

Hacia una dramaturgia más allá de las palabras: La experiencia del Diplomado de Extensión en Dramaturgia del DETUCH

CAREZ-LORCA, Sebastián / Universidad de Chile - Universidad de Valparaíso - sebastiancarezlorca@gmail.com

Eje: Artes del Espectáculo y Educación - Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: dramaturgia - educación artística - DETUCH*

» **Resumen**

En 2020, el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile (DETUCH), inaugura el Diplomado de Extensión en Dramaturgia. Un programa dependiente del área de Extensión y Educación Continua del DETUCH que busca generar una instancia para la formación, especialización y generación de conocimiento en el ámbito de la dramaturgia.

El diseño curricular del programa aborda la dramaturgia como una de las dimensiones que compone la puesta en escena, y desde este punto de vista la relaciona directamente con el acontecimiento teatral. De este modo, pretendemos establecer una diferenciación entre la dramaturgia como una dimensión de la puesta en escena y la dramaturgia entendida como escritura teatral.

De este modo, en la presente ponencia pretendemos abordar las particularidades y problemáticas a la hora de diseñar un programa de estas características, y las conclusiones y desafíos que se abren luego de finalizar la primera edición de este diplomado.

» **Presentación**

En Chile, la generación de conocimiento en el ámbito de las artes en general y del teatro en particular, ha estado estrechamente ligada a la labor de la universidad, y el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile (DETUCH) —siendo una de las instituciones más antiguas vinculadas al estudio y difusión de las artes escénicas en Chile—, ha debido también hacerse cargo de esta misión.

Por ello, desde hace algunos años, el DETUCH ha comenzado a problematizar su rol en la generación de conocimiento. Sin duda respondiendo a una tendencia latinoamericana, que —desde diversas instituciones— invita a validar el conocimiento emanado desde la praxis y a potenciar la relación de la academia con el medio profesional y social.

De este modo, desde hace algunos años el DETUCH se ha planteado el objetivo de generar, desarrollar, comunicar y transferir conocimiento a la sociedad en el ámbito de las disciplinas teatrales, en toda la complejidad de sus prácticas. En consecuencia, en los últimos cinco años el Departamento, ha impulsado una serie de proyectos que apuntan a dejar de pensar en la teoría y la praxis teatrales como espacios separados, y comenzar a generar vinculaciones entre ambos; y esto no solo como una posibilidad adicional, sino como una nueva forma de pensar la relación la de la academia con el mundo social y profesional.

En este marco aparecen los proyectos impulsados por el área de Educación Continua: una instancia de desarrollo departamental vinculada a la extensión académica y al fortalecimiento del trabajo de investigación y creación desarrollado por sus docentes. Dichos proyectos nacen a partir de la necesidad de establecer políticas de vinculación con el medio social, y se articulan como una plataforma de crecimiento institucional. Actualmente, el área de Educación Continua está a cargo de Gabriela Basauri, y es la encargada de generar instancias de formación dirigidas tanto a profesionales y artistas del medio local, como a personas no vinculadas profesionalmente al teatro.

Desde el año 2017, el trabajo de esta unidad se ha concentrado en cambiar progresivamente el eje del diseño de programas, con el fin mejorar la relación del conocimiento originado en la universidad con el medio artístico y social, desarrollando instancias formativas diseñadas desde el punto de vista de las necesidades observadas en el campo artístico y en los potenciales estudiantes de nuestros programas. De este modo, la pregunta matriz a la hora de inaugurar un programa ya no es ¿qué debíamos enseñar? o ¿qué ámbito es necesario normar? sino: ¿en qué ámbito del medio artístico existe demanda de formación especializada? O, en otro caso: ¿qué ámbito del campo artístico puede ser atractivo para acercar al público no especializado al arte escénico?

› ***El Diplomado de Dramaturgia***

En 2020 pudimos identificar que existían muy pocas instancias de formación especializada en Dramaturgia —tanto en la ciudad de Santiago como en el país— y al mismo tiempo existía una gran demanda por ellas, tanto de profesionales como de aficionados. En consecuencia, ese mismo año se decide inaugurar el Diplomado de Extensión en Dramaturgia del DETUCH.

Ahora bien, habiendo identificado dicha necesidad, aún quedaba por resolver la pregunta sobre cómo realizar el diseño curricular de este programa, siguiendo los lineamientos del área de educación continua. En estos se propone poner el eje de la formación en estudiante como el protagonista del saber, y posicionarle como un artista capaz de investigar y generar conocimiento. De este modo, se deja de ver la generación y manipulación del conocimiento como algo que pertenece solo al mundo académico. Se

abandona la idea del docente maestro que impone saberes y se da paso a espacios para la creación, el análisis y la investigación por parte de todas y todos quienes componen el aula.

En ese sentido, los programas del área de Educación Continua plantean el proceso de enseñanza, en que los contenidos se entregan como una de las miles de posibilidades, y en donde el estudiante —mediante la praxis— puede elegir o seleccionar aquello que le sirva o interese más para su trabajo. Además, los programas potencian la generación de redes y la validación del conocimiento generado por los estudiantes durante el desarrollo de la formación. El fin es enriquecer el trabajo del estudiante, sin imponer ideas o planteamientos. De esta forma el estudiante, su creación e investigación son los protagonistas, y el docente se presenta como un colaborador en dicho proceso.

Para aquello, —y con la idea de generar un conocimiento destotalizante— se desarrolló un programa organizado en módulos, cada uno de los cuales estaría a cargo de diversos docentes. El diseño curricular del programa estuvo a cargo de Gabriela Basauri (Coordinadora del área de Educación Continua) y Sebastián Carez-Lorca (Coordinador del Diplomado). Y, como se indicaba anteriormente, tenía por objetivo generar una instancia para la formación, especialización y generación de conocimiento en el ámbito de la dramaturgia.

Tradicionalmente, los programas formativos en dramaturgia del DETUCH se habían vinculado casi exclusivamente a la escritura. Sin embargo, el estado actual del teatro demanda una formación que permita ampliar este concepto, y comprender la dramaturgia como un fenómeno que va más allá de las palabras. Las palabras no alcanzan, no bastan para componer y comprender la estructura de las piezas dramáticas del teatro actual; que —aún con un fuerte contenido textual— poseen una dramaturgia que va mucho más allá de éstas.

El diplomado aborda la dramaturgia en un sentido amplio; considerándola como una de las dimensiones que compone la puesta en escena y, desde este punto de vista, la relaciona directamente con el acontecimiento teatral. De este modo, establecemos una diferenciación entre la dramaturgia como una dimensión de la puesta en escena y la dramaturgia entendida como escritura teatral. Si bien ambos fenómenos —la dramaturgia y la escritura— son abordados a lo largo del programa, se ofrecen distintas perspectivas de éstos a lo largo del desarrollo de los distintos módulos.

En consecuencia, se diseñó un programa compuesto por diez módulos que abarcan diversos contenidos, y distintas perspectivas sobre la dramaturgia y la escritura teatral. Además de estos diez módulos, el programa completo es atravesado por el desarrollo de un proyecto de dramaturgia con el cual cada estudiante inicia el programa. El desarrollo de este proyecto actúa como columna vertebral para la formación particular de cada estudiante, a través de la cual puede aplicar materialmente la variedad de perspectivas y contenidos que se ofrecen a lo largo del programa.

Sin duda, en este sentido, la elección de quienes componen el equipo docente fue fundamental. Para lograr los objetivos planteados, se seleccionó un equipo de docentes de gran trayectoria, y de gran diversidad: diversas poéticas autorales, diversos niveles de vinculación a la academia, diversas metodologías y diversos énfasis en la creación. Además, se procuró que fueran profesionales alejados de un saber totalizante, con el fin de que pudieran entregar sus conocimientos y opiniones dejando espacio para el conocimiento y opiniones de los demás colegas. De este modo, el estudiante se situaría en una posición activa respecto al aprendizaje y la generación de conocimiento a través de la investigación creativa en su propia obra artística.

El aula se convertiría, entonces, en un espacio de trabajo colaborativo, práctico y autónomo para quienes los componen. Colaborativo, porque los saberes circulan por todos quienes lo integran. Práctico, porque los conocimientos son trabajados desde la praxis y cruzados por la teoría, para que dialoguen y nutran la investigación de los estudiantes. Finalmente, autónomo, porque posiciona al estudiante como protagonista de su saber y al docente como colaborador para fortalecer sus ideas.

Es importante señalar que este programa originalmente fue diseñado para ser ejecutado de modo presencial, pero el confinamiento al que nos llevó la pandemia del COVID-19 durante 2020 nos obligó a cambiar la metodología para todo el año. Si bien esto apareció en primera instancia, abrió luego una serie de posibilidades inesperadas para todo el equipo docente, tanto así que la versión 2021 decidió hacerse cien por ciento online desde un inicio.

La virtualidad nos llevó a implementar un aula virtual en Google Classroom y a ampliar aún más el campo de la dramaturgia, explorándola también, por ejemplo, en las puestas en pantalla y en trabajos de diseño sonoro. Por otro lado, dicha modalidad permitió realizar ejercicios y revisiones de escritura de forma mucho más cómoda y colaborativa que en la presencialidad.

Es importante para el área de Educación Continua, que todos los programas que se generan en la unidad entreguen a los estudiantes una posibilidad de mostrar a la comunidad lo que ha trabajado en el transcurso del mismo. En el caso de este diplomado, originalmente se pensó en una serie de lecturas dramatizadas de escenas de los proyectos desarrollados, abiertas a público general; lo cual debido a la pandemia tampoco fue posible. Sin embargo, dicha actividad fue reemplazada por una publicación digital —actualmente en proceso de edición— que contiene extractos de los proyectos creativos de cada estudiante, además de reflexiones de cada uno sobre la experiencia y el trabajo de sus pares. De esta manera, se entregó la posibilidad de que la investigación desarrollada no quede solo para quienes asistieron al curso, sino que pueda ser conocida por la comunidad, y validada por la universidad.

› ***Algunas conclusiones***

Al finalizar la primera versión de este diplomado, pudimos comprobar que el diseño de programas a partir de las necesidades de las y los estudiantes, permite a la universidad conectarse con las necesidades del medio, la despoja de esa “jerarquía” académica, y la instala “al servicio” de las necesidades del campo donde estos conocimientos se desarrollan. Al mismo tiempo, actúa como mediador que valida y difunde los conocimientos emanados desde la praxis artística. Todo esto en el marco del proceso de renovación y reconexión con el medio social en que se encuentra el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, el cual ha dado paso a iniciativas como las mencionadas anteriormente.

Finalmente, la versión 2021 de este programa —que inicia en abril del presente año— se ha planteado integrar los aprendizajes de la versión anterior, radicalizando los principios fundamentales del programa: poniendo la creación de los estudiantes en el centro del aprendizaje y situando, de este modo a la universidad como un ente activamente relacionado con el desarrollo del arte y la sociedad que lo genera.

Bibliografía

Carez-Lorca, S (18 de junio de 2020) *Sebastián Cárez-Lorca: "La dramaturgia es más que sólo palabras; incluso puede existir sin ellas" / Entrevistado por Karla Carrasco*. Departamento de Teatro Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Recuperado el 23 de abril de 2021 de <http://uchile.cl/a164448>

Carez-Lorca, S. (13-16 de octubre de 2020). La dimensión dramática En I Jornadas Internacionales de Dirección Teatral: Teoría, historia y pensamiento escénico. Instituto de Artes del Espectáculo, Universidad de Buenos Aires.

Departamento de Teatro Facultad de Artes de la Universidad de Chile (2020). *Diplomado de Extensión en Dramaturgia*. Recuperado el 23 de abril de 2021 de <http://uchile.cl/a161523>

Departamento de Teatro Facultad de Artes de la Universidad de Chile (2020). *Diplomado de Dramaturgia inició sus clases en Modalidad online*. Recuperado el 23 de abril de 2021 de <http://uchile.cl/a165093>