

La Academia del Teatro de Helsinki¹

por Victoria Pérez Royo

La Academia del Teatro es la institución educativa más grande del área nórdico-báltica. Se trata de una universidad independiente que ofrece una educación ambiciosa en artes escénicas hasta nivel doctoral. Ofrece educación hasta tercer ciclo con unos fundamentos teóricos sólidos en todas las profesiones relacionadas con las artes escénicas; desde actores, directores, dramaturgos, diseñadores de sonido e iluminación, coreógrafos, bailarines, creadores de performance hasta pedagogos de teatro y danza. Desde 2001 la Academia muestra un interés creciente en investigación artística, habiendo fundado el Departamento de desarrollo de la investigación, para el cual ha abierto dos plazas: profesor para el desarrollo de las dimensiones artísticas de la formación e investigación doctoral y coordinador de investigación. Este departamento tiene la misión de hacer accesible el conocimiento de los artistas de una forma significativa para la cultura y la sociedad.

Contacto:

Theatre Academy
Dirección postal:
PO BOX 163
00531 Helsinki, Finland

Dirección física:
TeaK Kookos (edificio principal): Haapaniemenkatu 6
00530 Helsinki, Finland

Tel. +358 9 431 361
Fax: +358 9 431 36200
Web: www.teak.fi
international@teak.fi

Fecha de apertura: 1979

Historia:

Las antiguas escuelas de teatro finlandesa y sueca se combinaron en la Academia de Teatro nacional y bilingüe de nivel universitario. A lo largo de los años se han ido abriendo una serie de departamentos dentro de este marco académico, tales como el Departamento de danza en 1983,

¹ Agradecemos a Anna Nybondas, Annette Arlander, Esa Kirkkopelto y Jonna Valkonen, la ayuda prestada para la elaboración de este informe.

Iluminación y sonido en 1986 y el Departamento de pedagogía de danza y teatro en 1996. En 1988 comienza la educación a nivel doctoral, aunque el primer doctor en las artes no se gradúa hasta 1999.

Programas de posgrado ofrecidos: ²

Programas mediante los que se accede al grado y al posgrado en Teatro y Drama:

- Máster en interpretación en finlandés
- Máster en interpretación en sueco
- Máster en dirección
- Máster en dramaturgia
- Máster en diseño de iluminación y sonido

Programas mediante los que se accede al posgrado en Teatro y Drama:

- Máster en estudios de artes vivas y performance
- Máster nórdico en interpretación
- Máster en pedagogía del teatro

Programas mediante los que se accede al posgrado en Danza:

- Máster en coreografía
- Máster en pedagogía de la danza
- Máster en danza

MÁSTER EN TEATRO Y DRAMA: INTERPRETACIÓN

Profesiones para las que prepara el programa: artistas independientes, creativos y con múltiples aptitudes, capaces de trabajar en equipo. Actores expertos.

² A pesar del gran número de programas de máster en artes escénicas ofrecidos por la Academia de Teatro, este estudio se centra particularmente en dos de ellos: Máster en teatro y drama: Interpretación y el Máster en estudios de artes vivas y performance. Del primero de ellos se reproduce una descripción breve, mientras que el segundo se estudia con más detalle. Esto se debe a que el interés principal de este informe son las últimas tendencias en estudios de posgrado en artes escénicas; el Máster en Performance y artes vivas es último programa diseñado por este centro, mientras que los de Posgrado en Teatro y Drama son mucho más antiguos, habiendo sido creados desde 1983 hasta el Máster Nórdico en Interpretación abierto hace 11 años. Otro programa de gran interés incluido también en el informe es el Doctorado en Teatro y Drama, tanto por su carácter pionero como por haber sido renovado y reorganizado hace poco, de forma que ofrece unos estándares muy notables en el ámbito de la investigación artística en artes escénicas.

Planteamiento del aprendizaje: Experiencia, trabajo y autorreflexión son parte del proceso de aprendizaje. Los estudiantes desarrollan sus métodos de trabajo personales en varios entornos y situaciones: clases privadas, talleres y actuaciones.

Número de estudiantes admitidos al año: 12-14

Requisitos de admisión:

- grado en teatro o danza o en otro campo adecuado o equivalentes:
- diploma técnico
- capacidades y conocimiento suficiente adquiridos por medio de estudios, actividades artísticas y experiencia de trabajo. Si los estudiantes son seleccionados sobre esta base deben acreditar al menos 60 créditos de estudios universitarios en arte.

Criterios de admisión:

Talento artístico y capacitación para la interpretación.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Duración: 2 años

Número total de créditos: 120

Componentes principales del programa:

Interpretación, improvisación, voz y discurso, música, canción y movimiento, teatro e historia, literatura, análisis de textos y estudios lingüísticos.

Los métodos de aprendizaje son: lección magistral, seminarios y trabajo práctico independiente y guiado.

Módulos / Estructura con distribución de créditos:

La distribución de créditos depende en gran medida de las decisiones individuales del estudiante.

- Cursos obligatorios de especialización (40 créditos)

Planificación personal de los estudios (2 créditos)

Historia del teatro: teatro fuera de Europa (2 créditos)

Historia del teatro: curso especial (2 créditos)

Dialectos finlandeses (2 créditos)

Seminario de trabajo final de máster (2 créditos)

Proyecto de trabajo final de máster (30 créditos)

- Estudios de especialización opcional

1. Drama (22 créditos)

Canción (2 créditos)

Música (2 créditos)

Clase de máster en interpretación (12 créditos)

Interpretación superficial (6 créditos)

2. Teatro musical (24 créditos)

Canción de grupo (2 créditos)

Estradilaulu (2 créditos)

Música jazz y afroamericana (2 créditos)

Lecciones de canto (4 créditos)

Tecnología de la música (2 créditos)

Danza / teatro musical y danza moderna (2 créditos)

Seminario de género (2 créditos)

Nuevo teatro musical (2 créditos)

3. Teatro moderno (40 créditos)

Métodos de teatro moderno (20 créditos)

Historia y teoría del teatro moderno: Introducción al teatro moderno (2 créditos)

Historia y teoría del teatro moderno: Historia y futuro del teatro moderno (6 créditos)

Historia y teoría del teatro moderno: ensayo sobre teatro moderno (2 créditos)

Ámbitos del teatro moderno (10 créditos)

- Otros cursos opcionales

Acrobacia (2 créditos)

Cine (8 créditos)

Radio (8-12 créditos)

Cursos especiales de interpretación (2 créditos)

Trabajo de producción y clases privadas (1 crédito)

Cursos especiales de interpretación oral (4 créditos)

Revisión de interpretación oral (1 crédito)

Trabajo teatral (10-30 créditos)

- Otros estudios opcionales (0-20 créditos)

Módulo de orientación

Común para todos los programas: (1 crédito)

- orientación a los servicios de estudio
- orientación para programas individuales
- seminario de orientación
- tutoría
- introducción a la biblioteca y su uso
- presentación del Training Theatre.

Descripción detallada:

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN ³

(obligatorio para todos los estudiantes)

- Planificación personal de los estudios

Los estudiantes planean sus estudios de máster junto con los profesores

- Seminario de trabajo final de máster

Los estudiantes presentan y comentan una tesis de su programa y participan en discusiones sobre problemas relacionados con su tesis o su elaboración.

- Historia del teatro: teatro fuera de Europa

Teatro asiático o africano

- Historia del teatro: curso especial

Los estudiantes discuten su propio trabajo y conceptos de teatro en relación con la tradición del teatro y /o algunos de sus aspectos.

- Proyecto de trabajo final de máster

El proyecto de trabajo final de máster en el programa consiste en un trabajo artístico y una parte escrita. En la producción artística se espera que el estudiante muestre madurez artística y la habilidad de preparar de forma independiente un papel exigente que se presentará en el Training Theatre, un teatro profesional la televisión o la radio. En algunos casos, si está suficientemente justificado, la tesis puede implicar otros tipos de trabajo artístico en el campo del teatro. La parte escrita debe mostrar un buen manejo de los conceptos básicos de la interpretación, familiaridad con el campo del tema de la tesis y capacidad para discutir temas en el campo artístico propio del

³ http://www.teak.fi/general/Uploads_files/TeaKStudyGuide0708.pdf, p.9-11.

estudiante. Los estudiantes pueden discutir el proyecto de tesis con su profesor y preparar un plan escrito sujeto a la aprobación del profesor.

- Dialectos finlandeses

El curso se centra en las aplicaciones prácticas, las cuales incluyen la traducción de textos del finlandés estándar al dialecto escogido por el estudiante, así como el dominio del dialecto hasta un nivel aceptable en la escena.

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN

(Opcional)

1. Drama

- Canción

Clases privadas para profundizar en el conocimiento de la voz y la música usando diferentes tipos de canciones.

- Música

Combinación de música y drama. Teatro y performance musical

- Clase de máster en interpretación

Estudio intenso de una o más áreas de la expresión teatral (por ejemplo farsa o nuevo drama finlandés)

- Interpretación superficial

El curso emplea ejercicios físicos para estudiar la exageración, las reacciones, la interpretación cómica, falta de lógica y expresión de cómic.

2. Teatro Musical

- Canción de grupo

Cantar en grupo en diferentes formaciones y estilos.

- *Estradilaulu*

Examinar el contenido de canciones y apoyar su carácter con diversos medios de expresión.

- Música jazz y afroamerican

- Lecciones de canto

- Tecnología de la música

Introducción a equipos de reproducción de sonido, así como a modos de almacenamiento y edición de sonido.

- Danza / teatro musical y danza moderna

Dominio de estilos de danza relacionados con las convenciones del teatro musical. Papel de la danza contemporánea en el teatro musical.

- Seminario de género

Introducción a diferentes géneros y trabajos de teatro musical a través del canto y presentaciones. Introducción a audiciones de música.

- Nuevo teatro musical

Los estudiantes examinan y buscan nuevos caminos para hacer y crear teatro musical basado en improvisación, nuevas composiciones, nuevos textos y una combinación de ellos.

3. Teatro moderno

- Métodos de teatro moderno

El curso se centra en metodologías, métodos y tradiciones de ensayo.

También están incluidos en el módulo cursos que combinan teoría y práctica y que familiarizan al estudiante con uno o más métodos de teatro moderno. Los estudiantes aplican las enseñanzas a su propio trabajo artístico. Para completar el módulo, los estudiantes deben asistir a clases y llevar a cabo ejercicios artísticos y teóricos junto con otros estudiantes.

- Historia y teoría del teatro moderno: Introducción al teatro moderno

El curso discute los conceptos de teatro y teatro moderno. Los estudiantes planean el progreso de sus estudios de teatro moderno, a la vez que formulan el tema de su investigación artística.

- Historia y teoría del teatro moderno: Historia y futuro del teatro moderno

El curso introduce a los estudiantes a las principales tendencias en teatro moderno tanto hoy en día como en las décadas recientes. Los estudiantes se familiarizan con diferentes nociones de performance y cambios en el concepto y naturaleza de la actuación. El enfoque está orientado al futuro.

- Historia y teoría del teatro moderno: ensayo sobre teatro moderno

Los estudiantes examinan independientemente su propio trabajo y su noción de teatro en relación con el campo del teatro moderno, conceptualizan y formulan verbalmente sus propios intereses y métodos de trabajo, a la vez que desarrollan un lenguaje profesional y compartido.

- Ámbitos del teatro moderno

Los estudiantes se centran en su campo profesional propio desde el punto de vista del teatro moderno o desarrollan sus cualidades artísticas y su relación con el teatro familiarizándose con otros ámbitos del teatro.

OTROS CURSOS OPCIONALES

- Acrobacia

Los estudiantes practican y perfeccionan técnicas acrobáticas y ensayan sin colchoneta movimientos previamente aprendidos.

- Cine

Ejercicios escénicos con la cámara. Monólogo hacia la cámara. Producción de varias cámaras en el estudio. Operaciones de cámara (rodar). Producción en grupos de un cortometraje desde el principio hasta el final. Importancia del montaje. Ver y comentar películas.

- Radio

Los participantes en el curso crean piezas cortas y largas para la radio.

- Cursos especiales en interpretación

Cursos en teatro físico y teatro mudo.

- Trabajo de producción y clases privadas

El profesor de interpretación oral asiste a los ensayos de la producción y ayuda a los estudiantes a producir voz y sonido de la mejor forma posible.

- Cursos especiales en interpretación oral

Tratamiento del texto dramático que suponga un reto en términos de interpretación oral. Taller dirigido por un profesor invitado.

- Revisión de interpretación oral

Crítica y especificación de las instrucciones de la interpretación oral recibidas durante los estudios.

- Trabajo teatral

Papel independiente en una obra.

CURSOS OPCIONALES

Otros estudios opcionales

En este módulo los estudiantes pueden elegir cursos de otros programas en la Academia de Teatro o asistir a cursos en otras universidades.

MÁSTER EN ESTUDIOS DE ARTES VIVAS Y PERFORMANCE

por el programa de Máster en teoría y arte de la performance

Año de creación del máster: 2001

Perfil del estudiante:

Los graduados provienen de diferentes campos artísticos. Ya cuentan con alguna experiencia en artes vivas y performance y están interesados en la dimensión performativa; en este máster los estudiantes quieren desarrollar sus capacidades junto con su práctica artística.

Objetivos:

- producir artistas que sean conscientes de la tradición, capaces de crear nuevas tendencias en el campo del arte de la performance en el contexto más amplio del arte contemporáneo y que quieran asumir un papel en el discurso internacional de las artes escénicas.

- desarrollar relaciones interesantes y productivas entre teoría y práctica y combinar reflexión con experimentación en el trabajo artístico así como en la investigación práctica.

Número de estudiantes actualmente: 4-6

Número de estudiantes admitidos (cada dos años): 4-6

Aspecto económicos: La Academia de teatro es una institución pública que ofrece educación totalmente gratuita.

Requisitos de admisión para alumnos regulares:

- diploma de grado en una universidad o un diploma en el ámbito de las artes en una escuela técnica
- experiencia laboral en el ámbito de las artes.

Documentos requeridos:

Carpeta de trabajos que debería contener:

- una descripción del trabajo más significativo del candidato más documentación
- descripción del trabajo escrito más significativo del candidato
- currículum vitae
- borrador del plan para el trabajo artístico

Procedimiento de selección:

La selección de estudiantes se basa en las tareas asignadas a los estudiantes a lo largo de las diferentes fases.

Criterios de evaluación:

Valoración de la carpeta de trabajos y las demostraciones en torno a los siguientes principios: habilidad del solicitante para reflexionar sobre cuestiones teóricas; interés del plan; comprensión analítica del trabajo artístico y reflexión sobre el propio trabajo; perseverancia en el trabajo y la escritura; interés en el arte de la performance y en la investigación sobre ella, así como en el desarrollo de la tradición de artes vivas; capacidades para combinar teoría y práctica; habilidad para la cooperación y la interacción.

Duración del programa: dos años a tiempo completo

Número total de créditos: 120

Planteamiento del aprendizaje:

El estudiante esboza una performance y un plan de investigación que sirven como base para todas las actividades artísticas e investigadoras en el seminario y que culminan con la tesis final. Todas las tareas durante el máster serán incorporadas y asimiladas dentro de este plan de performance e investigación.

Metodologías de aprendizaje:

El trabajo individual está basado en una producción continua e independiente de cuatro actuaciones y de textos relacionados con ellas. Las primeras actuaciones están concebidas como ejercicios para la tesis. En este proceso de desarrollo del proyecto el énfasis se sitúa en la combinación de pensamiento y creación en un continuo cuestionamiento de las propias decisiones.

El trabajo de grupo se lleva a cabo principalmente en el contexto de talleres y seminarios. En los talleres el estudiante planea y crea pequeñas performances y aprende a documentarlas y a escribir sobre ellas. Los seminarios se centran en textos y escritura. La escritura se practica como parte del proceso de planificación y análisis de la performance y debería estar basada en bibliografía e implicarse en un discurso ya existente. La parte de escritura es relevante: el estudiante debería completar cuatro textos basados en su propia obra y un plan de investigación, de forma suplementaria a los artículos, informes, y otros textos que se trabajan en los talleres y seminarios. Los primeros tres textos son ejercicios para la tesis. Adicionalmente, la carpeta de trabajos y un proceso de reflexión diario documentando el propio trabajo se presentará al final del segundo año.

Módulos / Estructura con distribución de créditos

Conocimiento de las tradiciones en artes vivas (20 créditos)

Historia del arte contemporáneo (4 créditos)

Historia de la performance contemporánea y las artes vivas (6 créditos)

Puntos de vista de los artistas invitados (6 créditos)

Ensayo sobre un artista (texto independiente) (4 créditos)

Capacidades creativas en artes vivas (40 créditos)

Talleres:

1. Elementos del arte de la performance (3 créditos)
2. Instalación viva⁴ (trabajo duracional o de especificidad espacial) (3 créditos)
3. El 'yo' como material (trabajo autobiográfico) (3 créditos)
4. Fluxus y performance / nuevos medios (3 créditos)
5. Talleres opcionales. (4 créditos)

⁴ 'Live Installation' en original.

Proyectos:

- 6. Noche de artes vivas (cabaret) (6 créditos)
- 7. Producción colaborativa (de especificidad espacial) (6 créditos)

Proyecto internacional (6 créditos)
Carpeta de trabajos (3 créditos)
Presentación en un festival internacional (3 créditos)

Historia y teoría de la teoría de la performance⁵ (20 créditos)

Estudios culturales y performance (6 créditos)
Teoría y filosofía de la performance (6 créditos)
Estudios teóricos opcionales (4 créditos)
Artículo sobre un teórico de performance (texto independiente) (4 créditos)

Capacidades críticas en estudios sobre performance (20 créditos)

Estudios sobre performance e investigación práctica (6 créditos)
Métodos de investigación (para el trabajo de campo) (3 créditos)
Análisis y crítica de performance (6 créditos)
Reseña crítica de trabajo de colegas (texto independiente) (2 créditos)
Presentación en una conferencia internacional (PSI) (6 créditos)

Trabajo Final de Máster (20 créditos)

Performance(s) / trabajo artístico independiente. (10 créditos)
Tesis escrita. (10 créditos)

Descripción detallada⁶

Encuentro preliminar. La performance y el plan de investigación (PSP, plan de estudio personal) se discuten con el profesor al comienzo de los estudios.

Conocimiento de las tradiciones en artes vivas

Conocimiento de las tradiciones en artes vivas por medio del estudio de la historia del arte contemporáneo, del arte de la performance y de las artes vivas. El estudiante aprende a

⁵ 'Performance studies' lo hemos traducido como 'teoría de la performance'.

⁶ Una descripción detallada se ofrece en el 'course descriptor'. En los casos señalados, la descripción de los cursos se reproduce en este informe.

contextualizar el propio trabajo artístico en relación con las obras de arte o performance precedentes.

- Historia del arte contemporáneo

Los estudiantes aprenden a contextualizar sus trabajos artísticos y los de los otros dentro del campo del arte contemporáneo.

- Historia de la performance contemporánea y de las artes vivas

Los estudiantes aprenden a contextualizar sus trabajos artísticos y los de los otros dentro del campo del teatro contemporáneo y del arte de la performance.

- Puntos de vista de los artistas invitados

Estos encuentros sirven para enriquecer la comprensión de los estudiantes del amplio abanico de posibilidades en el arte de la performance.

- Ensayo sobre un artista (texto independiente)⁷

Los estudiantes aprender a contextualizar sus trabajos artísticos dentro del campo del arte contemporáneo, la tradición de la performance y las prácticas existentes. El estudiante desarrolla su forma de escribir y su estilo elaborando un ensayo publicable sobre un artista que le interese, escrito que sirve también como material para su trabajo de tesis.

Capacidades creativas en artes vivas

Diferentes tipos de actuaciones y proyectos se desarrollan para expandir las capacidades creativas en artes vivas. Los cursos incluyen la práctica de la planificación y realización de actuaciones, su documentación y la escritura sobre ellas. El estudiante tiene que probar diversos enfoques, usarlos para encontrar nuevos métodos adecuados para su proyecto y que le ayuden a expandir su percepción. Adicionalmente los estudiantes adquieren experiencia presentando su propio trabajo y reflexionando sobre él, creando una carpeta de trabajos y participando en la organización de un festival internacional.

Se pretende desarrollar capacidades como artista, autor, performer y escritor.

Talleres:

- Elementos del arte de la performance

Teoría de Anthony Howell sobre los *primarios*⁸ de la acción (quietud, repetición e inconsistencia) y cómo usarlos como un instrumento en la creación de performance.⁹

- Instalación viva¹⁰ (trabajo duracional o de especificidad espacial)

⁷ Course descriptor p. 5.

⁸ 'Primaries' en original; este concepto surge de la teoría de los colores (primarios y secundarios) aplicado al análisis de la acción en la escena.

⁹ Course descriptor, p.5.

¹⁰ 'Live Installation' en original.

Exploración de las diferentes formas de usar el espacio como la base para un trabajo de instalación, una performance de especificidad espacial.

- El 'yo' como material (trabajo autobiográfico)

Los estudiantes aprenden a usar sus cuerpos y sus experiencias personales como el material de base para una performance.

- Fluxus y performance / nuevos medios

Comprensión de la tradición de Fluxus y el *happening*

Talleres opcionales :

Cursos optativos que deberían ayudar a los estudiantes con su investigación individual.

Proyectos:

- Noche de artes vivas (cabaret)

El estudiante aprende a preparar un plan para una performance y a ejecutarlo, documentarlo y escribir un informe sobre él.

- Producción colaborativa (de especificidad espacial)

Un trabajo independiente performativo o artístico dentro de un marco temático acordado en colaboración con participantes de fuera. El estudiante aprende a cooperar con instituciones en varios campos.

- Proyecto internacional

Creación de un trabajo como contribución a un proyecto internacional. El estudiante “aprenderá a aplicar y desarrollar los temas y materiales de su tesis, cómo comunicarse con la comunidad internacional y las redes del arte de la performance y de las artes vivas, así como a establecer contactos profesionales”¹¹.

Documentación:

Los estudiantes aprenden a documentar, articular y presentar su trabajo.

Carpeta de trabajos

El estudiante adquiere experiencia en la documentación y reflexión de su desarrollo como artista, investigador y escritor y será capaz de presentar su profesionalidad a otros y a discernir sus objetivos.¹²

Presentación en un festival internacional

¹¹ Ibid., p. 6.

¹² Ibid., p. 6.

El estudiante participará activamente en un festival y un simposio internacional, creará una performance basada en su tesis para el festival, presentará su tesis en el simposio, participará en discusiones y se familiarizará con las redes en este campo¹³.

Historia y teoría de la performance

Se pretende fundamentar la propia investigación en la tradición de la teoría de la performance. Los estudiantes profundizarán en su comprensión de las conexiones entre estudios culturales y performance, entre teoría de la performance y filosofía.

- Estudios culturales y performance

Aproximación a la teoría de la performance considerada como un área de los estudios culturales y relacionada con la teoría de la crítica cultural, la investigación artística y las ciencias sociales. Los conceptos de la performance se tratan como instrumentos para la examinación de fenómenos sociales.

- Teoría y filosofía de la performance

Aproximación a los vínculos entre teoría de la performance, teoría de la performatividad y la deconstrucción. Práctica de lectura crítica y analítica; identificación de problemas filosóficos, estéticos y éticos relacionados con la performance y la teoría de la performance.

- Estudios teóricos opcionales

Cursos opcionales relacionados con el área de especialización del estudiante.

- Artículo sobre un teórico de performance (texto independiente)

El estudiante demostrará su comprensión de la historia de la teoría de la performance y su dominio de las convenciones de la escritura académica preparando un artículo sobre un teórico relevante de performance; el artículo debe participar en el discurso teórico de la teoría de la performance¹⁴.

Capacidades críticas en teoría de la performance

Los objetivos son desarrollar las capacidades críticas como investigador, lector, analista y escritor. Los estudiantes se familiarizarán con la teoría de la performance y la investigación práctica, con métodos de investigación para el trabajo de campo y con el análisis y la crítica de la performance.

- Teoría de la performance e investigación artística

El estudiante aprenderá a combinar y aplicar los conceptos, cuestiones y enfoques de la teoría de la performance, la investigación práctica en su trabajo de tesis¹⁵.

- Métodos de investigación (para el trabajo de campo)

Los métodos de investigación o de trabajo de campo y diferentes formas de procesar material y de aplicarlo al trabajo.

- Análisis y crítica de performance

¹³ Ibid., p. 7.

¹⁴ Ibid., p. 7.

¹⁵ Ibid., p. 7.

Reseña crítica del trabajo de colegas (texto independiente)

El estudiante escribirá una reseña crítica del trabajo de un colega, aplicará sus conocimientos de análisis y crítica de performance, demostrará dominio de la escritura centrada en el contexto y participará en una discusión sobre arte de la performance. Valorando performances el estudiante desarrollará su propia relación con su escritura¹⁶.

- Presentación en una conferencia internacional

Trabajo Final de Máster¹⁷

En el trabajo final de máster el estudiante puede demostrar sus conocimientos y capacidades y definir una ruta para el futuro, perfilando un problema de investigación y un plan artístico, así como los medios que se deben usar para investigarlo y realizarlo. El objetivo es que el estudiante desarrolle su propia relación con el tema combinando trabajo teórico y práctico, fortaleciendo su confianza, mejorando el conocimiento de sí mismo y aumentando su perseverancia.

- Performance(s) / trabajo artístico independiente

Obra de arte, performance o series de performances basadas en el plan de la tesis y desarrolladas a lo largo de los estudios.

- Tesis escrita.

Texto escrito relacionado con el propio trabajo y basado en el plan de la tesis; incluye documentación del trabajo artístico.

- Seminarios¹⁸

Los seminarios son parte del trabajo de tesis. Pretenden asistir en la preparación del plan de tesis y en completarla y están incluidos en los créditos de estudio de la tesis.

Seminario inicial. El estudiante conoce a los otros otros estudiantes y su trabajo y se familiariza con los planes de investigación, así como con la presentación de su propio trabajo.

Seminario de tesis. El estudiante se formará una idea del conocimiento y experiencias contenidas en previos trabajos de tesis y explorará modelos alternativos en los que basar su propia tesis.

Tesis y seminario de carpeta de trabajos. El estudiante presentará su obra usando la carpeta de trabajos y discutirá con otros estudiantes sobre sus experiencias durante los estudios y sobre sus planes para el futuro.

Al final del máster cada estudiante ha llevado a cabo:

- tres performances + un proyecto de tesis

- tres textos + un proyecto de tesis

¹⁶ Ibid., p. 8.

¹⁷ Ibid., p. 2.

¹⁸ Ibid., p. 8, 9.

- Una presentación en PSi u otra conferencia internacional
- Una presentación en Live Art festival en la Academia de Teatro

Competencias del estudiante al terminar el programa:

Los estudiantes son capaces de desarrollar procesos de trabajo adecuados a las prácticas creativas individuales y han adquirido las competencias profesionales necesarias, tales como aptitudes para la investigación independiente y la habilidad de crear, mantener, organizar y presentar su práctica artística profesionalmente.

Los estudiantes han desarrollado criterios propios para la evaluación y la dirección de trabajos, de forma que son capaces de cuestionar y contextualizar la práctica artística, así como de articular una posición bien fundada en los ámbitos del arte y la cultura.

DOCTOR EN TEATRO Y DRAMA / DOCTOR EN DANZA ¹⁹

Este programa doctoral, al contrario que otros muchos surgidos en el marco universitario, no está organizado en torno a una estructura piramidal (grado, posgrado y doctorado) en la que el objeto de investigación se define y delimita gradualmente. El doctorado en la Academia de Teatro surgió de la fusión de diferentes academias que ahora constituyen los diferentes departamentos de ésta. Ello contribuye a que el doctorado sea esencialmente interdisciplinar.

Año de creación: 1988, aunque la primera graduación tuvo lugar en 1999. Ha sido reformado en 2007.

Historia: En los noventa existía una distinción básica entre diplomas artísticos y de investigación. Hace dos años, esta diferencia se abolió. Investigación artística es actualmente un concepto que abarca las diferentes prácticas que tienen lugar en el Departamento de desarrollo de la investigación, en el que todos los doctorandos están inscritos.

Perfil del estudiante:

Los estudiantes son mayormente artistas maduros con una vida profesional tras ellos, pero con poca formación académica. La Academia de teatro les ayuda en el proceso de reflexión, en la actividad de hacer pública su investigación y su conocimiento.

Objetivos:

¹⁹ Actualmente existen dos modelos funcionando de forma paralela; el antiguo, que se extinguirá en unos años y el nuevo y revisado. Este informe se centra en éste último.

- educar a investigadores que lleven a cabo investigación artística a nivel internacional. Deberían desarrollar su propia expresión a través de la experiencia artística.
- crear conocimiento y comprensión de la práctica y la enseñanza del teatro y de la danza.
- ampliar y profundizar el conocimiento y la comprensión de las artes escénicas: creación y enseñanza.

Requisitos de admisión para alumnos regulares:

- un posgrado adecuado o:
- capacidades y conocimiento suficiente tal y como lo determina la Academia de Teatro.

Número actual de estudiantes: 53 (en los dos programas, el antiguo y el nuevo)

Número máximo de estudiantes admitidos al año: 2-4

Número de doctorados al año: En 2008 diecisiete estudiantes se graduaron, de los cuales sólo 4 presentaban una parte artística relevante. No obstante, la tendencia va a cambiar debido a las últimas reformas.

Documentación requerida:

- solicitud informal
- currículum vitae
- plan preliminar de investigación

Criterios de selección:

Los estudiantes son admitidos en función del interés de la propuesta para la investigación artística. La experiencia de los solicitantes en artes escénicas y sus capacidades para la investigación.

Aspectos económicos: La Academia de Teatro es una institución pública y ofrece educación totalmente gratuita.

Duración del programa: No está establecida, aunque se anima a los estudiantes a completar su trabajo en cuatro años.

Planteamiento del aprendizaje:

El planteamiento del aprendizaje es democrático y transparente; está basado en compartir conocimiento no de forma unidireccional, sino multidireccional con los compañeros y el equipo docente. El programa está en un proceso continuo de adaptación a las necesidades de los estudiantes.

El programa inserta al estudiante en una comunidad amplia de investigadores (primeramente, el Departamento de desarrollo de la investigación) y también por medio de los seminarios de

doctorado, los seminarios de investigación dentro de la escuela y los seminarios con los programas de doctorado de Bellas Artes.

Módulos / estructura

Hay seis módulos (60 créditos)

Metodología de la investigación artística . (20-30 créditos)

Fundamentos teóricos de la investigación artística. (10-20 créditos)

Historia y teoría de las artes escénicas. (5-15 créditos)

Dimensiones social y pedagógica de las artes escénicas. (5-15 créditos)

Técnicas del arte. (5-15 créditos)

Estudios especiales vinculados a la investigación. (5-15 créditos)

Descripción detallada

Metodología en investigación artística.

Disciplinar. Sus componentes principales son:

Seminario de investigación

Seminarios específicos del campo

Métodos prácticos

Trabajo práctico

Documentación y técnicas de información

Técnicas de escritura: artículo para una conferencia

Prácticas de investigación

Fundamentos teóricos de la investigación artística.

Está compuesto de dos bloques:

Filosofía del arte y la ciencia

Fundamentos de la teoría de la performance y de los estudios culturales

Historia y teoría de las artes escénicas.

Está compuesto de cuatro bloques:

Historia y teoría de la danza

Historia y teoría del teatro

Historia y teoría de la performance

Historia y teoría de otras artes escénicas

Dimensiones social y pedagógica de las artes escénicas.

Específico para estudiantes de pedagogía.

Pedagogía del arte y arte de la pedagogía

Arte y sociedad

Formas comunales de arte

Técnicas del arte.

Técnicas específicas de los campos de los estudiantes, técnicas que respalden su tema de investigación particular.

Técnicas específicas del campo del arte

Técnicas que respalden la investigación

Estudios especiales vinculados a la investigación

Cursos opcionales seleccionados por cada estudiantes.

Evaluación y seguimiento

Llevada a cabo por dos supervisores: uno de la Academia de teatro y otro externo.

Proyecto final

Está compuesto de dos partes: escrita y artístico-práctica. El estudiante puede decidir cuál es la principal.

Requisitos formales:

Debe incluir partes artísticas y prácticas

Debe estar basado en una investigación independiente, demostrar familiaridad tanto en el campo como en los métodos de investigación pertinentes y contribuir al área con nuevo conocimiento.

La parte artística / práctica debe demostrar la habilidad para examinar las cuestiones de la investigación de una manera que reformule críticamente el campo artístico. La parte escrita debe demostrar la habilidad del estudiante para presentar argumentos teóricos y articular y comunicar problemáticas artísticas.

Formatos aceptados:

No existen más directrices sobre la tesis; pero para motivar a los estudiantes a no seguir el modelo antiguo, la Academia propone algunas guías para orientarlos:

- Obra de arte con una parte metodológica que desarrolle un modelo o teoría en la parte teórica.
- Presentación artística experimental y explicación escrita de ésta.

- Series de experimentos y explicación teórica.
- Investigación procesual que busca modelos de acción social o artística o que busca maneras para crear un modelo para una práctica ya existente.
- Método, técnica o invención y su argumentación teórica (por ejemplo, una nueva técnica de entrenamiento, un nuevo instrumento)

En la parte artística / práctica también se aceptan trabajos de colaboración siempre y cuando la contribución del estudiante pueda demostrarse. Lo mismo funciona para la parte escrita.

No existe un modelo para organizar la investigación, sino muchos diferentes: cada investigador tiene que explorar las formas en las que combinar estos dos enfoques. La Academia de Teatro fomenta de esta forma la creación de nuevos vínculos entre ambas esferas.

Criterios de evaluación:

El propio trabajo debería presentar los propios criterios para analizarlo y entenderlo. Las partes teórica y práctica están relacionadas y se apoyan una a la otra para el análisis y la evaluación. Pero existen más criterios: realización del plan de investigación; argumentación apropiada en la defensa del trabajo; maneras de producir conocimiento y comprensión.

Tribunal examinador: está compuesto de un miembro interno (investigador doctor) y uno externo (un artista destacado). El trabajo se publica y existe un procedimiento de defensa. Los examinadores asisten a todas las presentaciones que formen parte del trabajo y escriben informes sobre cada una de ellas, así como del trabajo escrito.

PERSONAL DOCENTE

Número total de profesores: 41

Estructura departamental

Departamento de teatro y drama

Departamento sueco de interpretación

Departamento de danza

Departamento de pedagogía de danza y teatro

Departamento de diseño de iluminación y sonido

Departamento de desarrollo de la investigación

Departamento de desarrollo de la enseñanza

Financiación departamental:

Fondos oficiales (Ministerio de educación): 95 %

Fondos públicos nacionales: 5%

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Departamento de desarrollo de la investigación (Tutke)

Tutke se estableció en 2007 para reunir los recursos existentes de investigación y entrenamiento. Todos los doctorandos tienen que llevar a cabo sus estudios en este departamento.

Proyectos completos

Las condiciones y materializaciones de las artes escénicas (1999-2001)

Actividades: realización de coreografías como parte de los estudios de doctorado de dos doctorandos coreógrafos. Publicación de una serie de artículos: *Theatre and Dance as Activity Cultures* (Acta Scenica 10).

Financiación: Academy of Finland y Arts Council of Finland.

Creando una diferencia en danza (2001-2004)

Director: Dr. Soili Hämäläinen

Objetivos: explorar cuestiones éticas y políticas en lo artísticos, en la educación y en la práctica institucional de la danza. Mediante la exploración y la reflexión críticas de prácticas actuales en el campo de la danza, el proyecto trató de ampliar la conciencia así como de mejorar la discusión sobre los aspectos éticos y políticos implicados en la rutina laboral de creadores, profesores y estudiantes de danza.

Participantes: nueve creadores de danza, pedagogos y académicos.

Publicaciones: *The Same Difference? Ethical and Political Perspectives on Dance* (Acta Scenica 17)

Financiación: Finnish Academy

Retar la noción de conocimiento (2005-2007)

Director: Leena Rouhiainen

Objetivos: explorar la significación que el conocimiento corporal tiene en nuestra comprensión de la realidad y en la manera en la que nos situamos en ella. Contemplando y clarificando la naturaleza de las prácticas somáticas y corporales de la danza, el proyecto arroja luz sobre la influencia de estas prácticas en la manera en la que otorgamos sentido a nuestras experiencias y en la que relacionamos las convenciones socio-culturales.

Participantes: diez creadores de danza, pedagogos y académicos.

Simposio final: Challenging the knowledge (October 2007)

Publicación: Ways of Knowing in Dance and Art (Acta Scenica 19)

Financiación: Academy of Finland and Arts Council of Finland.

CONTEXTO

REDES ACADÉMICAS

- Norteas- (Nordic-Baltic) Red de instituciones de educación superior en teatro y danza.
- FIRST-ARTSMO. Red de universidades de arte y politécnicos en Finlandia y Rusia.
- Cooperación de Erasmus que incluye más de 20 instituciones de educación superior en Europa.
- Acuerdos bilaterales con instituciones en Asia, América del Sur y América del norte.
- 40 universidades asociadas en más de 21 países.

Cursos para estudiantes externos:

La Universidad Abierta ofrece cursos en las áreas de teatro y danza que son accesibles para cualquier persona interesada, independientemente de su formación. No es posible obtener un título de grado o posgrado.

REDES EXTERNAS

La Academia de Teatro coopera con varios teatros y academias de danza internacionales, grupos de teatro profesionales, así como con organizaciones de teatro. Existen cooperaciones para el intercambio para profesores y alumnos, prácticas internacionales, coproducciones, proyectos multimediales, festivales y cursos intensivos.

Organización de festivales / conferencias

La producción de teatro y danza es una parte esencial de los estudios en la Academia de Teatro. A través de proyectos, los estudiantes aplican sus conocimientos y reciben reacciones por parte del público, críticos y profesores.

El Training Theatre ofrece servicios técnicos y artísticos para las presentaciones y está construido como un teatro profesional. Los estudiantes de la Academia de Teatro producen unos 50 estrenos a lo largo del año académico.

Infraestructuras: Biblioteca, teatro, salas de ordenadores, gimnasio, estudios para trabajo individual, espacios para clases de teoría y de práctica, amplio fondo de accesorios teatrales.

