

MAESTRÍA INTERDISCIPLINAR EN TEATRO Y ARTES VIVAS¹

Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia

por Victoria Pérez Royo

Contacto:

Rolf Eugenio Abderhalden Cortés (coordinador académico)

maetart_farbog@unal.edu.co

Ciudad Universitaria

Carrera 30, no. 45-03

Ed. 314 (SINDÚ) Of. 208

Tel. (517) 3165000 ext. 12264

Fax. 3165018

www.facartes.unal.edu.co

Fecha de apertura: 2007

Profesiones para las que prepara el máster:

Profesional de artes escénicas con alto nivel de competencia para incorporar, sintetizar y articular una complejidad de experiencias prácticas, de herramientas técnicas y teóricas en proyectos de investigación-creación personal.

Perfil del estudiante:

Está dirigido a artistas y creadores con una trayectoria profesional ya establecida, independientemente de la disciplina de la que provengan. Los candidatos deben estar interesados en “una rigurosa confrontación teórico-práctica a la luz de las prácticas artísticas contemporáneas, desde una perspectiva global, local y singular”².

El programa les ofrece a los profesionales del teatro y de otras disciplinas la oportunidad de llevar a cabo una actividad de investigación-creación en el ámbito de su propia práctica y su formación, a través de la reflexión y la crítica sobre el propio quehacer.

Especificidad:

¹ Agradecemos la amable ayuda de Ximena Vargas para la realización de este informe.

² En la elaboración del informe se recurrió a diversas fuentes; algunas de ellas borradores de propuestas para la creación del máster y otros documentos no publicados; Información interesados en la MITAV, p. 2.

Es un posgrado pionero en Latinoamérica, el primero que se ha fundado en la especialidad de teatro y artes vivas, que ofrece un tratamiento interdisciplinar de la materia y por ello contribuye sustancialmente a la renovación del teatro y las artes escénicas en general.

“La maestría [...] instaura un espacio de reflexión sobre las nuevas condiciones de concepción y realización de la obra teatral contemporánea a través de un proceso de investigación-creación”³.

Es patente un interés específico en las nuevas formas de teatralidad y performatividad contemporáneas (teatro postdramático entre ellas) y en su interdisciplinariedad. Especialmente con la inclusión de las artes vivas dentro del programa se complementa y enriquece “la noción tradicional de teatro (con) un conjunto de pensamientos y prácticas artísticas que han sido el fruto de múltiples hibridaciones de las artes escénicas con otras disciplinas como las artes plásticas y visuales, la música, la danza, el cine, la arquitectura, el diseño, así como la literatura, la filosofía, la antropología, entre otras”.⁴

Objetivos⁵

Generales:

- Enriquecer la práctica teatral en el país ampliando la noción de teatro a las nuevas teorías y prácticas contemporáneas.
- Contribuir al enriquecimiento del capital simbólico de la ciudad capital y de la nación a través de la consolidación de la producción artística contemporánea y su proyección a la comunidad.

Específicos:

- Preparar nuevas generaciones de creadores e investigadores a las condiciones de máxima profesionalización inscritas en la especificidad del teatro y de las artes vivas y de la investigación que las nutre.
- Concebir y desarrollar un proyecto artístico, entendido como un corpus de experiencias y conocimientos sometido a la prueba de lo real.
- Gestar nuevos procesos de investigación-creación en el área del teatro y de las artes vivas: problematizar modos, modelos y prácticas en el teatro y las artes vivas.

Número máximo de estudiantes admitidos por promoción: La convocatoria se abre cada dos años y se admite a un máximo 29 estudiantes. La gran mayoría de estudiantes son artistas que proceden de diversos ámbitos; sólo una minoría provienen de estudios de grado en otras disciplinas artísticas que ofrece la universidad.

Número actual: 27

³ <http://www.facartes.unal.edu.co/portal-app/?item=259&ctxparam=pctev>

⁴ *Ibíd.*

⁵ *Ibíd.*

Requisitos de admisión para alumnos regulares:

Título profesional en cualquier disciplina.

Experiencia artística.

El candidato debe estar interesado en repensar su propia praxis desde el punto de vista de la teoría y la praxis de la situación contemporánea de las artes escénicas.

Conocimientos suficientes de inglés.

Documentos requeridos:

- Currículum vitae y certificados de la trayectoria académica y profesional
- Ensayo en el que el aspirante exponga sus motivaciones para ingresar en el programa, su trayectoria y experiencia artística. Se trata de que analice su trabajo artístico y de que elabore una reflexión crítica sobre su trayectoria profesional y su experiencia, así como de que sitúe su práctica en un contexto histórico-artístico.
- Anteproyecto, en el que el candidato formula una propuesta para un proyecto de creación que llevará a cabo en el contexto del máster y que concluirá con el trabajo final. Este ensayo debe incluir: antecedentes, objetivos, planteamiento conceptual básico, propuesta general de desarrollo del tema, así como referencias artísticas y bibliográficas.

Proceso de selección:

- Evaluación de los documentos entregados.
- Entrevista. Entrevista en grupos de 5 o 6 personas. Cada uno de los candidatos realiza una presentación de 5 minutos de su anteproyecto; los profesores hacen rondas de preguntas sobre las propuestas de investigación.

Criterios de evaluación:

Se consideran los intereses del aspirante y la articulación de sus propuestas de trabajo en relación al componente interdisciplinar del programa, así como las motivaciones y los argumentos para realizar este “proyecto” dentro del ámbito de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas.

Valoración:

- Currículum: 30%
- Textos escritos (ensayo y anteproyecto): 30%
- Entrevista. 30%
- Idioma extranjero. 10%

Aspectos económicos:

El costo de la matrícula se calcula anualmente de acuerdo al salario mínimo medio; en 2009 el valor aproximado era de 4.200.000 pesos colombianos (unos 1350 euros) por semestre.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Duración: cuatro semestres de 16 semanas más 7 para el montaje del trabajo final.

Planteamiento del aprendizaje:

El modelo fundamental de aprendizaje es la investigación-creación. Ésta se entiende como una forma de *investigación cualitativa*⁶, que funciona “privilegiando la lógica del descubrimiento sobre la lógica de la verificación”. No se trata de que la praxis del estudiante se supedite a procedimientos preestablecidos y a conocimientos que deba asimilar con el fin de superar una prueba final. Al contrario, el aprendizaje se rige por un proceso de descubrimiento llevado a cabo por el estudiante, en el que éste define la metodología que le es útil de acuerdo con el ritmo marcado en la progresión de su trabajo. Ésta no es una evolución lineal, unidireccional, preestablecida y normalizada que se debe reproducir, sino un desarrollo complejo que se genera a medida que el estudiante va cuestionando su práctica e inventa caminos para avanzar en ella.

Por otro lado, el tipo de formación es netamente integral: el trabajo de investigación-creación del alumno, la labor de discusión teórica y las técnicas aprendidas se articulan todos en torno al trabajo de proyectos de los estudiantes.

Por último, la interdisciplinariedad es un componente fundamental que debe conducir al enriquecimiento de la investigación y de sus metodologías, así como al cuestionamiento crítico de la disciplina teatral y sus fronteras.

Número total de créditos: 60

Módulos con distribución de créditos:

Seminario de Investigación I. 4 créditos
 Seminario de Investigación II. 4 créditos
 Seminario de Investigación III. 4 créditos
 Proyecto de Tesis I. 6 créditos
 Proyecto de Tesis II. 6 créditos
 Tesis. 24 créditos
 Componente de libre elección. 12 créditos

⁶ Propuesta para el proyecto de creación de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, pp. 7-8.

Descripción detallada:

El programa se estructura en torno a tres líneas de trabajo: el trabajo individual en el proyecto de tesis o en la tesis, los seminarios en los que se discute y se reflexiona sobre ese trabajo y los talleres (denominado componente de libre elección por motivos académicos) en el que se adquieren determinadas destrezas que la investigación requiere. La formación se desarrolla de modo transversal entre estas tres actividades articuladas en torno al proyecto individual del estudiante.

Durante los tres primeros semestres estas tres líneas conviven, mientras que en el cuarto los talleres desaparecen, asumiendo una carga mucho mayor la elaboración del trabajo de tesis.

- Seminario de Investigación I, II, III.

“Es el espacio académico en el cual el estudiante confronta sus conocimientos a las grandes preguntas y posturas de los más importantes creadores e investigadores del teatro y de las artes vivas del siglo veinte y veintiuno. Es un espacio de formación e investigación teórica dedicado al estudio de las poéticas y poiéticas teatrales y de las formas de presentación del arte teatral contemporáneo”⁷.

Estas clases siguen la metodología usual de trabajo en seminarios: en grupos de máximo 15 estudiantes se propone una bibliografía que se tratará en el curso por medio de presentaciones y debates. La particularidad reside en la flexibilidad de estos seminarios: los profesores participantes también asisten al desarrollo de los trabajos de los estudiantes en los laboratorios, de forma que los proyectos individuales permean la discusión en los seminarios; de la misma manera los debates de los seminarios se transfieren al trabajo práctico en el laboratorio, de forma que se facilita la transversalidad mencionada anteriormente.

Cada semestre se abren dos seminarios que tratan los mismos temas propuestos en los grupos de investigación:

- Performancia y política en Colombia
- Dramaturgias y escrituras escénicas contemporáneas.

Próximamente se abrirá un tercero, Imagen en movimiento, orientado principalmente a los proyectos que trabajan con tecnologías de vídeo o digitales.

Estos seminarios se ofrecen cada cada semestre, aunque varían sustancialmente de acuerdo a las aportaciones y los intereses de los alumnos. De esta forma, se establecen líneas de investigación que se extienden a lo largo de los cuatro semestres, ya que los contenidos, la metodología y los debates

⁷ <http://www.facartes.unal.edu.co/portal-app/?item=256&ctxparam=pctev>

en los seminarios se encuentran en constante evolución; los estudiantes pueden elegir una línea en la que irán profundizando paulatinamente o por el contrario, cada semestre entrar en contacto con un enfoque distinto sobre el teatro y las artes vivas.

- Componente de libre elección (talleres)

El mismo sistema modular evolutivo estructura las actividades de taller; cada semestre se ofrecen unos cuatro talleres en torno a diversas herramientas técnicas, tecnologías y dispositivos que puedan ser útiles a los proyectos de los estudiantes y a su formación como investigadores-creadores. Por ejemplo, el taller Cuerpo e imagen trata cuestiones físicas del trabajo de los estudiantes, pero también puede abordar los temas relacionados con la construcción de la imagen escénica o incluso cuestiones vinculadas al uso de las tecnologías como la fotografía, el cine o el vídeo. Por su lado, en el Taller de Sonido se reflexiona sobre los diversos dispositivos de sonido, los diferentes recursos e instrumentos sonoros a los que se puede recurrir en la creación escénica. La metodología de los talleres está basada en la experimentación con estos elementos mecánicos, dinámicos y dramáticos del cuerpo en el tiempo y el espacio.

De la misma manera como ocurre con los seminarios, los talleres están estructurados modular y progresivamente, de forma que permite al estudiante navegar a lo largo de su itinerario curricular por las actividades que le interesen más en cada momento.

Aparte de estos, se imparten otra serie de talleres dirigidos por invitados prominentes enfocados hacia los temas que están trabajando. Ejemplos: Ileana Diéguez Caballero organizó el taller ‘Cuerpos expuestos. Prácticas de duelo (primeras aproximaciones)’ o Juan Navarro creó ‘Taller de amos y esclavos’. Generalmente se suele realizar una presentación al final de los talleres, así como una publicación, de forma que el contexto y la comunidad interesada pueda tener acceso a los puntos de vista y a la actividades del programa. Las publicaciones suelen incluir una descripción del taller, documentación fotográfica y entrevistas con los organizadores.

- Proyecto de tesis

“Constituye el espacio académico en el cual el estudiante plantea una pregunta, identifica una problemática y desarrolla una intuición, articulando conocimientos y experiencias adquiridos anteriormente y problematizados durante su formación en los dos otros espacios académicos que le ofrece la maestría (el taller y el seminario).

Este espacio académico tiene por objeto la gestación e instauración de una poitética personal, a través de la formulación de un proyecto de investigación-creación, el cual será desarrollado durante la tesis”⁸.

Este módulo está presente durante todo el programa; durante los dos primeros semestres se denomina Proyectos de tesis, mientras que en los dos últimos se dedican a la elaboración real de la tesis.

En el primer semestre se encuentran todos los estudiantes junto con todos los profesores para crear un lenguaje común a lo largo de las sesiones; se trata de una actividad fundamental, especialmente dada enorme diversidad de formaciones de los participantes. Se crea un consenso en torno a conceptos y herramientas que constituirá la base del diálogo para próximos desarrollos.

En el segundo semestre ya se reúne a los participantes en grupos pequeños en función de afinidades temáticas, cuestionamientos similares o intereses compartidos.

En el tercer semestre ya empieza el trabajo individual del alumno asesorado por una guía colectiva de todos los profesores que participan en los laboratorios.

Por último, en el cuarto semestre continúa el trabajo individual con el asesoramiento adicional de un profesor asignado a cada estudiante.

El método se basa en presentaciones del trabajo por parte de los estudiantes y en discusiones sobre sus procesos; se trata de un trabajo comunitario que persiste a lo largo de los primeros semestres y que en el último se ve complementado por sesiones individuales y una discusión mucho más centrada en torno a las especificidades del proyecto.

En el tercer semestre el grupo de profesores decide quién sería más adecuado para guiar los trabajos; en el cuarto es el estudiante quien decide su tutor.

Los tres ejes que definen el currículum son independientes en su modo de operar pero se encuentran estrechamente vinculados en la práctica de la investigación-creación, definiendo tres áreas que ofrecen acceso a la complejidad simbólica, técnica, reflexiva y política de la práctica artística.

Frecuencia de la educación:

Las asignaturas presenciales tienen lugar los martes y miércoles con frecuencia semanal.

Los martes tienen lugar los talleres durante cuatro horas.

Los miércoles se les dedican a los seminarios cuatro horas también.

Las tardes de ambos días se dedican a los proyectos de tesis y a su elaboración.

Adicionalmente se organizan una serie de talleres intensivos que suelen durar unos pocos días: una semana de lunes a viernes (cinco horas diarias) más el día de la presentación. Por ello, aunque el

⁸ Ibíd.

programa es en principio presencial sólo dos días a la semana, en realidad exige mucho más compromiso y disponibilidad por parte de los estudiantes.

Seguimiento / evaluación del estudiante:

Al final de cada semestre tiene lugar una evaluación.

La evaluación y el seguimiento se realizan en común, con la participación de todos los profesores implicados en el programa. El proceso de investigación-creación (y no tanto los resultados concretos) es el objeto de evaluación por parte del tribunal, la comunidad de profesores.

PROYECTO FINAL (Tesis)

El proyecto final consiste en la realización y presentación abierta al público y ante un jurado de un proyecto de creación desarrollado en el programa.

Formatos aceptados: trabajo de actuación o dirección teatral, escenografía, coreografía, performance, puesta en escena, coreografía, escenografía, acción plástica o intervención urbana, trabajo con comunidad.

Requisitos:

La investigación debe conducir a una creación que se pueda presentar ante un público.

Asimismo debe estar acompañado de un texto escrito en el que se reflexione sobre los planteamientos y las decisiones que han determinado el desarrollo de la creación como proceso de investigación. El texto no debe interpretar el producto, sino mostrar el proceso, así como problematizar la dimensión práctica del proyecto realizado y su presentación.

Criterios de evaluación:

La evaluación se lleva a cabo de forma individualizada, de acuerdo con los parámetros y las particularidades de cada proyecto; se valora la eficacia de los proyectos, así como la calidad de la articulación entre producción y reflexión o entre las dimensiones creativa e investigadora como aspectos de un mismo proceso.

Tribunal examinador: tribunal invitado externo a la maestría.

Financiación: la Universidad cuenta con un programa de financiación de los trabajos finales de máster que cada estudiante puede solicitar para subvencionar su investigación.

Competencias del estudiante al completar el programa:

“El profesional egresado estará en capacidad de incorporar, sintetizar y articular una complejidad de experiencias prácticas y de herramientas técnicas y teóricas para el análisis crítico, la investigación, el desarrollo y la presentación de proyectos personales de investigación-creación”⁹.

PROFESORADO

Este programa de postgrado no cuenta con un Grado de Teatro y Artes Vivas previo en la Universidad, de forma que no hay una amplia plantilla de profesores establecida; por ello el profesorado está asimismo definido por la transversalidad, se trata de docentes procedentes de diversas áreas.

El grupo base son unos 3 o 4, que cuentan con otros 7 u 8 vinculados. Esta plantilla se completa con 2 o 3 invitados internacionales para los talleres o los seminarios que cuentan o bien con una trayectoria teórica, o bien con una formación artística y pedagógica (coreógrafos, directores de teatro, actores, dramaturgos, artistas plásticos, etc.)

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Hay dos líneas de investigación principales; en ellas hay una serie de personas estables trabajando, mientras que el resto de profesores o alumnos pueden participar proponiendo un tema de investigación.

Se encuentran en una etapa de planteamiento de la propia forma de operar. Especialmente la figura del creador-investigador está todavía por definir; de esta forma no se establecen metodologías preestablecidas, sino que se fomenta el desarrollo de otras nuevas de acuerdo a la especificidad de cada proyecto. Los resultados incluirán reflexiones escritas, pero es necesario también que se generen productos o actividades artísticas.

- PERFORMANCE Y POLÍTICA EN COLOMBIA ¹⁰

Objetivos:

- La creación de una plataforma de investigación que permita la producción de conocimiento (teoría y crítica) sobre el tema de la performance y la política en Colombia con el montaje de un Observatorio de Performance y Política y de un Semillero de Investigación.

⁹

http://www.unal.edu.co/webprogramas/programa.php@are=d50644ce86c9a41f2df998c259301409&lev=mae&id_prog=441.html

¹⁰ Objetivos líneas de investigación Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, p.1.

- Realizar un mapeo geográfico, histórico y político de las producciones relacionadas con el tema de la performance y la política en Colombia, en tres ámbitos fundamentales: Ámbito de los estudios de performance, de las prácticas artísticas y del activismo político.
- Problematizar las producciones, tanto teóricas como artísticas y sociales, en el campo de la performance y la política en Colombia a la luz del pensamiento latinoamericano y generar tanto un marco de reflexión teórico-crítica como herramientas metodológicas para el contexto colombiano.

- DRAMATURGIAS Y ESCRITURAS ESCÉNICAS CONTEMPORÁNEAS ¹¹

Objetivos:

- Instaurar un espacio de producción teórica y crítica en torno al problema de las dramaturgias escénicas contemporáneas.
- Desarrollar una reflexión sobre la existencia de nuevos modelos de escritura escénica en el campo de la creación artística latinoamericana y colombiana en particular.
- Propiciar la creación de herramientas metodológicas para el desarrollo de las dramaturgias escénicas como parte de las Artes Vivas.

Financiación:

- Fondos para la investigación de la Universidad
- Fondos públicos del Ministerio de Cultura

CONTEXTO

Redes académicas:

Existen dos convenios de intercambio de profesores con la Universidad de Castilla-La Mancha y con Paris VIII.

Se ha conformado ya un grupo internacional de profesores y artistas que acompañan la formación en el programa que apoyan y asesoran también al grupo base de profesorado del programa.

Visibilidad.

- Encuentros Internacionales de Teatro y Artes Vivas

Hasta el momento han tenido lugar dos, una a la mitad del programa y otra al finalizar la primera promoción. Se trata de una forma híbrida entre maratón de presentaciones y evaluaciones de los

¹¹ Ibíd.

trabajos de los estudiantes y un evento de mayor envergadura. Para esta primera promoción se han reunido todos los trabajos en el Museo de Arte de la universidad; los dos primeros días se dedican a las presentaciones privadas para el tribunal, mientras que los tres días siguientes se destinan a las presentaciones públicas. Acompañándolas y como parte de la programación se ofrece un ciclo de conferencias en las que los miembros del tribunal (profesores invitados del extranjero), junto con una serie de académicos dan charlas en las que ocasionalmente pueden abordar una reflexión sobre los trabajos de titulación que han visto; adicionalmente (como fue el caso en el primer Encuentro Internacional) se invita a artistas reconocidos que presentan también sus creaciones. Todo el Encuentro está abierto al público, quien puede asistir por la mañana a las conferencias y por la tarde a las presentaciones.

- Colección de Cuadernos de Investigación MITAV.

Se trata de unos cuadernos en los que se documentan las conferencias y experiencias de creación realizados por los profesores y artistas invitados internacionales.

- Tras los talleres que organizan los invitados internacionales se suele organizar una muestra pública, que puede tener lugar en diferentes lugares: la sala de la Universidad, Mapa Teatro o en el Festival de Performance de Cali. Adicionalmente se elaboran publicaciones que documentan el trabajo en el taller.

INFRAESTRUCTURAS

Ya que la universidad no cuenta con un Grado en la especialidad de Teatro y Artes Vivas, el programa de postgrado tampoco tiene una infraestructura específica. No obstante, los estudiantes tienen acceso a las instalaciones de la universidad por medio del contacto con los profesores involucrados en el programa: espacios para la teoría y la práctica, biblioteca, auditorio, laboratorio de sonido.

