al investigar y desarrollar sus procesos artísticos desde la práctica necesitan espacios para trabajar y contexto crítico que les dote de criterios e instrumentos de autoevaluación. Es cierto que la precariedad actual de recursos y la falta de definición de Bolonia en España y CCAA hace que L'animal a l'esquena deba plantearse una 'pausa', con el fin de revisar y re-situar la colaboración con la institución universitaria a todos los niveles: reconocimiento y valoración del Máster, movilidad de los estudiantes, criterios de financiación, etc.

Entonces, de alguna manera, ¿faltaría la diseminación de esos contenidos?

El algo que debemos ajustar. Ha estado implícito en la manera de presentar los trabajos, pero no en la manera de desarrollarlo. Hay mucho trabajo detrás de cada proyecto, ahora es el momento de preguntarse a dónde conduce esto y cómo acercarlo a otro tipo de público.

Es importante crear un grupo de investigación que haga referencia al concepto de diseminación, centrarlo, para que después a nivel académico tenga un desarrollo. Diseminar no es sólo presentar un trabajo. Son terminologías que tienen que estar apoyadas por un discurso.

En el Macapd el ensayo está relacionado con la propia práctica. En otros másters en la práctica se desarrolla un tema y en la teoría otro. La parte teórica debe sustentar la práctica.

La finalidad de L'animal a l'esquena y del MACAPD no consiste en hacer un máster en coreografía o en danza. Creo que existe esta confusión, se busca la especialización en una práctica y estudio que ya se conoce. El MACAPD está orientado a personas que hacen de la práctica artística la base procesual de un conocimiento y un discurso a partir del análisis y la reflexión dentro de un marco crítico y de investigación.

Para ello hay que estar dispuesto a autocuestionarse

En general, la formación en las artes está orientada a que los estudiantes tengan una buena técnica y capacidad profesional orientada al mercado 'laboral', y un título académico es una garantía. Otros buscan herramientas para desarrollar *su* proceso, dentro de *su* propio proyecto de creación/producción. Pero pocas veces, se trata de que la práctica genere un discurso que contextualiza la propia práctica, definiendo la relación con un contexto socio-económico-político. El MACAPD no produce espectáculo ni informa al mercado de cómo se inventan nuevas estrategias para vender. El MACAPD pretende desarrollar metodologías de investigación que generen discurso y conocimiento. De manera que la propia práctica del estudiante sea objeto de estudio y análisis.

Quiero expresar mi satisfacción por lo que ha pasado en el proyecto piloto de estos dos primeros años (2007-2009). Sin embargo, me preocupa el tipo de alumnado que lo está solicitando en estos momentos, habría que informar mejor sobre lo qué es el MACAPD

en el contexto de la universidad, es un aspecto fundamental que la Fundación de la Universidad de Girona no tiene demasiado en cuenta.

