

Instituto de Ciencias Aplicadas del Teatro de Giessen¹

Universidad Justus Liebig

por Victoria Pérez Royo

El Instituto de Ciencias Aplicadas del Teatro tiene una larga tradición en educación teatral y muchos de sus estudiantes tienen un papel dirigente en la discusión contemporánea sobre teatro, así como en la escena internacional de las artes escénicas.

Contacto:

Institut für Angewandte Theaterwissenschaft

Philosophikum II

Haus A

Karl-Glöckner-Str. 21

35394 Gießen

Tel. 0641/99-31221

Fax. 0641/99-31229

Fecha de apertura: 1982

Historia:

El Instituto de Ciencias Aplicadas del Teatro surgió a finales de los setenta como iniciativa del Departamento de Literatura Inglesa y fue concebido como una institución que ofrecía un programa educativo alternativo que permitiría un trabajo basado tanto en la práctica como en la teoría.

Actualmente se encuentra en el proceso de adaptación de su antigua licenciatura al sistema europeo actual de máster.

Programas de postgrado ofrecidos:

- Máster en Teatro Aplicado
 - Especialización: Praxis de las Artes Escénicas
 - Especialización: Teoría y Estética de las Artes Escénicas
- Máster en Coreografía y Performance

MÁSTER EN TEATRO APLICADO (MA AWT)

¹ Agradecemos la ayuda a Heiner Goebbels y a Gerald Siegmund la ayuda prestada para la elaboración de este informe.

Profesiones para las que se prepara:

Hay dos posibles trayectorias dentro del máster en teatro aplicado:

- Especialización: Praxis de las Artes Escénicas: profesiones en el ámbito de la praxis artística, tales como director de teatro o artista performer.
- Especialización: Teoría y Estética de las Artes Escénicas: profesiones en el ámbito de la dramaturgia, periodismo o actividades editoriales, investigación científica.

La estrecha interrelación entre teoría y práctica del teatro en ambas especializaciones conducen a la creación de formas mixtas en el futuro ejercicio profesional.

Perfil del estudiante:

Los estudiantes proceden del grado inmediatamente anterior, aunque también participan algunos artistas sin esa formación previa.

El programa entero (grado y postgrado) se concibe como una unidad, una trayectoria única y consecutiva de 5 o 6 años, de forma que no hay diferencia entre los estudiantes en programas de grado o de postgrado. No obstante, el máster ofrece la posibilidad de admitir algunos estudiantes que no han cursado el grado en este centro.

Especificidad:

La educación se centra en investigación teatral tanto a un nivel científico como práctico. Está basada por un lado en la investigación de los principios básicos, las funciones y las formas del teatro y por otro lado en la experimentación escénico-práctica de los lenguajes de teatro históricos y contemporáneos. Este programa fomenta una concepción amplia de la práctica del teatro: desde las escenificaciones tradicionales y el teatro musical hasta formas vanguardistas de trabajo teatral, así como diferentes formas híbridas tales como danza-teatro, performance o incluso vídeoinstalación.

Objetivos:

Capacitar a los estudiantes para la reflexión teórica y práctica en las artes del teatro y sus procesos, al igual que en los contextos culturales, sociales e históricos del teatro.

Los estudiantes tienen que estar preparados para tratar de forma autónoma los propios problemas creativos, así como las tareas encargadas en el curso tanto en la praxis como en la teoría. A lo largo de los dos años deberían estar en condiciones de definir sus propios intereses.

Número total actual de estudiantes: unos 50

Número de estudiantes admitidos al año: 25-30

Requisitos de admisión para alumnos regulares:

Selectividad o cualificación equivalente para ingresar en la universidad.

Resultados satisfactorios en el examen de selección.

El estudiante debe hablar alemán: adicionalmente debe demostrar conocimientos satisfactorios de dos lenguas extranjeras, una de las cuales debe ser inglés o francés.

Documentos requeridos:

- currículum vitae
- carta de motivación
- carpeta de trabajos con dos o tres piezas artísticas (trabajo coreográfico, instalaciones, actuaciones, pero también proyectos artísticos y si es posible una o dos críticas de teatro.
- trabajo final de grado o un trabajo científico equivalente.

Procedimiento de selección:

El tribunal está interesado en la examinación más individual posible.

El procedimiento de selección está compuesto de tres fases:

- 1) conseguir una nota positiva en la evaluación de la carpeta de trabajos
- 2) examen escrito: se escribirá un ensayo en torno a un tema que el tribunal examinador propone, por ejemplo un extracto de vídeo de una producción teatral. Este examen pretende diagnosticar “no tanto conocimientos literarios y de la historia del teatro, sino la sensibilidad teatral, es decir, la habilidad de mirar y asimilar de forma combinada con el juicio subjetivo propio”².
- 3) examen oral: entrevista personal en la que el estudiante expone sus intereses en el teatro y en otras artes.

Criterios de evaluación:

El candidato posee las habilidades y el conocimiento necesarios para completar con éxito el programa.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Duración: 2 años

Número total de ECTS: 120

Planteamiento del aprendizaje:

² http://www.uni-giessen.de/theater/en/studies/study_atw/admissiontest_atw

- Integración de teoría y praxis; con la expresión “estudios aplicados de teatro” se hace referencia a la relación entre teoría y praxis en la cual la teoría surge de la práctica y ésta a su vez se ve enriquecida por la teoría. Los trabajos artísticos desarrollados por los estudiantes se suelen integrar en el trabajo teórico de los seminarios. La praxis no sólo se concibe como la transmisión de *pericia artesanal* (por ejemplo, el trabajo con medios), sino más bien como laboratorio para futuros interrogantes y desarrollos.
- Trabajo en grupos para incentivar la discusión, la reflexión y la argumentación.
- Colaboración interdisciplinar con el fin de integrar los diferentes temas agrupados en torno al término “estudios teatrales”.

Metodologías de aprendizaje:

SEMINARIOS DE TEORÍA:

Los primeros módulos del curso están dedicados a temas específicos de estudios teatrales: teatro, tipos y métodos de producción teatral, estética y semiótica del teatro o desarrollos históricos del teatro. El estudiante se acerca a estos temas en clases magistrales y principalmente por medio de seminarios en los que hay una participación constante en la forma de presentaciones, tareas y debates.

Evaluación: la forma de evaluación de cada módulo la deciden el profesor y los estudiantes, aunque obviamente depende del número de participantes (si hay 25 no es posible que cada uno de ellos haga una presentación).

CURSOS PRÁCTICOS

Cursos técnicos, como introducción a la técnica de trabajo en el estudio de sonido, de fotografía o diferentes técnicas corporales (entrenamiento de la voz, Aikido, etc.)

PROYECTOS ESCÉNICOS

Formas híbridas de arte y ciencia; particularmente los proyectos escénicos presentan este carácter doble: usualmente comienzan como un discurso teórico en un tema concreto (por ejemplo arte acústico); en los dos primeros meses el curso se organiza como un seminario, aunque siempre se combina con experiencias de análisis de piezas existentes. Gradualmente el curso se reorienta hacia los proyectos individuales de los estudiantes. Éstos presentan sus proyectos, lo cual constituye la base para la discusión posterior, de manera que la experiencia de lo que ha sido visto (y también aprendido en los cursos prácticos) se dirige hacia la construcción del propio trabajo. La teoría no se concibe como la mera aplicación de ciertas categorías procedentes de los estudios teatrales a la práctica teatral; más bien debe surgir de la experiencia, de la práctica artística y del debate. “No se

trata de saber cómo poner en escena Shakespeare, sino de investigar cuestiones contemporáneas sobre percepción, mirada, de desarrollar investigación experimental”³.

Evaluación:

- Presentación pública del trabajo (producción) y diálogo posterior con el público (coloquios críticos), que normalmente tienen lugar en un ambiente informal en un grupo de 20 o 30 personas, compuesto de estudiantes y personal docente. Discurso abierto con el objetivo de mejorar críticamente el trabajo en un debate público.
- Presentación de los procesos de trabajo en seminarios como base para el debate común dentro del grupo de los estudiantes.

- PRÁCTICAS en el teatro o en los medios.

- TRABAJO FINAL DE MÁSTER (véase. p.5) práctico / teórico

Módulos / estructura:

4 módulos de estudios teatrales:

- Teoría y estética
- Praxis performativa
- Estudios teatrales
- Módulo de especialización

3 módulos compartidos

- Literatura y filosofía
- Literatura y cultura
- Bellas artes / Musicología

1 módulo externo

1 módulo de prácticas

1 módulo de trabajo final de máster

Todos los módulos son obligatorios.

No existe una estructura predefinida para superar todos los módulos, de forma que los estudiantes tienen la oportunidad de decidir el orden de su trayectoria. No existen diferencias entre los

³ Entrevista con Heiner Goebbels el 22 de Abril 2009, Frankfurt am Main.

estudiantes de diferentes años, todos trabajan juntos en un proceso de intercambio (incluso los estudiantes de grado y postgrado) independientemente del tiempo que hayan pasado en el centro. El segundo año de máster los estudiantes deben orientar su investigación a una de las posibles especializaciones.

Descripción detallada:

MÓDULOS DE ESTUDIOS TEATRALES

El arte del teatro no se concibe como subordinado a la literatura dramática; la obra como texto performativo autónomo está en la base de la investigación teórica y práctica en el Instituto de Ciencias Aplicadas del Teatro.

1) Teoría y estética

Está compuesto de dos seminarios en los que se introduce a los estudiantes a la teoría y la estética de las artes escénicas, así como de un ejercicio audiovisual (pieza para la radio, documentación de vídeo de una performance) o una charla.

2) Praxis performativa. Investigación y experimentación con temas contemporáneos.

Está compuesto de un proyecto escénico y dos cursos prácticos.

3) Estudios de teatro

El estudiante escoge dos seminarios dentro del ámbito de estudios del teatro que traten un campo específico de su interés. Adicionalmente el estudiante debe tomar parte en el coloquio de máster, que se centra en los temas, métodos y problemas de los trabajos finales de los estudiantes.

4) Módulo de especialización

Está compuesta de un proyecto escénico, un curso práctico y un seminario. Ofrece a los estudiantes la oportunidad de tomar cursos (el práctico y el seminario) que les puedan ayudar con el tema de su trabajo final de máster o con la producción final (por ejemplo, pueden aprender a trabajar con vídeo)

MÓDULOS COMPARTIDOS

1) Literatura y filosofía

en la Departamento de Lengua y Literatura Alemanas y la Facultad de Filosofía.

Dos seminarios y un ejercicio / charla

2) Literatura y cultura

En las Facultades de Filología y Literatura.

Dos seminarios y un ejercicio / charla

3) Bellas artes / Musicología

Los estudiantes deciden individualmente en cuál de estas dos facultades toman los dos seminarios.

MÓDULO EXTERNO

En este módulo el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar sus intereses específicos individuales tomando cursos en cualquier facultad de la Justus Liebig Universität.

MÓDULO DE PRÁCTICAS

Los estudiantes tienen que realizar unas prácticas en una institución cultural o artística acreditada con el fin de adquirir conocimiento profesional y orientarse laboralmente.

Las prácticas no deben tener lugar durante el curso.

Evaluación:

Los estudiantes deben escribir informes detallados sobre las prácticas que posteriormente serán discutidos con el personal docente.

MÓDULO DE TRABAJO FINAL DE MÁSTER

En el marco de este módulo el estudiante elabora su trabajo final bajo la guía del prof. Heiner Goebbels y otros mentores invitados.

Requisitos formales para el trabajo final teórico:

Se siguen los estándares universitarios usuales.

Requisitos formales para el trabajo final práctico:

El estudiante debe haber realizado varios proyectos artísticos a lo largo de los estudios (no sólo trabajos teóricos). Debe mostrar una continuidad de al menos tres trabajos.

Viabilidad del proyecto: éste debe ser consistente, no sólo con su estética particular, sino también ser prácticamente realizable: por ejemplo, el proyecto debe incluir un plan de financiación y un equipo de producción.

Formatos:

El trabajo está compuesto de dos partes.

- Trabajo práctico. Los estudiantes deciden qué tipo de producción les interesa: proyecto escénico, coreografía, videointalación, etc.
- Texto escrito breve (unas 40 páginas) en el que los estudiantes reflexionan sobre su propio trabajo: situación dentro del contexto artístico contemporáneo, escenificaciones previas de la pieza, reflexión sobre los medios e instrumentos empleados.

Promedio de trabajos finales teóricos: dos tercios

Promedio de trabajos finales prácticos: un tercio. Usualmente este tipo de trabajo final implica mayor dedicación en relación al trabajo final teórico.

Financiación:

Existen diferentes modelos de financiación:

- Si el estudiante crea una pieza en colaboración con una de las instituciones en el marco de la Hessischen Theaterakademie recibe un presupuesto de 5000 € para la producción.
- Si los estudiantes no colaboran con una de estas instituciones, ellos son responsables de encontrar financiación. Éste es un aspecto relevante de la educación en el Instituto de Ciencias Aplicadas del Teatro: los estudiantes deben ser capaces de alcanzar la habilidad necesaria para encontrar subvenciones y manejarse con esta parte práctica de la realización de sus proyectos.

Criterios de evaluación:

Existen dos criterios principales de evaluación:

- Análisis del proceso de trabajo: se tiene en cuenta la habilidad del estudiante de percibir y usar las oportunidades que los propios materiales sugieren durante el proceso de trabajo; estar abierto a nuevos desarrollos del trabajo que no estaban previstos. Capacidad del estudiante para el trabajo en grupo.
- Análisis del producto: realización de los objetivos establecidos al comienzo; en las discusiones públicas se hace hincapié en determinar la medida en la que la idea del creador coincide con la percepción del público. Es importante que los trabajos hablen por sí mismos y que ningún tipo de explicaciones adicionales sean necesarias; éstas deberían estar contenidas en el trabajo mismo.

No obstante, los criterios cambian de trabajo a trabajo; cada pieza crea las propias pautas de acuerdo a las cuales debería ser evaluada. Se produce así una continua revisión de la viabilidad de los criterios de recepción de acuerdo con cada nuevo trabajo.

Frecuencia de la educación:

Los cursos ocupan de 18 a 20 horas semanales por semestre.

Los seminarios tienen lugar semanalmente.

Los cursos impartidos por profesores y artistas invitados suelen ser talleres intensivos.

Competencias del estudiante al completar el programa:

El estudiante debería estar preparado para la transición a la praxis profesional y poseer el conocimiento artístico y teórico necesario para trabajar de forma autónoma.

MÁSTER EN COREOGRAFÍA Y PERFORMANCE

Desde octubre de 2008 el Instituto de Ciencias Aplicadas del Teatro en cooperación con el Departamento de Danza Clásica de la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main (Universidad de Música y Artes Escénicas) han comenzado un Máster en Coreografía y Performance (MACUP). Su objetivo es educar bailarines y creadores en los ámbitos de la danza, coreografía y performance que sean capaces de reflexionar críticamente sobre su propia práctica y "que estén preparados para la complejidad de las demandas de las artes escénicas contemporáneas en el ámbito de la danza y la performance tanto teórica como prácticamente"⁴.

La educación está basada en los mismos principios que organizan el Máster en Teatro Aplicado, con la sola diferencia de que en el MACUP el entrenamiento es un componente básico. No obstante, de acuerdo con el acento puesto en la libertad del estudiante, éste decide qué tipo de trabajo corporal quiere practicar.

PERSONAL DOCENTE

Cualificaciones profesionales requeridas: excelencia en su ámbito profesional

Porcentajes de personal docente:

- Profesores a tiempo completo: 3
- Profesores a tiempo parcial: 3
- Profesores invitados: 4 al año (cada uno imparte unas 4 horas a la semana, aunque usualmente se agrupan en la forma de curso intensivo)
- Asociados: 10

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

⁴ http://www.uni-giessen.de/theater/en/studies/study_cup

HEINER MÜLLER SPRECHEN (2008)

En colaboración con: Internationale Heiner Müller-Gesellschaft, Université de Paris X, Nanterre y Hessische Theaterakademie.

Objetivos: reflexionar sobre la especificidad de los textos y el lenguaje de Heiner Müller desde el punto de vista de los trabajos artísticos y las teorías contemporáneas.

Actividades: Conferencias de expertos en el trabajo de Müller, informes sobre experiencias individuales durante la escenificación de piezas de Müller, talleres, debates públicos, obras de arte relacionadas con su persona: instalaciones, performances, piezas para la radio, producciones de teatro.

Financiación: Kulturstiftung des Bundes, Hessische Theaterakademie, Kulturstiftung der Stadt Giessen sowie, Zentrum für Medien und Interaktivität (ZMI), Justus Liebig-Universität, Giessen.

LO REAL Y LAS (NUEVAS) IMÁGENES. REPRESENTACIONES DEL OTRO O EL TERROR DE LAS IMÁGENES (2005)

En colaboración con: Zentrum für Medien und Interaktivität e Institut für Angewandte Theaterwissenschaft.

Objetivos: discutir el tema de la base teórica y estética de las nuevas imágenes y su relación con la realidad en un contexto social radicalmente transformado después del 11 de septiembre.

Financiación: Hochschulgesellschaft der Justus Liebig Universität, Giessen.

VANISHING POINT ART. (CASO DE ESTUDIO FRANKFURT AM MAIN) (2004)

En colaboración con: Instituto de Ciencias Aplicadas del Teatro, Architectural Association London, Schauspiel Frankfurt, Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main, Frankfurter Kunstverein y Städelschule Frankfurt.

Objetivos: abordar el tema de la definición del arte dentro del marco de las ciudades en transformación: of definition of the art within the frame of the cities in transformation: ¿Cambia su posición, forma, contenido y lugar cuando reacciona frente a la sociedad nómada?

Actividades: Serie de talleres a lo largo de cinco fines de semana consecutivos.

Financiación: Instituto de Ciencias Aplicadas del Teatro, Architectural Association London, Schauspiel Frankfurt, Museo de Arte Moderno de Frankfurt am Main, Frankfurter Kunstverein y Städelschule Frankfurt.

CONTEXTO

Redes académicas:

- Erasmus / Socrates
- Acuerdos bilaterales con universidades y academias: Musikhochschule RITS (Bruselas), Medienlabor La Fabbrica (Treviso), Akademie der Künste (Viena), IUAV (Universidad de Venecia) and El Conservatorio de Lyon.
- Contactos periódicos: Zaklad Dramatu i Teatru, Katedry Teorii Lieratury, Teatru i Filmu (Lodz), Academia de Teatro de Varsovia, P.A.R.T.S, Bruselas.
- Intercambios (de estudiantes y personal docente): University College Falmouth, incorporating Dartington College of Arts (Cornwall), Université Rennes II, Hochschule der Künste (Berna) y University of Bergen. Desde 2007/08 existen también acuerdos bilaterales con la Iceland Academy of the Arts in Reykjavik, Islandia.

Másters interuniversitarios:

Los estudiantes pueden completar su postgrado en universidades asociadas dentro del programa Erasmus / Socrates de Giessen. Los créditos obtenidos fuera generalmente se pueden sumar a los estudios en Alemania.

Redes externas:

- La Hessische Theaterakademie es una alianza de academias y universidades en la región de Hessen. Las siguientes instituciones son miembros de ella: Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (Frankfurt am Main), Johann Wolfgang Goethe-Universität (Frankfurt), Justus Liebig Universität Giessen, Hochschule für Gestaltung (Offenbach am Main). También los siguientes teatros forman parte de la red: Staatstheater Darmstadt, Künstlerhaus Mousonturm, Schauspiel Frankfurt, Stadttheater Giessen, Staatstheater Kassel, Staatstheater Mainz, Hessische Landestheater Marburg, Staatstheater Wiesbaden.
- Otros posibles centros para la presentación de trabajos son Théâtre Le Maillon (Estrasburgo), Teatro Due (Parma) y Teatro Stabile (Turín).
- El Instituto colabora con el Zentrum für Medien und Interaktivität de la Justus Universität Giessen y con el Tanzlabor 21 desde la fundación del Máster en coreografía y performance.

Actividades públicas.

- Die Theatermaschine. Presentación anual de trabajos de los estudiantes en el Studiobühne de Stadttheater Giessen.
- El festival de teatro internacional Diskurs. (www.diskursfestival.de). Tiene una larga tradición y es organizado de forma autónoma por los estudiantes.

- Presentaciones regulares de trabajos en colaboración con la Giessener Theaterwissenschaft y el Medialab "La Fabrica".
- Instant (2008). Festival en el teatro de ensayos del Instituto en el que se muestran trabajos de los estudiantes de Estudios Culturales y Artes Escénicas de Hildesheim y de estudiantes del Instituto de Ciencias Aplicadas del Teatro de Giessen.

INFRASTRUCTURAS

Espacios para clases de teoría equipados con vídeo y audio, estudios de sonido y grabación, teatro para proyectos de estudiantes, biblioteca.

AUTOEVALUACIÓN

Los estudiantes articulan su insatisfacción en el marco de los debates en los cursos. Están muy implicados en los procesos del instituto.

