

La enseñanza del Teatro a Nivel Superior en el siglo XXI

La enseñanza del Teatro a Nivel Superior en el siglo XXI. Claudia Fragoso Susunaga (Coordinadora). Libro digital publicado en diciembre de 2020 por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán (México).

Prólogo a cargo del Cuerpo Académico Creación In Crescendo. Facultad de Artes, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).

Imagen de tapa: LDG Claudia Balcázar (BUAP)

Este libro reúne diez artículos cuyas doce autoras son docentes de universidades nacionales con carreras artísticas de distintos países latinoamericanos como México, Chile, Argentina y Cuba. Se organiza en dos partes: la primera, relacionada con los desafíos y obstáculos de la experiencia con lo teatral en la enseñanza universitaria. Y la segunda, con distintas posturas y recursos puestos a disposición por las autoras para la educación teatral. A lo largo de la obra se van poniendo en cuestión aspectos relevantes de la formación profesional artística y docente en Teatro desde la voz de docentes e investigadoras de carreras artísticas en el nivel superior universitario.

A modo de compilación, esta publicación forma parte del proyecto de investigación *“La enseñanza del teatro en torno a las formas de realización escénica actuales y su impacto en la concreción del perfil de egreso”*, dentro del programa de Licenciatura en Teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente.

En el primer artículo, *“Enfrentando a los futuros creadores escénicos. Configuraciones formativas”*, **Claudia Fragoso Susunaga** (UMSNH) pone en discusión la finalidad de la enseñanza del teatro para que la misma no quede reducida a preparar a los ingresantes para el logro de la fama y la popularidad. Para la autora se vuelve necesario promover entre los estudiantes un perfil de creador escénico con responsabilidad ética, con posibilidades de insertarse laboral, social y artísticamente a través de sus creaciones.

Karina Castro Santana (UV) en *“Análisis y perspectivas de la formación actoral universitaria en México”* plantea algunos problemas en la formación actoral en su país, luego de las adecuaciones realizadas a lo largo del tiempo en las modalidades de enseñanza. Toma las orientaciones de la UNESCO en relación con el aprendizaje integral y la toma de decisiones por parte de los alumnos para no relegarlos a la mera recepción de conocimientos. Efectúa un análisis comparativo entre la Licenciatura en Literatura y Arte Dramático de la UNAM y la Licenciatura en Actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral, por el que en el ámbito pro-

fesional se manifiestan diferencias importantes entre teoría y práctica. De ahí se deriva un estudio en la Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo sobre problemáticas académicas y con una propuesta realizada por la autora para la mejora del desempeño de los estudiantes durante tres años consecutivos.

Araceli De Vanna, Marisa Rodríguez y Cristina Dimatteo (Facultad de Arte, UNICEN, Argentina) en su trabajo *La formación de profesores de Teatro en el nivel superior de la educación en Argentina* realizan un análisis y problematización de la formación docente en arte y en particular, de Teatro, realizando un breve recorrido por la historia de los profesores universitarios de la disciplina en las universidades nacionales argentinas. Ponen el foco en el desarrollo del eje socio político en dicha formación, además de los contenidos propios y los dispositivos de intervención en la educación superior en arte, considerando de suma importancia el análisis macro político de la educación como práctica social. Las autoras proponen formar profesionales de la enseñanza artística comprometidos con una práctica en contextos cambiantes y una enseñanza del teatro que responda a las dinámicas sociales para favorecer la construcción de aprendizajes significativos y situados.

Por su parte, **Yamel El Mosri Fernandez** (UMSNH) en *La comunicación asertiva del docente en la formación actoral en México*, reflexiona sobre los procesos de formación actoral y su conducción horizontal como práctica habitual en las clases a partir de la comunicación asertiva y apreciativa. Considera para ello la importancia de la crítica y evaluación comprensiva durante todo el proceso como un factor de motivación. Basa su pedagogía en tres preceptos fundamentales: el cuidado, el respeto y la paciencia en el acompañamiento de actores en formación para poner en cuestión la violencia en las prácticas de enseñanza de Teatro.

En su texto, *Diálogo entre el trabajo del artista escénico y la interdisciplina*, **Elvira Trejo** (INBA) reconoce que los tiempos actuales están llenos de incertidumbres y que se requiere trabajar con varias inteligencias. A la par, sostiene que el campo social del artista escénico es uno de los más inciertos y entonces se recurre a las competencias disciplinares y de otras que le permitan al egresado de las carreras escénicas crear y trabajar en el caos y la incertidumbre. Propone el trabajo interdisciplinario para la exploración y la creación en

vinculación con otras áreas del conocimiento, la investigación y el trabajo, aprovechando la incertidumbre, como una oportunidad para que el artista escénico amplíe sus marcos de acción, se fortalezca y sea un agente de cambio en el siglo XXI.

En su *Decálogo de una propuesta de entrenamiento corporal para el teatro contemporáneo*, la investigadora argentina **Gabriela González** (Facultad de Arte, UNICEN, Argentina) plantea la necesidad de una sistematización en la formación universitaria que permita al estudiante experimentar, comprender y reflexionar en el contexto de la práctica teatral contemporánea. Para ello propone una red conceptual metodológica que emplea en la enseñanza de la asignatura Entrenamiento corporal, que incluye conceptos tales como corporeidad, patrones, concientización, aprendizaje somático, imágenes, empatía, dramaturgia visceral, improvisación, entre otros. Apela al concepto de anatomía vivencial o sensoripercepción para comprender una noción de corporeidad o "carne historiada" (Matoso, 2001). Dicho concepto consiste en reconocer el cuerpo desde una perspectiva subjetiva en la que se pone en juego la información técnico anatómica en la sensorialidad del sujeto para luego generar un autoconocimiento y una autoconciencia de su práctica experimental. Por todo lo dicho, la autora sostiene que se puede lograr un aprendizaje somático, de gran importancia para que los estudiantes puedan sentirse creadores de sus propios trabajos.

En el artículo denominado "*El maquillaje de caracterización como competencia artística para el estudiante de artes escénicas*", **Ivett Sandoval Torres** (Escuela Popular de Bellas Artes, UMSNH) realiza un aporte en torno a la importancia que posee el maquillaje en las artes visuales como elemento de significación en el proceso de enseñanza en la Licenciatura en Arte Dramático. Su propuesta constituye un punto de partida hacia la profesionalización de los estudiantes de Arte Dramático. Queda aún pendiente una revisión de la historia del maquillaje teatral, el estudio del color, la anatomía, la luz, el estudio antropológico de los personajes para su caracterización como elemento integrador de la escena.

Pamela Jiménez Daguicevic (Facultad de Bellas Artes, UAQ) en su artículo "*La conciencia del cuerpo en la formación actoral del siglo XXI. Método de acciones físicas y Bioenergética: entre la actuación y la psicología*" aborda el trabajo del actor en formación a través del método de las acciones físicas de

Stanislavsky y las estructuras del carácter de Alexander Lowen. Según las autoras ambas propuestas metodológicas aportan herramientas que se pueden articular en el proceso de creación del personaje, para optimizar la capacidad expresiva del actor y dar vida al personaje en la ficción. Estas fuentes brindan diversas estrategias, herramientas y recursos para volver más integrales los procesos creativos de los estudiantes.

Olivia Fragoso Susunaga (UAM) *“El teatro como forma de conocimiento, su relación con la experiencia estética”* ubica a la enseñanza de teatro como un área de estudio ligada a la educación, al concebir el teatro como una forma de conocimiento. La autora señala la importancia de considerar las manifestaciones teatrales como un área de adquisición del conocimiento, tal como se ha venido concretando en el siglo XXI como una forma de conocimiento.

Por último, **Alejandra Olvera Rabadan** (Facultad Popular de Bellas Artes, UMSNH) en su investigación *“Teatro ¿desde quién?. Nuevas preguntas para la formación de teatro desde una mirada contemporánea”* aborda la formación teatral como problemática. Propone nuevos caminos para la formación desde la perspectiva del teatro contemporáneo y como un proceso de creación. La autora reflexiona sobre las prácticas y espacios curriculares de un plan de estudios para la formación de profesionales del teatro a partir de la noción de teatro como acontecimiento, multiplicidad y saber situado, que permitan reestructurar las metodologías para la formación teatral.

Esta obra representa un aporte muy interesante para pensar la enseñanza de Teatro en el nivel superior. Si bien se remite mayormente a instituciones universitarias de México, los debates allí generados resultan sumamente cercanos a nuestras latitudes y al arte contemporáneo en general.

ENLACE PARA LA LECTURA Y DESCARGA DEL LIBRO:

https://drive.google.com/file/d/1afmZqHYJywBJVG4_QDwwRchyDWOgkU4u/view

MARÍA CRISTINA DIMATTEO

Profesora en Ciencias de la Educación. Magister en Educación (Facultad de Ciencias Humanas, UNICEN, Tandil). Doctora en Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba).

Se desempeña como Profesora Titular en el Profesorado y Licenciatura en Teatro de la Facultad de Arte (UNICEN, Tandil) y como investigadora en temáticas vinculadas con educación artística, políticas educativas y formación docente en arte.

Es coautora de publicaciones especializadas, entre las que se destaca *Educación Artística. Horizontes, escenarios y prácticas emergentes*, Bs.As, Biblos, 2014 y *La forma escolar del arte. Provincia de Buenos Aires (1940-1960)*, Area de Publicaciones, Facultad de Arte, UNICEN, de reciente aparición. También ha publicado numerosos artículos en revistas con referato tanto a nivel nacional como internacional.