

Esa alquimia particular: Nuevas visiones/ Nuevas voces del Kennedy Center como modelo para desarrollar nuevas producciones dirigidas a jóvenes audiencias

SCHILDKRET, Elizabeth / Programa de Educación Teatral Kennedy Center (USA) / Universidad de Texas en Austin / Universidad Estatal de Arizona - egschildkret@kennedy-center.org

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: jóvenes audiencias – festivales – modelo de creación*

› **Resumen**

Se analiza la importancia y las características de *Nuevas visiones /Nuevas voces*, uno de los pocos festivales de desarrollo de obras dedicado exclusivamente al Teatro para Jóvenes Espectadores en los Estados Unidos. Lo que diferencia a *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* de otros festivales líderes en el desarrollo de obras nuevas para Jóvenes Audiencias (como el de *Escribe Ahora*, conocido como Simposio Para La Escritura de Obras de Teatro para Jóvenes de Waldo M. & Grace C. Bonderman) es que se centra en la colaboración entre autores, directores y dramaturgos.

› **Presentación**

La intencionalidad de este relato es comunicar la relevancia y las oportunidades que se presentaron en el “Es esa alquimia particular”, afirma Kim Peter Kovac cuando describe en una reunión preliminar las *Nuevas Visiones/Nuevas Voces*. Es enero, y Washington D.C. se encuentra en medio de una leve tormenta de nieve, pero nosotros esperamos ansiosos la primavera, abril y la 26ª muestra bienal de *Nuevas Visiones/Nuevas Voces*. “Tienen que descubrir lo que motiva [*Nuevas Visiones/Nuevas Voces*] para que se produzca esa alquimia particular” (Kovac 2018). Es una frase que Kovac usa con frecuencia para describir el festival y encapsula hábilmente el amor inmenso de Kovac por *Nuevas Visiones/Nuevas Voces*, y la admiración por la gente que lo apoya: los autores, los dramaturgos, los directores, productores y actores que aplican su magia cada dos años para crear nuevas obras para las audiencias jóvenes en el escenario del Teatro Familiar del Kennedy Center. Yo personalmente tengo mi propia conexión fuerte

con *Nuevas Visiones/Nuevas Voces*, pues participé de la memorable vigesimoquinta muestra aniversario en el año 2016, como estudiante de posgrado. Para mí fue una gran recompensa trabajar entre tantas personas comprometidas con la producción de nuevos trabajos para jóvenes de gran calidad. Ahora, como nuevo miembro de la nueva división de Educación del Kennedy Center, me encuentro en una posición única para examinar las *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* y su impacto en el campo del Teatro para Espectadores Jóvenes.

Aunque se ha contribuido extensamente a la producción de nuevos trabajos para audiencias jóvenes, hay muy poca investigación para definir o examinar *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* como modelo para inspirar y desarrollar nuevas obras desafiantes, que apoyen el crecimiento continuo del Teatro Para Jóvenes Audiencias (TNJ). Usando la muestra del año 2018 como un caso práctico para un examen en profundidad y desarrollo del programa, esta investigación se centra en definir el modelo de *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* con la meta de apoyar la producción sostenida de nuevos trabajos únicamente enmarcados en audiencias de la generación Z. Este estudio se nutre de entrevistas con los directores cofundadores, Deirdre Lavrakas (Artística) y Kim Peter Kovac (Producción), así como entrevistas con autores actuales, directores artísticos, dramaturgos, y participantes anteriores. Todos ellos jugaron roles críticos en la creación de *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* y el campo de TNJ. *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* es el seminario de una semana de duración de la bienal del Kennedy Center para obras de teatro y producciones teatrales nacionales e internacionales, que culminó con una muestra de lecturas ensayadas de Works-in-progress. Lavrakas y Kovac cofundaron la muestra para cubrir una necesidad de obras escritas específicamente para audiencias jóvenes que se arriesgaran yendo más allá de la adaptación de cuentos populares y de hadas. En su antología, publicada en honor del vigesimoquinto aniversario de *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* en 2016, Lavrakas y Kovacs unieron *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* a un cambio sísmico en el Teatro de Audiencias Jóvenes a principios de la década de los 90 para centrarse en buena calidad, trabajo original, “una novedad liderada por todo el mundo y por nadie,” (Lavrakas y Kovac 2016). *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* se fue transformando en la manera de responder de Lavrakas y Kovac a las cuestiones que surgían del movimiento:

¿Cómo se podrían crear más obras audaces en contenido y forma para el TNJ estadounidense como las escritas por Volker Ludwig y Suzanne Osten en Europa? ¿Cómo podríamos apoyar a nuestros escritores para desarrollar nuevas obras? ¿Cómo se podrían compartir ampliamente las nuevas obras/guiones? (2016)

Estas preguntas aún son parte del corazón de la muestra. Desde su origen en 1991, *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* ha asistido al desarrollo de 110 trabajos de 97 autores y 38 compositores, trabajando con 61 compañías estadounidenses y 12 internacionales. Aunque la estructura básica de la muestra y sus valores se han mantenido en crecimiento desde sus inicios hace 26 años, Lavrakas y Kovac han reimaginado continuamente el rol que juega *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* como modelo. En 2006,

Lavrakas y Kovac iniciaron una nueva modalidad “las audiciones multiculturales”, estos castings se centran en la diversidad de representación e inclusión sin dejar de lado las necesidades específicas de una producción. En 2010, lanzaron el programa internacional de Observadores de Obras de Teatro, que floreció en 2016 en el programa Intensivo Internacional de Obras de Teatro como parte de la celebración del vigesimoquinto aniversario. Desde el 2012 cada *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* ha incluido un “Proyecto de Traducción”, una obra previamente producida en otra lengua, traducida al inglés por primera vez en la muestra. Cada una de estas innovaciones marcaron un cambio según la forma en que *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* y sus fundadores reaccionaron y respondieron a las preguntas esenciales de la muestra: ¿Cómo nosotros, practicantes del TNJ, servimos y apoyamos a la creación continua de nuevos trabajos que corren los límites que representan y honran a las audiencias jóvenes?

Nuevas Visiones/Nuevas Voces es uno de los pocos festivales de desarrollo de obras dedicado exclusivamente al Teatro para Jóvenes Espectadores en los Estados Unidos. Lo que diferencia a *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* de otros festivales líderes en el desarrollo de obras nuevas para Jóvenes Audiencias (como el de *Escribe Ahora*, conocido como Simposio Para La Escritura de Obras de Teatro para Jóvenes de Waldo M. & Grace C. Bonderman) es que se centra en la colaboración entre autores, directores y dramaturgos. Las guías de *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* necesitan la consideración de los teatros, en vez de los autores, las obras presentadas, musicales, u óperas, por lo que cada trabajo que llega al festival *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* llega con su propio equipo creativo y un compromiso para producciones futuras (a pesar de que no todos los trabajos se producen, todos se originan como encargos de teatros o colaboraciones entre el director y el escritor). *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* no requiere un borrador completo cuando se presenta, se pone el enfoque e ímpetu en el desarrollo, más que nada en la colaboración entre equipos creativos.

Lavrakas y Kovac describen su proceso de selección como “más una curación que una adjudicación” (2016). Los candidatos se seleccionan tanto por sus propios méritos artísticos, como por la relación que tienen con los otros trabajos considerados. Lavrakas y Kovac curan un festival de trabajos que ellos creen que se apoyarán mutuamente en el desarrollo y las conversaciones creativas dinámicas entre los participantes de la muestra. Según ellas lo explican,

Buscamos crear un mosaico cinestésico que resalte la excelencia y representación diversa... No existe ninguna fórmula para crear un festival exitoso, ya que cada vez se dan varias piezas en movimiento: la formación de equipos individuales creativos, proyectos en diferentes etapas de desarrollo, la mezcla o choque del tema central, y las influencias tópicas del campo como un todo. (2016)

Prácticamente, *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* opera en general bajo el mismo cronograma: se reciben los trabajos y las obras, se seleccionan en otoño e inmediatamente después empieza la labor. Los equipos creativos empiezan a trabajar en sus proyectos, pues las obras con frecuencia están en su etapa inicial como propuestas y los equipos creativos tienen que trabajar en un primer borrador en los meses venideros. Mientras tanto, Kennedy Center TNJ actúa como productor y curador para el festival como un todo. El Kennedy Center prueba actores (la planificación para la temporada y disponibilidad de actores requieren que este proceso se inicie hasta siete meses antes), contrata dramaturgos que trabajan con los

equipos creativos durante el festival, y provee de guías a seguir para los equipos artísticos en lo que concierne a las lecturas actuadas. Lavrakas y Kovac consideran cuidadosamente quien está en el cuarto cuando se prueban actores y se contratan dramaturgos. Cada miembro de cada ensamble es elegido para ayudar con el apoyo y mejorar el trabajo de la obra de teatro. Los equipos creativos llegan el domingo previo al festival y asisten al ya tradicional “Té Dominical”, una reunión informal donde todos los equipos creativos participantes tienen la oportunidad de conocerse y discutir su trabajo. Los ensayos empiezan el lunes y se desarrollan hasta el viernes por la mañana. Cada equipo creativo determina cómo se ve el proceso de ensayo y cómo abordar las correcciones basadas en las prioridades de la producción, con los empleados del Kennedy Center dando apoyo administrativo y de producción. La muestra comienza el viernes a la tarde con la llegada de los participantes, aproximadamente 100 especialistas de TNJ. Todas las lecturas se limitan a 75 minutos y las compañías eligen lo que presentan en base a las necesidades y metas del proyecto. En el festival del 2018, el equipo creativo de la obra Spamtown (Ciudadspam), decidió presentar sólo la primera parte de la producción para ajustar su lectura a los 75 minutos requeridos. Todos los miembros de la audiencia y los equipos artísticos entienden que las obras están “en-proceso.” (A Lavrakas y Kovac les encanta dar el ejemplo de una lectura donde el equipo anunciaba, en medio de la actuación: “habrá una canción realmente dinámica justo aquí, pero aún no la escribimos.”) La muestra también incluye una serie de “Sparks” (chispas), presentaciones de cinco minutos entre lecturas que aportan nuevos o diferentes medios de involucrarse con el trabajo nuevo. La muestra concluye 48 horas después, el domingo por la tarde, y los equipos creativos se reúnen en una conversación final con Lavrakas y Kovac para reflexionar sobre la muestra y pensar en el futuro antes de partir.

Aunque cada *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* sigue la misma fórmula, según observan Lavrakas y Kovac:

Cada festival ha tenido una personalidad propia, con una mezcla única de palabras, gente e ideas, a pesar de ello hemos compartido una filosofía enraizada en la confianza, el riesgo, y la aceptación de lo inacabado. (2016)

Es este sentido de confianza y riesgo compartido, arraigado en la celebración del proceso es lo que define *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* como modelo para apoyar el desarrollo del nuevo trabajo para audiencias jóvenes. *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* se basa en establecer un fuerte sentido de comunidad tanto con los artistas que vienen a la muestra para mostrar su arte, y los participantes que se encuentran desde las cuatro esquinas del campo de TNJ para hacer lecturas. *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* ofrece a los artistas participantes una oportunidad para encontrarse y negociar el riesgo dentro de una comunidad establecida de especialistas del TNJ.

Nuevas Visiones/Nuevas Voces y el Riesgo: El Efecto Kennedy Center

El riesgo ha sido un ingrediente esencial en el festival de *Nuevas Visiones/ Nuevas Voces* desde sus inicios. Debido a que se centra en el avance del campo del TNJ y provee de un espacio para que los artistas creen nuevos trabajos, que emocionen al público joven, *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* negocia consistentemente la toma de riesgos. Cuando se discute el riesgo y la toma de riesgo es imposible separar *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* de la presencia física y metafórica del Kennedy Center, ya que el edificio tiene en sí mismo un impacto indeleble en el trabajo que producen los artistas en él. Kovac lo denomina “el Efecto Kennedy Center.” Durante su tiempo como director del Teatro para Audiencias Jóvenes, Kovac ha observado que el Kennedy Center, como lugar de actuaciones, influye en los artistas para tomar riesgos al producir nuevos trabajos. Algunos artistas están más dispuestos a arriesgarse que en otros espacios y otros en cambio son muy cuidadosos con el trabajo que producen (Kovac 2018). Semióticamente, el Kennedy Center es un espacio que se impone. Fue construido con unas 300 toneladas de mármol italiano, colectado en el mismo lugar de donde Miguel Ángel sacaba su propio material. El Gran Vestíbulo es más largo que la altura del monumento a Washington, y está alumbrado por lámparas de cristal Swarovski. Más allá de su llamativo espacio físico, el Kennedy Center posee muchísimo capital cultural como centro de artes interpretativas. Sencillamente, el Kennedy Center es hegemónico, domina el espacio físico y cultural que ocupa. Ya que tomar riesgos requiere percibir seguridad, no es sorprendente que hacer arte en dicho espacio pueda influir en la habilidad o deseo de un creador a tomar riesgos.

Nuevas Visiones/Nuevas Voces cumple y responde a las circunstancias dadas de su espacio físico al confrontar intencionalmente el poder que irradia el Kennedy Center a través de su edificio comunitario. Lavrakas y Kovac han moldeado sin problema alguno *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* en un evento íntimo donde todos los participantes son posicionados como insiders. Lavrakas describe este carácter distintivo como “hospitalidad radical.” Su meta final no es simplemente que cada artista y participante se sienta bienvenido, sino invitarles a entrar profundamente en la comunidad con cada uno de los participantes (Lavrakas 2018). Lavrakas y Kovac han construido momentos para establecer y reafirmar la comunidad en todos los niveles de participación del festival. Para los equipos creativos, el Té Dominical tiene lugar en un lugar externo al centro, normalmente en el bar del hotel donde se hospedan los equipos creativos durante el festival, y les da a los equipos una oportunidad de entrar en comunidad antes de ingresar en el espacio del Kennedy Center. En 2018, Lavrakas llevó a cabo durante el evento ejercicios de bajo riesgo y alto impacto en los edificios de la comunidad. Después del Té Dominical, los equipos creativos están consistentemente posicionados como un colectivo. Como ejemplo, todos los equipos se encuentran en una sola “sede” antes y después de cada ensayo durante toda la semana. Aunque sirve como intención administrativa - permite a un grupo pequeño de empleados de apoyo servir a los ocho equipos

igualmente- también refuerza el sentido de comunidad establecido durante el Té Dominical. La sede es un espacio creativo ruidoso, donde los equipos participan resolviendo problemas de forma colectiva afuera de la sala de ensayo.

Los participantes del festival también reciben oportunidades incorporadas para participar colectivamente como una comunidad profesional. *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* encuadra lecturas con comidas preparadas cuidadosamente: desayunos y almuerzos que sirven como espacios para que los participantes interactúen formal e informalmente reflexionando sobre el trabajo que experimentan durante la muestra. Como regla, los desayunos son espacios desestructurados, mientras que las comidas son estructuradas con conversaciones guiadas. *Nuevas Visiones/Nuevas Voces 2018* incluyó una discusión de panel durante el almuerzo del sábado presentando cinco artistas Latinos/as que participaron en la Muestra como directores, dramaturgos y autores, resaltando el fuerte enfoque de las voces e historias latinas en el festival. Este panel ofreció a los artistas que se identifican como Latinos/as una oportunidad para definir los parámetros de su propia participación en la comunidad *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* y llamar la atención a la forma en la que el Teatro para Jóvenes Audiencias puede y debería apoyar la representación de personajes e historias complejos de Latinos/as. *Nuevas Visiones/Nuevas Voces 2018* también incluyó una oportunidad para que los participantes interaccionaran creativamente en la comunidad de *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* por primera vez durante el proyecto Cuentacuentos Radical. Los participantes fueron invitados a entregar una historia de 250 palabras sobre una experiencia “radical,” siguiendo el tema del festival Esperanza Radical. Durante la muestra, como modelo, cada autor propuso su propia historia “radical,” una idea rápida dada por Lavrakas basada en su propia obra. El proyecto dio a los miembros de la audiencia una opción para participar colectivamente en contar historias, y una oportunidad para formar parte en la creación de arte como una comunidad.

Aunque Lavrakas y Kovac han diseñado intencionalmente *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* para crear y reforzar la comunidad de especialistas que participan en el festival, el trabajo de construcción comunitaria en estos espacios afuera de los ensayos y actuaciones allana el camino para una forma de participación colectiva que impacta más directamente en la toma de riesgos. Al crear un espacio de bienvenida adentro de la posición hegemónica que ocupa el Kennedy Center, Lavrakas y Kovac proporcionan a las audiencias una posibilidad de crear una utopía performativa, un espacio temporal, dentro de los confines de la actuación teatral, donde los miembros de la audiencia entran en comunidad para imaginar y actuar nuevas formas de ser y pensar sobre el mundo. La teórica de la Actuación, Jill Dolan describe la utopía performativa en su libro, *Utopia in Performance (Utopía en la Actuación)*,

El mismo tiempo presente de la actuación permite a las audiencias imaginar la utopía no como una idea de perfección futura que nunca podría llegar, sino como breves representaciones de las posibilidades de un proceso que se inicia ahora, en este momento en el teatro (Dolan 2005).

Para Dolan, el teatro es un espacio donde los miembros de la audiencia ensayan la representación de una utopía pensada a través de un sentido compartido de comunidad y una emoción intensa. Al describir utopías performativas como lugares que representan un potencial, un futuro esperanzador en un presente temporal, Dolan recurre al concepto teórico de que el cambio social está basado en una potencialidad utópica. Conversando con la afirmación de Ernest Bloch y José Esteban Muñoz de que el pensamiento utópico ofrece el potencial para la esperanza, Dolan ve la interpretación utópica como un lugar donde existe el potencial para un cambio social, sin embargo, raramente el cambio social es un resultado directo de la interpretación utópica. Al reforzar un amplio sentido de comunidad para los participantes del festival como un todo, *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* proporciona un campo fértil para que se produzcan las utopías performativas. Los miembros de la audiencia entran en las lecturas de una forma presente y parte de la comunidad de especialistas se prepara para imaginar futuros potenciales. El trabajo de imaginar lo que puede ser desafiar los límites del TNJ se produce en estos espacios de potencialidad. *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* imagina un futuro posible y esperanzador creando la oportunidad de un espacio temporal para que los miembros de la audiencia empaticen con los jóvenes protagonistas. Este sentimiento de empatía ofrece a los miembros de la audiencia la oportunidad de participar en experiencias compartidas, que producen el sentimiento de comunidad crítica para imaginar nuevas posibilidades para un cambio social, al mismo tiempo que invita a los miembros de la audiencia a convertirse en público participativo. Según Dolan, en los públicos participativos,

la audiencia forma comunidades temporales, lugares de discurso público que, junto con las interpretaciones utópicas intensas, pueden modelar nuevas interacciones constituyendo diversas esferas públicas. (Dolan 2005)

Alentando a las audiencias para transformarse en públicos participativos, *Nuevas Visiones/Nuevas Voces*, ofrece importantes medios de imaginar y actuar futuros potenciales en el campo del Teatro para Jóvenes, alentando la toma de riesgos colectivos. *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* avanza impecablemente por esferas públicas definidas por varias partes interesadas en la vida de los adolescentes - la escuela, la comunidad, el gobierno- para imaginar nuevas formas posibles de crear arte que honra a la gente joven como pensadores y creadores.

Las ocho obras con las que se hicieron talleres en el *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* de 2018 se involucraron con la toma de riesgos de diferentes maneras. *Return to Niobrara (Regreso a Niobrara)*, *Spamtown USA (CiudadSpam USA)*, y *Forever Poppy (Para Siempre Amapola)* abordaron todas reescrituras intensivas durante el proceso de ensayo, en sí mismo un proceso de toma de riesgos. Al describir este proceso, la autora Mary Katryn Nagel, participante por primera vez en *Nuevas Visiones/Nuevas Voces*, (*Return to Niobrara*) observó:

Es una semana muy intensa de ensayos y reescribir donde te metes en las profundidades de tu obra y haces descubrimientos importantes antes de entrar en la sala de ensayo para la producción... El festival me dio la oportunidad de ver mi obra bajo una luz nueva y realmente perfeccionó los lugares donde yo no estaba contando la historia que necesito y quiero contar. Experimentar mi obra frente a un público me ha permitido conectarme realmente con las partes de mi texto que honran mi historia y ver las partes del mismo texto que se apartan de la historia que estoy contando. (Nagle 2018)

La reflexión de Nagle de la semana “intensa” de talleres refleja un tipo de riesgo común de *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* y es crítica para el proceso del nuevo desarrollo de la obra: los dramaturgos se tienen que sentir suficientemente cómodos con sus colaboradores como para lograr el nivel de reflexión y vulnerabilidad necesarios para revisar extensamente un trabajo en progreso. Siete de los ocho autores comunicaron en un sondeo posterior que se sintieron apoyados en el proceso de reescritura por sus colaboradores creativos y estuvieron cómodos en compartir trabajos en progreso con público (el octavo estaba demasiado ocupado reescribiendo como para responder).

A pesar de que los ocho equipos creativos se involucraron básicamente en tomar riesgos al revisar sus textos durante la semana de *Nuevas Visiones/Nuevas Voces*, varios de los grupos creativos también se involucraron en lo que se refiere a la forma y el contenido de las mismas obras. Dos obras, en particular, ofrecen casos de estudio en los dos tipos de tomar riesgos en lo que concierne a la forma con frecuencia vista en *Nuevas Visiones/Nuevas Voces*. La obra de Cecilia Cackley *Entre el Cielo y la Tierra* aborda el tomar riesgos al explorar dos métodos para contar historias nuevas para el equipo creativo, mientras que la pieza de Christopher Meyers y Kaneza Schaal, *Cartography/Cartografía*, se arriesgó al experimentar con temas y contenidos desafiantes.

Entre el Cielo y la Tierra fue encargado por el Teatro Hispano GALA de Washington D.C. La pieza sigue a Dolores, una niña con pasión por las estrellas, que aprende a negociar su amor por la ciencia y las responsabilidades hacia su familia. Para la autora Cecilia Cackley, participante por primera vez de *Nuevas Visiones/Nuevas Voces*, *Entre EL Cielo y la Tierra* ofreció una oportunidad para experimentar escribiendo una obra bilingüe para una audiencia bilingüe. “Quería escribir una obra, que no se autoexplicara, ni se autotradujera, ni pidiera disculpas”, explicaba (Cackley 2018). Escribir una obra bilingüe para una audiencia bilingüe es, en sí mismo, un empeño arriesgado. La gran mayoría de las obras bilingües para audiencias jóvenes en español e inglés escritas en Estados Unidos están destinadas a público monolingüe angloparlante e incorporan la traducción como un medio primario de contar historias, así la obra de Cackley es especialmente relevante e innovadora (Schildkret 2018). Mientras se desarrolla *Entre el Cielo y la Tierra* requería cierto nivel de riesgo en cualquier lugar, desarrollar una obra bilingüe no traducida en *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* necesitó tomar riesgos por parte del equipo creativo. Si bien *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* ha incorporado trabajo internacional desde el 2012, y fomenta que los autores escriban en varias lenguas, si el texto lo requiere, el festival es en sí en gran parte monolingüe en su plantilla de producción, empleados administrativos y asistentes angloparlantes, exigiendo que su autora

Cacklye, la directora de la obra, Elena Velasco y la dramaturga de la obra, Mary Hall Surface, equilibren el lenguaje de la obra para que represente fielmente el lenguaje de la juventud bilingüe como Dolores los usaría y la necesidad para que los espectadores entiendan y sigan la historia. Surface subrayó este desafío en su reflexión sobre el festival:

La autora estaba intentando equilibrar la escritura de “una obra para audiencias bilingües” (su encargo) y una “obra bilingüe” (la cual hubiera sido más accesible para más espectadores de NV/NV). Y sabía que necesitaba que la obra funcionara para el público joven, pero no estaba lista para abandonar su concepción inicial de la obra (que era la de jóvenes adultos). Por lo que nos centramos en intentar contar la historia más convincente para una audiencia bilingüe a la que podíamos llegar en el tiempo disponible. (Surface 2018)

Surface describe las negociaciones que Cackley llevó a cabo como equilibró las diferentes necesidades varias de sus compañeros y partes interesadas. En este caso, la comunidad de *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* aportó tanto el desafío como un punto necesario de apoyo para que la autora desarrollara un nuevo trabajo.

Como *Entre el Cielo y la Tierra*, la obra *Cartography/Cartografía* de Christopher Meyers y Kaneza Schaal, se benefició del apoyo de la comunidad de *Nuevas Visiones/Nuevas Voces*. Co-encargado por ArKtype, de Brooklyn, NY, y el Kennedy Center, *Cartografía* recurre a las experiencias de la juventud inmigrante y refugiada de todo el mundo para examinar las realidades de la inmigración forzada desde la perspectiva de una persona joven. El texto de Meyer y Schaal necesitaba actores que hablaran directamente e interaccionen con el público, implicándolos al contar la historia. En un artículo reciente de Howlround, la participante de *Nuevas Visiones/Nuevas Voces 2018* Elizabeth Brendel Horn describió un momento particular que capturó su atención como miembro del público:

Además de las historias colectadas de los jóvenes, Myers elaboró un texto que hacia la mitad cambia la perspectiva en su cabeza, cuando los actores se salen de su rol, hablan en sus voces auténticas, y comparten historias sobre la inmigración en sus propias vidas. Con un elenco diverso en la lectura en Washington DC, estos monólogos, escritos por Myers basados en las palabras de cada uno de los actores, llevaron a la audiencia a confrontar cara a cara con las personas cuyas historias de otra manera hubieran tildado de hiperbólicas o incluso ficticias. (Brendel Horn 2018)

Al confrontar directamente a los miembros del público, *Cartografía* demanda una participación más bien activa que pasiva, por parte de los espectadores. Diseñar un momento de participación activa para *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* conlleva una gran cantidad de riesgos asumidos, cuando las audiencias están formadas casi por completo de especialistas adultos de teatro, en vez de gente joven y familias para las cuales fue escrita *Cartografía* (de hecho, Lavrakas y Kovac advierten contra la participación del público en sus “Hoja de Ruta”, un documento que define los parámetros para los autores participantes del festival), y con frecuencia necesitan más facilidades de las posibles en una lectura ensayada. Al centrarse en contar la historia, Meyers y Schaal navegaron exitosamente por las circunstancias desafiantes y

crearon la oportunidad para una utopía performativa según los espectadores participan de una reflexión colectiva.

Cartografía ilumina la relación cíclica entre las utopías performativas y la toma de riesgo. La creación y construcción de la comunidad que resulta de las utopías performativas provee de tierra fértil para la toma de riesgo creativa, a cambio, aporta oportunidades nuevas y diferentes para que los públicos participantes se formen por el trabajo creativo. Sin embargo, existe un límite para la utopía performativa. Aunque las utopías performativas permiten la representación temporal de la posibilidad, no se traducen necesariamente en forma directa en un cambio social activo.

Sería una falacia afirmar que, al crear el potencial para las utopías performativas, *Nuevas Visiones/Nuevas Voces* tiene el poder de representar el cambio dentro de un campo. En vez de eso, estos momentos tienen el poder de crear la posibilidad de cambio a través de la imaginación colectiva. *Nuevas Visiones/ Nuevas Voces* impacta en los resultados de campo de los susurros que se extienden por las comunidades y personas y profesionales que forman y reforman adentro de los límites del festival. Según Lavrakas y Kovac observan, “la alquimia de [*Nuevas Visiones/Nuevas Voces*] proviene de todos estos encuentros, combinados con arduo trabajo, amabilidad, sorpresa y simple pura suerte,” (Lavrakas and Kovac 2016).

Bibliografía

Alliaud, A. (2006). "Experiencia, narración y formación docente", en *Revista Educación y realidad*, ISSN: 0100-3143. Brasil.

Diker, G., Terigi, F. (1997). *La formación de maestros y profesores: hoja de ruta*. Buenos Aires, Paidós.

Meirieu, P. (1995). *La pédagogie entre le dire et le faire*. París, Esf.

Poggi, M. (2008). "De problemas a temas en la agenda de políticas educativas". En Tenti Fanfani, E. (compilador), *Nuevos temas en la agenda de política educativa*. Buenos Aires, Siglo XXI.