

En sus palabras: Atravesando las expectativas esenciales en “Writes of Spring”

HORN, Elizabeth Brendel / Teatro Repertorio de Orlando, Universidad de la Florida Central (USA) / Elizabeth.Horn@ucf.edu

Traducido por Maria Redmon y Daniela Diaz - Tipo de trabajo: ponencia

» Palabras claves: escritores – estudiantes – productores

› Resumen

Puede borrar este contenido y utilizar el propio en este archivo. Recuerde NO numerar las páginas.

La intencionalidad de este relato es comunicar algunas oportunidades que se presentaron en el Instituto Para reducir el ámbito del presente estudio, este ensayo examinará *Writes of Spring* desde la perspectiva de los estudiantes de posgrado de UCF usando los siguientes datos: las dos tesis académicas, escritas por alumnas egresadas de UCF Jennifer Adams, la coordinadora de *Writes of Spring* en el 2010 y directora de educación en el Orlando Rep, y Alexandra Hodson, la coordinadora de *Writes of Spring* en el 2014; el guión mismo y los textos de estudiantes del 2018; y correos electrónicos informales con el dramaturgo del 2018. Mi investigación se centrará en las siguientes preguntas: ¿Cómo complican y, por ende, ¿cómo fortalecen el proceso de creación de las obras de teatro y la producción final las partes participantes esenciales que componen *Writes of Spring*?

› Presentación

En el apagón, los tintineos de flautas y campanillas de viento subrayan la narración y el texto proyectado que le acompaña, que dice: “*Nada jamás puede cambiarte. / Es ridículo creer que/ Algo puede/ completarte. / La vida seguirá de todas formas. / Es absurdo creer/ Que el arte te puede cambiar.*” (*MysticGlen*, Krumins 1). Es una opinión sorprendentemente negativa y anti-arte con la que abre *Mystic Glen*, la obra de teatro del *Writes of Spring* del 2018, escrita por Ralph Gregory Krumins y basado en textos escritos por escritores jóvenes escolares de los niveles educativos del K-12 (del Kínder al Pre-universitario). Pero los personajes y la audiencia tendrán una aventura inesperada que pondrá todo patas arriba.

Writes of Spring es un concurso anual de escritura para jóvenes celebrado por el Teatro Repertorio de Orlando, o Orlando Rep, en colaboración con la Universidad de la Florida Central (UCF, por sus siglas en inglés). Como se describe en la página web del teatro, el objetivo de *Writes of Spring* es “otorgarles a los estudiantes escolares del K-12 la plataforma para compartir sus talentos como escritores, al contribuir al trabajo colaborativo del teatro nuevo”. Añade que el concurso de escritura sirve para motivar a los estudiantes por “estimulación creativa” ofreciendo “una variedad de medios escritos”, premiando a los ganadores y creando “obras de teatro nuevas y significativas basadas en los escritos presentados por los estudiantes” (orlandorep.com). Desde el comienzo de *Writes of Spring* en el 2004, se ha escrito una obra original todos los años basándose en las presentaciones de los estudiantes del K-12. La obra toma las palabras originales de los poemas, ensayos y cuentos cortos escritos por los estudiantes y los une al trabajo de un dramaturgo adulto para crear un cuento cohesivo. La obra después se produce y se presenta en el escenario ante una audiencia pública en un evento diseñado para celebrar los logros de estos escritores jóvenes, quienes asisten al espectáculo para oír sus palabras traídas a la vida en el escenario.

Mientras que *Writes of Spring* provee una oportunidad educativa y artística inestimable para los estudiantes de posgrado de UCF, quienes facilitan el proyecto con sus colaboraciones profesionales con Orlando Rep, también trae con él desafíos y tensiones inherentes por las múltiples partes interesadas en el proyecto y su gran originalidad. Este estudio analizará *Writes of Spring* enfocándose en las tres “esencias” que mantienen su participación en este proyecto: 1) los escritores escolares del K-12; 2) los estudiantes de posgrado de Teatro para Audiencias Jóvenes (TYA, por sus siglas en inglés) de UCF; y 3) el Teatro Repertorio de Orlando donde se produce *Writes of Spring*.

Habiendo cumplidos recientemente los catorce años de escenificación, una cantidad significativa de datos, entregas de obras y guiones anteriores existen sobre *Writes of Spring*, además de dos tesis académicas.

Mi meta es que esta investigación ofrezca perspicacia sobre programaciones similares y/o asociaciones en el campo de TYA. Como profesora de TYA en UCF, esta investigación es de importancia personal ya que reflexiono sobre cómo puedo mejor apoyar a mis estudiantes en la navegación por la estrecha colaboración de *Writes of Spring* y Orlando Rep/UCF. Mi parcialidad durante esta investigación es inevitable y debe ser revelada. No sólo soy profesora en UCF, sino también trabajo profesionalmente con Orlando Rep y soy alumna egresada de UCF; fui la dramaturga de *Writes of Spring* en el 2009. Es de esta posición única que examino las complejidades de este proyecto y esta colaboración.

Partes interesadas

Aunque Hodson se refiere a los tres contribuidores primarios de *Writes of Spring* como “colaboradores”, yo uso el vocablo “partes interesadas” para enfatizar las inversiones particulares de cada contribuidor a

Writes of Spring. Esta sección del presente estudio elaborará las perspectivas y necesidades de cada parte interesada en *Writes of Spring*.

Escritores jóvenes: La primera parte interesada – aquellos con los que comienza el ímpetu creativo de cada nuevo año de *Writes of Spring* – son los escritores del K-12 que entregan sus escritos para el concurso. Sus escritos representan sus intereses, creencias e identidades. Colectivamente, representan la audiencia actual del Teatro para Audiencias Jóvenes, algunos de los cuales pueden que asistan al teatro por primera vez. También representan futuros artistas en el campo creativo o futuros padres y maestros que podrían traer a siguientes generaciones al teatro.

Estudiantes de posgrado de UCF en TYA: La segunda parte interesada son los estudiantes de posgrado de UCF en TYA, que sirven como los facilitadores y el equipo creativo responsable por el proyecto. Estas partes interesadas representan el TYA dentro de la academia y futuros profesionales del TYA. Los roles típicos incluyen coordinador, dramaturgo y director. Estas partes interesadas se unen al proyecto para innovar, colaborar y aplicar conceptos explorados en sus clases en UCF. *Writes of Spring* sirve como el primer proyecto que crean los estudiantes de posgrado colectivamente y que tiene la audiencia pública más grande.

Orlando Rep: La tercera parte interesada es el Teatro Repertorio de Orlando, que sirve como el productor de *Writes of Spring* y representa los profesionales actuales del TYA. Como los estudiantes de posgrado sirven como los líderes de *Writes of Spring*, Orlando Rep se enfoca en cómo el proyecto se ajusta a la temática de su temporada, la programación educativa, el presupuesto y la misión del Orlando Rep. Como una entidad profesional con varios proyectos a gran escala bajo su dirección, el profesionalismo, la eficiencia y el mantenimiento de un estándar artístico tienen suma importancia para esta parte interesada. Las opiniones, los deseos y las necesidades de cada parte interesada inevitablemente afectan *Writes of Spring* cada año. Las última moda en el campo del TYA profesional o estándares educativos podrán influir en las opciones programáticas preferidas por Orlando Rep, mientras las metodologías estudiadas en el aula podrán influir en los deseos de los estudiantes de posgrado. Eventos actuales y cultura popular pueden infiltrarse en los temas sobre los que los estudiantes del colegio K-12 optan escribir y el tipo de actuación y evento que encuentran más atractivos. La próxima sección del estudio sirve para presentar algunas de las dinámicas más complejas del proceso de *Writes of Spring*.

La colaboración del Orlando Rep y Ucf

En sus informes de *Writes of Spring*, Hodson y Adams hablan del doble énfasis en la experiencia educativa de los escritores estudiantiles del colegio K-12 y de los administradores de posgrado de UCF. Según Hodson, el énfasis de Orlando Rep es en la experiencia educativa de los estudiantes de K-12 y es

una filosofía que se apoya en la declaración de la misión del Orlando Rep en su página web. Hodson además recalca que los estudiantes de posgrado de UCF se enfocan en la destreza creativa, aunque esta destreza crece del conocimiento adquirido en las aulas de posgrado (13-14). Los estudiantes de posgrado simultáneamente participan en sus trabajos académicos en UCF y mantienen un nivel profesional en Orlando Rep, una muestra de la fortaleza de la asociación, pero una que, a su vez, crea tensión para estudiantes de posgrado quienes quieren aprender y explorar cosas nuevas.

Hodson cita “creatividad” como el “hilo de rosca común” que teje el énfasis de Orlando Rep en el alfabetismo de estudiantes de K-12 al deseo de UCF para la exploración artística (14). Sin embargo, mientras Orlando Rep le pone el mayor énfasis en la experiencia creativa de la escritura creativa en la educación de los estudiantes, los objetivos de tres de cuatro proyectos enumerados en su página web se enfocan en el beneficio de la escritura y la creación en la educación de los niños en los años escolares K-12 y no menciona una producción totalmente montada (pero el objetivo del proyecto es crear “trabajos significativos de teatro nuevo”), el valor de la producción teatral de Orlando Rep es aparente aunque no se estipula claramente. Según Adams, cuando el equipo de posgrado de *Writes of Spring* del 2010 sugirió una lectura escenificada en vez de una producción completa por la disminución del número de estudiantes de posgrado disponibles, “se hizo claro que el proyecto ya no estaba en las manos del programa de TYA, pero ahora, Orlando Rep tenía expectativas específicas de cómo el programa iba a desarrollarse y presentarse. Nos dijeron que se necesitaba crear una producción completa.” (13). Con esta decisión, los intereses de Orlando Rep en el proyecto se definieron por su reflexión en sus estándares profesionales, las expectativas de la audiencia (el público) de años anteriores y demandas de financiación.

Aunque los estudiantes de posgrado del 2010 pudieron haberse sentido abrumados o limitados por las expectativas de Orlando Rep, ellos, a su vez, lo tomaron como una oportunidad para emplear un modelo colectivo e idear estrategias más comunes en ambientes académicos. El movimiento de dramaturgia y ensayos tradicionales a un modelo colaborativo fue un ajuste que reflejó la tendencia de creatividad de mayor prevalencia en los Estados Unidos, pero también acomodó la necesidad del Orlando Rep de montar una producción completa con menos estudiantes de posgrados disponibles para llenar roles de liderazgo.

Participación de los jóvenes como parte interesada

Un tema común de las reflexiones de los estudiantes de posgrado en *Writes of Spring* es la mejor forma de participar e interacción con los escritores jóvenes de K-12, los cuales también sirven como parte interesada en el proyecto. Durante la fase de entrega, los escritos de los jóvenes escritores crean la inspiración para la obra de ese año, lo que explica la importancia de su contribución al proyecto. Sin embargo, las siguientes fases – adjudicación, desarrollo y preparación – proporcionan poca participación

creativa a los participantes jóvenes. La última fase, la actuación, coloca a la juventud en los roles de miembros de la audiencia y premia a los que tienen poca influencia fuera del campo de su asistencia y entusiasmo. Como Hodson observa, “la juventud raramente trabaja directamente con otros colaboradores”, una realidad que puede resultar en una gran dependencia en las partes interesadas de Orlando Rep y UCF (11). El descentramiento de los jóvenes como participantes presenta un desafío al modelo de *Writes of Spring*, ya que enfatizan la participación de los escritores jóvenes en su misión y objetivo.

El uso de adjudicadores es una de las formas en que los escritores jóvenes son distanciados del proyecto final, lo que se acentuó durante el año en que Hodson estuvo al cargo por la afluencia espontánea de escritos jóvenes, con un total de 1,900. Adjudicadores anteriores han sido mayormente estudiantes de posgrado de UCF TYA, lo cual crea una dinámica de poder interesante: los individuales que evalúan los escritos pueden, hasta subconscientemente, evaluarlos, no por la calidad de lo escrito, sino anticipando lo que encontrarán más convincente para presentar en el escenario. La avalancha de escritos en el 2014 requirió que Hodson se extendiera más allá del grupo nuclear de estudiantes de posgrado de TYA para también incluir a los trabajadores de Orlando Rep, profesores de UCF y exalumnos de UCF como adjudicadores, potencialmente ampliando aún más los estándares que un adjudicador puede considerar para definir a un ganador. El uso de adjudicadores es necesario para *Writes of Spring* para funcionar como un concurso de escritura, el cual es un detalle del proyecto que lo hace más atractivo para maestros y estudiantes del K-12. Sin embargo, integrado en el proceso de adjudicación y elevado por el grupo diversificado de adjudicadores en el 2014 es el conocimiento que la inclusión o exclusión de los escritores jóvenes del K-12 está a la discreción de los adjudicadores adultos, disminuyendo su poder como partes interesadas en el proyecto.

Colaboración del dramaturgo y el joven

Como la asociación de los escritores del colegio K-12 es disminuida cuando entregan sus escritos para ser juzgados, el contribuidor que tiene la mayor influencia en el rol que tienen los escritores jóvenes K-12 en *Writes of Spring* es el dramaturgo. Durante la escritura del guión final, que se basa en los escritos ganadores, el dramaturgo tiene el poder de determinar qué incluir, cuánto incluir y bajo qué contexto se presenta. Esta sección del guión se enfocará en el texto de *Writes of Spring* del 2018, escrito por el estudiante de posgrado de UCF TYA, Ralph Gregory Krumins, para seguir ilustrando el rol de los escritores de K-12 como colaboradores en el proceso creativo.

Una de las decisiones más notables que tomó Krumins fue servir como dramaturgo y compositor, creando, por primera vez en la historia de *Writes of Spring*, una obra musical. Por esta decisión, en el

producto final a veces le dio énfasis a poemas ganadores, los cuales proveyeron la rima y el metro de la composición. Sin embargo, la meta de Krumins de honrar los escritores jóvenes hizo que esta decisión fuera, a veces, desafiante, como cuando el verso “mis pensamientos se enfocan solamente en mis movimientos/ la articulación precisa de mis pies y/ las posiciones delicadas de mis manos y dedos” dictó un ritmo que Krumins no hubiera creado de otra manera (*Mystic Glen*, Krumins 16; “These Pieces”). En este ejemplo, está claro como los desafíos presentados por la “colaboración” – aunque quizás no una colaboración en el sentido tradicional – entre las partes interesadas de los estudiantes de K-12 y los de posgrado de UCF proporcionaron una oportunidad educativa para el estudiante de posgrado y creó una decisión lírica inesperada e impactó en el producto final.

El énfasis de Krumins en honrar a los escritores de K-12 también fue evidente en los múltiples locales presentados en el guión, los que fueron dictados por los textos. En un escrito de la educación primaria, el escritor apasionadamente describe su amor por el espacio exterior, diciendo la palabra “espacio” un total de cuatro veces en sólo cuarenta y tres palabras. Así que Krumins se comprometió a destacar la historia en el espacio exterior. Enfocándose en la línea, “Algunas de las estrellas pueden crear constelaciones, como Orión”, Krumins desarrolló una escena donde los personajes crearon una constelación para honrar a un amigo (*Mystic Glen*, Krumins 25). Krumins describe este momento como uno de sus favoritos en la actuación y, de nuevo, uno que no hubiera creado sin la inspiración de uno de los escritores contribuyentes más jóvenes (“These Pieces”). Aunque el proceso de desarrollar del guión en *Writes of Spring* puede ser desafiante mientras el dramaturgo colabora con los escritores de K-12 desde lejos, su impacto en el guión sigue siendo importante cuando se mantiene como el centro de atención del dramaturgo.

› **Conclusión**

En este estudio, esbozo del proceso de *Writes of Spring*, enfocándome en las negociaciones complicadas hechas entre las tres partes interesadas en el proyecto: los escritores jóvenes del K-12, los estudiantes de posgrado de la Universidad de la Florida Central como facilitadores y los productores del Teatro Repertorio de Orlando. A pesar de las necesidades aparentemente dispares de cada parte interesada, las palabras de los escritores de K-12 siguen siendo el centro de este proyecto, una observación aparentemente obvia, dada la esencia del proyecto y la responsabilidad dividida entre los estudiantes de posgrado de TYA y la empresa profesional de TYA de dar vida a sus palabras e ideas y llevarlas a la escena. Como observó Hodson, “La colaboración del “REP”, la Universidad de la Florida Central y la

juventud de Orlando es un conjunto complicado, pero es la mejor forma de asegurar que el proyecto reciba la atención que se merece y necesita” (15).

En el momento final de *Mystic Glen*, la obra de *Writes of Spring* del 2018, el dramaturgo Krumins regresa al poema con el que comenzó la obra. Después de la aventura de los personajes, los sentimientos negativos ahora son proyectados al revés, revelando una perspectiva nueva: “*El arte te puede cambiar. / Es absurdo creer/ Que la vida seguirá de todas formas. / Algo te puede completar. / Es ridículo pensar que/ Nada jamás te puede cambiar*” (*Mystic Glen*, Krumins 30). Como recuerda Krumins, el joven poeta que escribió este poema no pensó que sería significativo por su corto enunciado y se sorprendió al ver como este enunciado abrió y cerró la presentación (“*ThesePieces*”). Este momento significativo en la producción se nutrió de las palabras del joven, el arte de los estudiantes de posgrado de UCF y los recursos del Orlando Rep para traerlas a la vida en el escenario. La validez que le ofreció al escritor joven demostró la importancia de las contribuciones de cada parte interesada en el proceso de *Writes of Spring*.