

Una apuesta multidisciplinar por las artes escénicas en la universidad pública española: el Laboratorio de Técnicas Performativas de la Universidad Complutense de Madrid

MARTÍNEZ DE OLCOZ, María Nieves / Universidad Complutense de Madrid - marianim@ucm.es

SÁNCHEZ FARIÑA, Sonia / Universidad Complutense de Madrid - soniamas@ucm.es

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: proyecto de mejora institucional - evaluación - formación docente*

» **Resumen**

En el ámbito español, las artes escénicas como formación universitaria pública todavía tienen pendiente una ordenación académica completa en relación con la formación técnica tradicional de los conservatorios artísticos. En este marco, el Laboratorio de Técnicas Performativas de la Universidad Complutense (LabEscena) ha contribuido a la innovación en la docencia de los estudios teatrales a través de una labor transversal que conjuga la investigación en teatrología y dramaturgia en el contexto de la pragmática teatral. Mediante un programa sostenido de aprendizaje teatral, LabEscena desarrolla diferentes áreas de actuación: la investigación teórica y difusión de conocimientos sobre el teatro que potencia el acercamiento de las investigaciones académicas actuales en diferentes universidades colaboradoras de nuestro proyecto; la transferencia social de conocimiento sobre el teatro al conjunto de la ciudadanía y el apoyo a los proyectos autónomos del alumnado de escritura y escenificación. El LabEscena se sustenta en una dinámica de trabajo interdisciplinar que pone en contacto a teóricos y profesionales teatrales de contrastada carrera e impacto actual con los estudiantes de los tres niveles académicos (Grado, Máster y Doctorado), de modo que a través de las sesiones dinámicas y de reflexión consciente de su trabajo empírico los alumnos elaboran herramientas pragmáticas de aprendizaje, estudio e investigación de la creación escénica desde una estructura multidisciplinar.

» **Presentación**

El presente trabajo ofrece una panorámica de la labor desarrollada por LabEscena, desde su formulación teórica a sus líneas de actuación. Se hace necesaria una revisión de los procedimientos académicos de

adquisición de conocimientos en creatividad dramática, por ello nuestro Laboratorio se configura como un espacio pragmático de reflexión, creación y experimentación motivado por un empeño filológico de contribuir a la plena resignificación del lenguaje teatral y la corporalidad exhaustiva que fabula la dramaturgia como escenario completo, multiversal, del lenguaje escénico en el siglo XXI. Practicamos la dramaturgia como parte del código poético y retórico de las artes vivas, superando la falsa dicotomía entre textualidad logocéntrica y performatividad de la escena física, en términos teatrales y de espectacularidad. Nuestro posicionamiento además cubre una mayor ausencia en nuestra cartografía radicante, la ausencia de la cátedra dedicada a la creación hispanoamericana y por y desde la investigación hispanoamericana y su pregunta epistemológica. Para solventar esta carencia nuestro proyecto asume como prioritaria la creación de vínculos con el teatro hispanoamericano y sus líneas investigativas.

› ***El Laboratorio de Técnicas Performativas***

El Laboratorio de técnicas performativas (con su suerte de acrónimo LabEscena) nace hace un lustro en la Facultad de Filología, de la Universidad pública y la más grande de España, la Universidad Complutense, con la intención de asumir un importante legado cultural y responder a los desafíos y carencias de la investigación y enseñanza de la artes teatrales en el contexto español y en su capital Madrid (ciudad emblemática de la internacionalización y punto radial de la territorialidad nacional en las cartografías teatrales).

Se abre como Proyecto de Innovación docente interdepartamental para formar estudiantes de grado y postgrado en la crítica e investigación de teatro como creación experimental, inspirado pedagógicamente por el concepto de *enacción* de Elka Feldiuk (2008) --que se nutre a su vez de la autopoiesis de los chilenos Varela y Maturana (1980) y de los enfoques cognitivos sobre teatro y neurociencias enunciados desde de la Universidad de Bolonia por Gabriel de Sofía (2010: 159). Encontrará además su enfoque investigativo en comunión con la cátedra de Filosofía del teatro del profesor Jorge Dubatti y su sentido relacional y cuestionario metodológico, epistemológico y cognitivo en las preguntas ontológicas de la teatralogía (2019:121). El laboratorio es un espacio pragmático de reflexión, creación y experimentación motivado por un empeño filológico de contribuir a la plena resignificación del lenguaje teatral y la corporalidad exhaustiva que fabula la dramaturgia como escenario completo, multiversal, del lenguaje escénico en el siglo XXI.

El núcleo del proyecto es la preservación del conocimiento derivado de la investigación experimental de los creadores y la expectación de los elencos universitarios, formados históricamente en España por equipos de investigadores-artistas (como nos ha permitido el profesor Dubatti, poner en valor estas acciones, (2019: 110-117). La dirección de públicos con criterios teatrales expandidos es también una labor fundamental ante los cambios cognitivos que muchos de nuestros estudiantes experimentan como sujetos de la generación

digital que prioriza nuevas competencias y permite otras capacidades, pero también vacía de objetivo y contenidos, muchos presupuestos de la enseñanza tradicional de las artes cuestionados en los paradigmas de conocimiento de “la modernidad líquida” (cfr. Bahuman, 2008: 26-36). Docentes y alumnado nos vemos ante la necesidad de revisar los procedimientos académicos de adquisición de conocimiento en creatividad dramática. En el ámbito profesional de una sociedad de mercado donde el texto es cuestionado o vive la iniciativa de la intermedialidad y el trasvase genérico, buscando resignificarse en el acontecimiento más dinámico y de las nuevas tecnologías de la representación.

La Facultad de Filología, se ofrece y revela como un escenario de exploración creativa del *logos* desde los ritos del *mythos* del *tecnovivio* (desde de las útiles precuelas que el profesor Dubatti ha puesto a nuestro servicio), para expresar los retos que la palabra vive preservada en escena, anunciada como expresión más sutil de la materialidad del hecho dramático. En nuestro laboratorio la dramaturgia es reconocida y reivindicada como un artefacto detonante de la escena capaz no de competir sino de enfocar y alumbrar, escuchar y registrar todo tipo de dispositivos del imaginario a veces enriquecido, otras vaciado de contenidos de la tradición teatral, o escindido de la habitación y escucha del entorno y su corporalidad más sensible. Practicamos la dramaturgia como parte del código poético y retórico de las artes vivas, superando la falsa dicotomía entre textualidad logocéntrica y performatividad de la escena física, en términos teatrales y de espectacularidad.

Contexto del Laboratorio Escénico

Herencia y legado del teatro español del siglo XX, con importantes carencias y aportes. En la facultad de Filología, donde el conocimiento y amor a la palabra, nos permiten recuperar el emprendimiento de la figura de un artista integral del Teatro como es Federico García Lorca y el legado del proyecto de *La Barraca* (Sáez de la Calzada 1998: 19); pionero en la experimentación transversal de las artes y la transferencia social del conocimiento, en una España anterior a la guerra civil de los años 30, pero que vio el nacimiento de los lenguajes escénicos de las vanguardias históricas, que tardarían décadas en poder ser recuperados y reexplorados por las escuelas y compañías teatrales (dado el efecto aislamiento de la postguerra española y europea, la dictadura, y el exilio profesional). La dramaturgia fue durante estos años una importante salvaguarda del teatro, pero alejada con frecuencia de la actualización de las prácticas escénicas europeas, y el teatro español vive un ansia de recuperación en el cambio de siglo que dará frutos notables (y este ha sido el esfuerzo teórico de José Antonio Sánchez (1999: 13) en su reivindicación del teatro europeo y español desde una estética performativa), pero en detrimento de un muy parcial reconocimiento de la función de la dramaturgia como creación y no como discurso inhibitorio de la escena física.

Nuestro posicionamiento además cubre una mayor ausencia en nuestra cartografía radicante, la ausencia de la cátedra dedicada a la creación hispanoamericana y por y desde la investigación hispanoamericana y su

pregunta epistemológica. En este sentido además, la creación hispanoamericana ha sido otro de los puentes si no rotos, discontinuos, con ciclos de actividad e intercambio formativo y creativo, pero no sostenibles más allá del medio plazo, asignatura pendiente que nuestro proyecto asume como prioritaria (Sanchis Sinisterra y Vera Guerrero, 2018: 57).

Objeto de estudio y metodología

La dramaturgia: la escritura dramática formula mediante la imagen y el dominio discursivo propio de la teatrología una poíesis corporal completa de la presencia; su textualidad reproduce la experiencia epistemológica de componer un sistema de cooperación cuántico de la visión dramática, responde en clave escénica al aprendizaje ontológico del estado en la experiencia de un ser en acción. Su misión es motivar el dispositivo escénico que genere ese acontecimiento solo viable en la plena expectación. Hay una memoria psicomotriz compartida que es experiencia cognitiva en la que el actor sirve de instrumento material y el espectador de cognición empírica, en la expansión espacial del logos. El acontecimiento teatral es una experiencia de aparecer, de aparición, donde el archivo y la memoria, la ausencia, provoca la forma y necesidad del signo. Y ese encuentro que es una profunda simbolización de lo invisible en lo visible se funda la teatrología (no como doxa) sino como experiencia ontológica. Este es el recorrido a explorar y rastrear en la práctica de un laboratorio escénico como proceso de formación. Hay que validar esta experiencia primera de la memoria y el acontecer como necesidad expresiva en el aprendizaje de teatro, al que solo podemos educar en la articulación y la conciencia de la dramaturgia como registro y motor (pero no invalidación de la poíesis corporal).

La de la palabra es una discriminación inválida en esta epistemología, y lo demostramos dejando que la imagen aparezca llamando al cuerpo hasta el lenguaje, y en todas sus necesidades de acontecer. Investigamos maestrías que presentan su experiencia desde las artes vivas y la investigación abierta, e intentamos que el estudiante tenga ejercicios fundamentados y esenciales de esta especulación en el plano material.

El teatro experimental tiene en el mundo universitario un mapa de justificada atención como objeto de estudio y proporciona además la figuración de metodologías de investigación basadas en las artes, que constituyen una de las líneas de interés académico fundamentales del actual paradigma y un método productivo en la formación y producción escénica de los nuevos artistas del escenario contemporáneo. Una línea de investigación principal propuesta partiendo del concepto de la mexicana Elka Fediuk (Fediuk, 2008: 54-55) estudiosa de la investigación cognitiva de la representación a través del cuerpo (*enacción*), “la mente corporeizada” de Francisco Varela, y en diálogo con la autopoiesis de Maturana (1980), ha sido la condición experimental como un constructo en el que intervienen contacto, experiencia y conocimiento. Procesos de gestión y productos quedan alienados en la misma reducción de sentidos, un acto consciente que confronta

a sus perceptores en la experiencia como origen y construcción de conocimiento, la cognición corporeizada que descansa sobre las propiedades emergentes de las estructuras autoorganizativas:

A partir de estas premisas podemos pensar la formación del actor o bailarín cuyo conocimiento está fuertemente ligado a la corporalidad. El término *enacción* cambia la visión de un “adiestramiento físico” que se cumple en el esfuerzo y la repetición, por la presencia, plena-conciencia abierta en el acto de creación (proceso y resultado como *work in progress*). Igualmente la percepción de las artes escénicas pasa por la activación de la percepción (...). Podríamos decir que el espectador utiliza su “experiencia” (corporalidad) para entrar en contacto con el medio (la ficción) de donde deriva la interpretación (conocimiento). (Fediuk, 1988: 56).

El teatro experimental que es sujeto y objeto de este estudio integra una visión del teatro como complejo instrumental indivisible, donde intervienen cuerpo, mente y entorno en el proceso de trabajo, el objetivo de conocimiento y su resultado de aprendizaje. El término experiencia deriva en la construcción del mundo a través del lenguaje y el carácter experimental del fenómeno teatral es al tiempo relacional, reflexivo y recursivo.

› **Áreas de actuación del Laboratorio Escénico**

Investigación teórica y difusión de conocimientos sobre el teatro

Uno de los pilares sobre los que se sustenta LabEscena es la vinculación de la teoría a la praxis, por lo que es foco de interés privilegiado la atención a la investigación teórica. De este modo, la investigación y docencia teórica que se promueve desde LabEscena potencia el acercamiento y puesta en común de las investigaciones académicas que se están realizando en diferentes universidades colaboradoras de nuestro Proyecto. Con ello se persigue la internacionalización de los estudiantes al poner en contacto a los alumnos con investigadores de otras universidades, a la par que abrir la universidad y su vida académica a especialistas de otros países. Esto ha sido posible gracias a un sistema docente basado en la conjugación del aula virtual, con conexiones telemáticas, y los encuentros presenciales, de modo que se ha potenciado la actividad pedagógica a través de las nuevas tecnologías. El aula virtual ha permitido la difusión de Clases Magistrales impartidas por investigadores de reconocido prestigio, así como la posibilidad de participación en diferentes Jornadas y la organización de Seminarios.

En este contexto es especialmente fructífera la colaboración con la cátedra del Prof. Jorge Dubatti de la Universidad de Buenos Aires, la cual abarca varios ámbitos. En lo referido a la docencia se ha posibilitado la asistencia de estudiantes y profesores a las clases magistrales impartidas por el propio profesor Dubatti en el marco de la Historia Universal del Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, lo cual ha permitido la internacionalización docente y el acercamiento a realidades pedagógicas distantes. Siguiendo esta línea de colaboración se han realizado diferentes encuentros y seminarios internacionales que permitieron la

participación de miembros del Laboratorio, entre los que destacan las XXVII Jornadas Nacionales/Internacionales de Teatro Comparado y el 4º Congreso de Iberoamericano de Teatro dentro del Festival Internacional de Teatro de Manizales, como ejemplo de puesta en común del desarrollo de las investigaciones realizadas. Estas líneas docentes e investigadoras se complementan con el acercamiento a profesionales escénicos a través de la Escuela del Espectador de Buenos Aires que recoge los avances teatrales desde sus figuras magistrales en Crítica y Escritura Teatral, ejemplo de lo cual son los encuentros con Eugenio Barba, Marco Antonio de la Parra y Mauricio Kartun.

Además de la Universidad de Buenos Aires, nuestro Proyecto ha conseguido alianzas con universidades de diferentes países como la Universidad Finis Terrae de Chile y la Birmingham City University de Reino Unido. Fruto de esta colaboración se han realizado encuentros de carácter interdisciplinar entre los que destaca en 2020 el Seminario Internacional “La voluntad de potencia en *Elizabeth Nietzsche en Paraguay* de Marco Antonio de la Parra: estudios para un proceso de escenificación”, que propició la reflexión sobre la conjunción de la filosofía y el teatro a través de la figura de Frederick Nietzsche y de su elaboración escénica en la pieza objeto de estudio. El evento se ofreció en formato on-line, dadas las restricciones sanitarias del momento y como único medio de poder reunir en conexión a estudiosos de universidades tan distantes, el cual congregó a investigadores del ámbito filosófico, filológico y escénico.

El interés de LabEscena en la indagación interdisciplinar ha ofrecido diversos cauces de investigación participando en Seminarios de raíz pluridisciplinar. Ejemplo de ello son el I Seminario *En los márgenes del canon: hibridismo literario y cultura áurea* organizado por el grupo de investigación ILICA de la UCM y el Congreso Internacional del GLESOC: *Problemas de género(s) en el Siglo de Oro*. El primero caracterizado por la exploración de los límites del componente músico vocal en su dimensión escénica y literaria sustentada por el código del hibridismo cronológico, mientras que el GLESOC abordó la reflexión desde ámbitos tan diversos como la Historia de la Farmacia, la Filología, la Danza, Musicología y la Historia del Arte en relación con el teatro, estudiando las refundiciones y transcodificaciones textuales producidas y su impacto en la tecnología de la representación en el Siglo de Oro.

Todo ello da cuenta de la atención que LabEscena presta a la teorización, la investigación y la docencia relacionadas con el teatro para procurar una sólida base teórica e investigadora dentro de un marco de ordenación académica.

Encuentros Profesionales

En la línea de vinculación de teoría y praxis antes señalada, uno de los objetivos fundamentales es poner en contacto a los alumnos con profesionales escénicos que les muestren el teatro en su dimensión laboral. Para ello se realizan encuentros que reúnen a los estudiantes con profesionales del sector que atesoran una

contrastada carrera e impacto actual, a fin de dar a conocer las herramientas necesarias que puedan dotar a los alumnos de capacidad de emprendimiento e innovación en el ámbito teatral.

El conocimiento de la cartelera actual es herramienta indispensable para examinar las líneas estéticas contemporáneas en un debido acercamiento a las artes escénicas, por lo que se fomenta la asistencia de los estudiantes a los festivales y estrenos más destacables del momento. Tras acudir a los diferentes espectáculos se realiza un encuentro con los profesionales vinculados a los montajes, quienes comparten con el alumnado el proceso creativo que se ha llevado a cabo en dichas piezas, de tal modo que los estudiantes aprenden a valorar el hecho escénico desde una dimensión crítica, teórica y pragmática.

Durante estos años han sido convocadas figuras relevantes de la dirección teatral, la interpretación, la crítica así como de la creación escénica más innovadora del panorama español. Muestra de ello es la presencia en nuestras aulas de la directora Sara Molina, el actor Jesús Barranco, la compañía Números Imaginarios y su director Carlos Tuñón o el crítico teatral José Miguel Vila entre otros, todo ello enfocado a la divulgación entre los alumnos de la novedad de las líneas estéticas actuales y los lenguajes escénicos contemporáneos multidisciplinares.

Objeto de especial atención son los avances que llegan desde Hispanoamérica, por lo que se ha procurado la participación de personalidades relevantes en la escritura, la dirección y las artes escénicas desde diferentes países. Uno de los más exitosos logros del LabEscena ha sido la vinculación del Proyecto con la figura magistral del dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra. Mediante un estudio minucioso de la dramaturgia del autor pudimos llevar a cabo una investigación que profundizó en la textualidad, escenificación y reflexión de su obra. El interés por la escritura escénica culminó con la publicación del volumen *La tragedia del lenguaje* (Libros de la Resistencia), que incluye las piezas *Wittgenstein o el último filósofo*, *El sueño de Cordelia* y *Elizabeth Nietzsche en Paraguay*, edición llevada a cabo por la profesora Nieves Martínez de Olcoz, responsable del Proyecto, y la doctoranda Sonia Sánchez Fariña, coordinadora del mismo. La investigación conjugó diversas áreas incluyendo la reflexión multidisciplinar sobre el proceso de escenificación, ya señalado antes, y la puesta en pie del montaje de una de las piezas editadas.

Además de esta fecunda vinculación contamos con la participación en nuestro proyecto de creadores que comparten sus últimas propuestas, como el director y actor chileno Ricardo Gaete con su metodología de "El Cuerpo Dramático" en la que su lenguaje escénico fusiona corporalidad, visualidad plástica, musicalidad y expresionismo. Este interés por lo escénico ha llevado a la inclusión de las Artes Vivas como difusión del folclore con enfoque intercultural, llevando a nuestras aulas la presencia de la música y la danza a través de la Maestra Tania Anaya-Figueroa y el danzante José Carlos Salazar Oscco, investigadores de la Escuela Nacional Superior de Folklore de Perú.

El afán de LabEscena de procurar un intercambio entre profesionales escénicos y la universidad ha llevado a la participación de miembros de nuestro Laboratorio en producciones escénicas actuales, como la realizada

con la directora argentina Leandra Rodríguez en su montaje *Lola Mora, un ángel audaz*. La directora escénica y su equipo compartieron con los alumnos el proceso creativo que se había llevado a cabo en la puesta en pie de esta pieza de reciente estreno en Buenos Aires.

La presencia de profesionales del mundo de las artes escénicas y el teatro en nuestro ámbito universitario sirve para un mutuo intercambio, y para que nuestros estudiantes entren en contacto con el ámbito profesional en sus distintas facetas experimentales, y se encuentren mejor preparados para proporcionar el grado de originalidad e innovación que el medio requiere en su renovación de oferta, competencia y dirección de públicos.

Montajes Escénicos

La metodología docente de LabEscena comprende dos formatos de herramientas: las Clases Magistrales, en las que se aborda la investigación teórica y los encuentros profesionales, y el Taller de Ensayos Didácticos (TED) que se sustenta sobre la exploración de los estudiantes en el conocimiento material y mecánico de la escena. El TED permite establecer sesiones dinámicas y de reflexión consciente del trabajo empírico realizado por los estudiantes, de modo que se elaboran herramientas pragmáticas de aprendizaje, estudio e investigación de la creación escénica desde una estructura multidisciplinar: escenografía, teatro del gesto, dramaturgia textual, antropología teatral, teoría de la percepción y neurociencia.

El procedimiento llevado a cabo en el TED establece una dinámica de trabajo interdisciplinar entre profesionales de las distintas áreas escénicas y los estudiantes en una labor cooperativa e inclusiva. En estos años cabe destacar dos montajes realizados que se ofrecieron a toda la comunidad universitaria y al público general.

En el curso 2020/2021 realizamos el montaje de la obra *Elizabeth Nietzsche en Paraguay* del dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra. Como ya se ha señalado, la pieza fue editada en el volumen *La tragedia del lenguaje* (Libros de la Resistencia), para posteriormente ser objeto de reflexión en el Seminario Internacional Multidisciplinar dada la vinculación que establece con el pensamiento nietzscheano. Tras un profundo estudio del texto se inició la investigación de las posibilidades dramáticas de escenificación atendiendo a la conjunción de lenguajes que concurren en la puesta en escena, a saber, música, iluminación, escenografía, vestuario, encarnación actoral, etc. En el montaje se dieron cita estudiantes de los tres niveles universitarios (Grado, Máster y Doctorado), quienes pudieron contrastar sus propuestas con profesionales escénicos en un trabajo colaborativo que promovió el conocimiento integral del arte teatral. El estreno se realizó el 14 de mayo de 2021 en convocatoria abierta a toda la comunidad universitaria y al público general y se ofreció también vía streaming.

Además de la puesta en escena de obras de autores consagrados, el LabEscena promueve el apoyo a los proyectos autónomos del alumnado, de modo que los estudiantes puedan poner en valor el desarrollo de la

composición dramaturgica y su efecto de lo real. Así en el curso 2021/2022 se realizó el montaje de la pieza *Y heredarás la tierra*, escrita por Sergio Álvarez, egresado de Literatura General y Comparada, como proyecto autónomo entre el currículum académico del curso escolar y su experiencia personal. El proceso de escenificación de la obra continuó la línea colaborativa defendida por el TED entre profesionales y estudiantes, lo que supuso para los alumnos un notable resultado de aprendizaje de la matriz pragmática del texto teatral, mediante la adquisición de competencias en las líneas del Laboratorio experimental.

En los años de desarrollo de nuestro Proyecto hemos podido comprobar que a través de la dinámica del TED, los alumnos adquieren competencias, habilidades técnicas y capacidades sensibles para la gestión de talento en las artes escénicas cuyo aprendizaje dirigido se requiere en la práctica para encontrar el modo inductivo del código retórico de la dramaturgia y la expresión creativa teatral.

Transferencia social de conocimiento sobre el teatro

La última de las áreas de investigación del LabEscena se centra en la transferencia social de conocimiento sobre el teatro al conjunto de la ciudadanía. Para ello se ha implementado una dinámica de Aprendizaje-Servicio enfocada a la producción y gestión teatral como elementos necesarios en la difusión social del teatro. Nuestro Laboratorio ha puesto en comunicación al mundo profesional con la Universidad y ha permitido a su vez que la Universidad implemente en el ámbito social la experimentación de nuevas tendencias, acercando las investigaciones académicas al público general. En el curso 2021/2022 se abordó la producción y gestión teatral con la participación de espacios públicos para el desarrollo y exhibición del trabajo en lugares de referencia del teatro y la cultura en Madrid. Hay que destacar que las funciones ofrecidas en dichos centros contaron con una excelente acogida del público general, tanto en la asistencia como en el interés mostrado, lo que pone de manifiesto el importante papel que la Universidad puede desempeñar en la difusión del conocimiento teatral y la renovación de oferta, competencia y dirección del público.

La dinámica de Aprendizaje-Servicio propuesta por el Laboratorio facilita a los estudiantes el diálogo social empírico de sus posibilidades de producción y proporciona mecanismos de representación inmediata. Además, el conocimiento que los alumnos ponen en movimiento es de primer nivel en cuanto a actualidad e innovación, con un programa que favorece la transmisión social de conocimiento, todo lo cual demuestra el importante papel que la Universidad puede tener en la formación del público y la elaboración de la cartelera teatral.

› ***A modo de cierre***

El Laboratorio de Técnicas Performativas trata de asumir un importante legado cultural y responder a los desafíos y carencias de la investigación y enseñanza de la artes teatrales en el contexto español y en su capital, Madrid. Para ello se propone la práctica de la dramaturgia como parte del código poético y retórico de las artes vivas, superando la falsa dicotomía entre textualidad logocéntrica y performatividad de la escena física, en términos teatrales y de espectacularidad. Ello se consigue a través de las diferentes áreas de actuación, desde la investigación académica a la transferencia social de conocimiento sobre el teatro, incluyendo el contacto con el mundo profesional y la realización de montajes escénicos. La formación de futuras generaciones vinculadas al teatro no solo redundará en la creación de profesionales escénicos, sino que acerca el teatro al conjunto de la ciudadanía en la dirección de público.

Desde LabEscena nos vemos ante la necesidad de revisar los procedimientos académicos de adquisición de conocimiento en creatividad dramática, por lo que apostamos por nuevas vías de formación y experiencia que integren una visión del teatro como complejo instrumental indivisible, donde intervienen cuerpo, mente y entorno en el proceso de trabajo, el objetivo de conocimiento y su resultado de aprendizaje.

Bibliografía

- Bauman, Zygmunt. (2008). Los retos de la educación en la modernidad líquida. Pedagogía social, Barcelona, Editorial Gedisa.
- Dubatti, Jorge. (2019). La filosofía del teatro como construcción científica. Qué, por qué, para qué. En Romera Castillo, J. (ed.), Teatro y filosofía en los inicios del siglo XXI, pp. 107-127. Madrid, Verbum.
- Fediuk, Elka. (2008). Formación teatral y complejidad. México, Universidad Veracruzana.
- Maturana, Humberto y Varela, Francisco. (1980). *Atuopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*, Boston, D. Reidel.
- Sáenz de la Calzada, Luis. (1998). *La Barraca, Teatro Universitario*. Madrid, Residencia de Estudiantes-Fundación Sierra-Pambley.
- Sánchez, José Antonio. (1999). *Dramaturgias de la Imagen*, Ediciones Universidad Castilla- La Mancha.
- Sanchis Sinisterra, J. y Vera Guerrero, M. (2018). La divulgación del teatro iberoamericano en España: ¿realidad o fantasía?. En Martínez de Olcoz, M. N. y Bravo, C. (eds.), Teatro Experimental Iberoamericano. España, México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile. Producción, Gestión, Investigación. Varia Escénica, Madrid, Ediciones del Orto.
- VV.AA. (2010). *Diálogos entre teatro y neurociencias*, coord. Gabriele Sofia. Bilbao, Artezblai.