

Coloquio Internacional « Cuerpo, Arte y Educación: Experiencia en el Aula » 2 y 3 de diciembre del 2021

Tania Faúndez Carreño
Universidad del Bío-Bío
tfaundez@ubiobio.cl

Héctor Ponce de la Fuente
Universidad de Chile
semiotic@uchile.cl

Catalina Villanueva Vargas
Universidad de Chile
mc.villanueva.vargas@gmail.com

Artículo bajo licencia Creative Commons
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
ENVIADO: 2021-07-28
ACEPTADO: 2021-07-28

La relación entre teatro y educación como parte del universo de la educación artística ha sido objeto de estudio desde hace varias décadas, durante las cuales han surgido numerosas publicaciones dedicadas a esta simbiosis, además de programas de postítulo y congresos internacionales. En Chile existe una rica práctica en el área, la que ha sido desarrollada y diseminada con fuerza durante el siglo XXI, a través de algunos programas universitarios, Congresos y unas cuantas publicaciones bajo el alero institucional, las cuales tienen un crecimiento desde el 2016 en adelante, influenciadas por el “Proyecto de acuerdo: Teatro como asignatura obligatoria del currículo de enseñanza básica y media” (2016), aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Chile. Al margen de las publicaciones institucionales pero en diálogo con este nuevo “Proyecto de acuerdo”, destaca por su impacto y trayectoria el libro *Manual de Pedagogía Teatral: Metodología activa en el aula* creado por García-Huidobro y *Compañía La Balanza* (2018), ya en su cuarta edición. Más recientemente, han surgido investigaciones en el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile (Ponce de la Fuente & Olivares Rojas, 2017; Ponce de la Fuente & Villanueva, 2019), en la Universidad Finis Terrae, lideradas por Carmen Gloria Sánchez, y en la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el proyecto de sistematización del Teatro Aplicado en Chile, impulsado por la académica Ana Sedano.

A propósito de lo antes expuesto, y con el fin de seguir contribuyendo a la discusión entre teatro y educación en Chile, surge el Coloquio “Cuerpo, Arte y Educación: Experiencia en el Aula”. Este Coloquio se enmarca en la investigación *El aula como escenario: La enseñanza a través del teatro en Chile 2010 – 2020* (Folio N° 580640), proyecto financiado por el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2021, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La investigación ha sido desarrollada por los académicos del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, Dr. Héctor Ponce De La Fuente, Dra. Tania Faúndez Carreño y Dra. Catalina Villanueva Vargas.

EL ACONTECER VIRTUAL.

Durante los días 2 y 3 de diciembre del 2021 se llevó a cabo el Coloquio “Cuerpo, Arte y Educación: Experiencia en el Aula”, de manera virtual y transmitido por streaming a través de redes sociales de la Dirección de Creación Artística (DiCREA) y del Departamento de Teatro (DETUCH), ambos de la Universidad de Chile.

El Coloquio fue organizado en colaboración con la DiCREA y contó con el patrocinio de la Iniciativa Franco-Chilena de Altos Estudios, la Dirección de Investigación, la Dirección de Extensión de la Facultad de Artes y el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile.

“Cuerpo, Arte y Educación: Experiencia en el Aula” generó un diálogo en torno al Teatro Aplicado en Educación, tanto formal como no formal, reuniendo ponencias de académicos y académicas de Latinoamérica como de Europa que dieron cuenta de perspectivas y experiencias sobre el vínculo entre teatro y educación, y sobre pedagogías del cuerpo, reflexionando acerca de sus marcos epistémicos y metodológicos, del valor de estas experiencias en el contexto actual, y de los desafíos que se visualizan a futuro en el área.

Las ponencias contaron con la presencia de destacados/as investigadores internacionales, entre ellos François Dubet (Francia / Université de Bordeaux), Carmel O’Sullivan (Irlanda / Trinity College), Christine Greiner (Brasil / Pontificia Universidade Católica de São Paulo), Eva da Porta (Argentina / Universidad Nacional de Córdoba), Diego Robledo (Argentina / Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional de Córdoba) e Iria Retuerto (España / Universidad Academia de Humanismo Cristiano), y nacionales como Carlos Ossa (Universidad de Chile); Amalia Ortíz de Zárate (Universidad Austral); Catalina Villanueva (Universidad de Chile), Ana Sedano (Pontificia Universidad Católica de Chile) y Daniela Marini (Universidad de Chile).

PRIMERA JORNADA.

El jueves 2 de diciembre se inauguró el Coloquio con la charla de François Dubet, titulada “Por la escuela del *hacer*”¹. En ella, Dubet expuso el problema y los desafíos de la masificación de las escuelas, las que han ampliado el acceso a los estudios, aunque no por ello han reducido la desigualdad del éxito académico. Al mismo tiempo defendió la tesis de que los estudiantes deben “hacer” algo en la escuela. Para Dubet, la escuela se ha convertido en una máquina clasificadora tan implacable que los diplomas juegan un papel decisivo en el acceso a la educación y al empleo. El autor se pregunta ¿qué debe uno aprender en la escuela? Y su respuesta es que las instituciones educativas deben proporcionar a todos los estudiantes los conocimientos básicos (leer, escribir, calcular, etc.), pero que para lograr este objetivo los estudiantes deben “hacer” algo en la escuela. No basta con que aprendan ciencia o literatura, tienen que hacer experimentos científicos, tienen que escribir, tienen que montar obras de teatro, tienen que hacer deporte, tienen que construir *Fab Labs*, etc. Las cosas que hacemos son las que quedan en el aprendizaje, en las habilidades y en las memorias. Si bien el conocimiento está actualmente disponible en todas partes gracias a las pantallas, indicó, el aula debería ser el lugar donde los estudiantes hacen algo, producen, experimentan, aplican sus capacidades intelectuales y sociales.

Luego, en la Mesa 1, dirigida por Héctor Ponce, expuso Carlos Ossa y Amalia Ortiz de Zárate. Ossa presentó la ponencia “Subjetividad y cuerpo en el contexto de la educación digital: de las pizarras a las pantallas negras”, donde abordó la pregunta ¿Cuál es la relación entre educación artística y emancipación? Ossa indicó que en un contexto altamente mediado por tecnologías del yo y la expresión, importa comprender -de un modo no lineal- cómo generar resistencias creativas capaces de pensar el problema de la sensibilidad y el cuerpo desde una interpretación aceleracionista y decolonial. Por su parte, Ortiz de Zárate en su ponencia “Shakespeare en el Chile sureño”, expuso cuatro, de un total de doce obras de W. Shakespeare, que han sido interpretadas por los estudiantes del Programa de Comunicación en Lengua Inglesa de la U. Austral de Chile en los últimos quince años. Habló de los esfuerzos, experimentos, éxitos y fracasos de las puestas en escena de las obras de Shakespeare a un público misceláneo y hambriento de teatro. Público que corresponde, en su mayoría, a escolares que no hablan inglés y que carecen de la experiencia teatral -como intérpretes y como espectadores-.

En el bloque de la tarde, el Coloquio comenzó con la charla de Eva da Porta “Arte, educación y procesos de (re) subjetivación juvenil. La experiencia de creación artística como experiencia formativa”. Da Porta analizó las experiencias formativas vinculadas a la producción artística en espacios escolares y no escolares como acontecimientos disruptivos, en tanto permiten reconfigurar la subjetividad juvenil, explorando dimensiones corporales, afectivas y creativas novedosas y de carácter dislocatorio. Asimismo, expuso que estas prácticas no se reducen a la dimensión individual, sino que pueden generar nuevas formas de intersubjetividad, nuevos agenciamientos colectivos en tanto abren espacios críticos, horizontes experienciales que

¹ Ponencia realizada en francés. Traducida y subtitulada por Luciano Souto Veridiano.

les permiten protagonizar verdaderos desplazamientos subjetivos e intersubjetivos propiciando prácticas autorreflexivas y modos de transitar, habitar e incidir en la condición juvenil.

Finalmente, en la Mesa 2, dirigida por Catalina Villanueva, participaron Iria Retuerto y Diego Robledo. Retuerto se presentó con “Teatro reparatorio: la incidencia pedagógica de una experiencia estética”, ponencia que exhibió el recorrido de un taller de teatro (2004 al 2019), correspondiente a un programa especializado en la reparación del daño de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial (dependiente del Servicio Nacional de Menores y gestionado por la ONG Raíces), cuyo objetivo era contribuir al proceso de restitución de derechos de las y los adolescentes.

Retuerto da cuenta de la metodología utilizada con las y los participantes, lo que decantó en la configuración de lo que hoy denomina como Teatro Reparatorio. Destacó los efectos de aprender un arte grupal sobre una población que, por sus historias personales y la marginalidad de sus contextos, ha tenido escasas oportunidades de vivenciar experiencias estéticas totales para producir ese asombro tan necesario para querer estar vivo.

Por último, el primer día del Coloquio cerró con la presentación de Diego Robledo, titulada “Derecho, accesos y discapacidad: hacia un diseño justo e inclusivo del derecho humano a la educación superior de las personas con discapacidad en Latinoamérica”. Robledo parte de la premisa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS N°16), que implica el reto de pensar y construir una sociedad sobre la base de la Justicia, la Paz y la Inclusión. Con esto, el ponente piensa en la educación superior como un derecho humano que se encuentra consagrado en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con discapacidad y otros tratados de derechos humanos concordantes. Así, estas bases permitirían repensar, a partir de la dignidad humana, prácticas docentes, formas de enseñar y aprender, políticas educativas y trato digno.

SEGUNDA JORNADA.

El viernes 3 de diciembre se inició la segunda jornada del Coloquio con la charla inaugural “Marco dramático”, a cargo de Carmel O’Sullivan². En ella, la autora explicó que el término “marco” se utiliza en *Drama in Education* (DiE), y es un principio importante de planificación y organización, además de ser un enfoque eficaz para estimular el pensamiento crítico, la práctica y la evaluación. Así, O’Sullivan identificó los principios claves del marco y exploró cómo el marco dramático ayuda a los/as participantes a identificarse con un rol, asumir un punto de vista asociado con ese rol en un escenario ficticio y lidiar con los obstáculos a los que se ven enfrentados/as (tensión dramática). En esa línea, discutió cómo se puede profundizar el marco para prevenir el mono-perspectivismo y cumplir varias funciones, como colocar a los/as participantes en relación con el evento dramático, aumentar la participación afectiva y al mismo tiempo proteger a quienes participan a través de la distancia del marco, crear tensión dramática y proporcionar nuevas perspectivas sobre los problemas.

Luego de su presentación, se dio paso a la Mesa 3, moderada por Tania Faúndez, en la que participaron Catalina Villanueva, con la ponencia “El aula como escenario: Mapeando la educación teatral en Chile 2010-2020”, y Ana Sedano, con “Prácticas escénicas con enfoque de género en espacios educativos: La escuela como espacio de emancipación del cuerpo”.

Villanueva presentó los resultados iniciales de la investigación *El aula como escenario: La enseñanza a través del teatro en Chile 2010 – 2020*, financiada por el Fondo de Artes Escénicas 2021 (Folio 580640), que exploró las bases epistemológicas y metodológicas que sustentan diversos modelos de educación a través del teatro vigentes en Chile entre 2010 y 2020. Mediante el análisis de las respuestas a una encuesta aplicada a personas que realizaron programas en teatro y educación en Chile en el periodo indicado, examinó los referentes, los objetivos y las descripciones de las propias metodologías que plantearon los/as educadores teatrales participantes. También discutió el énfasis en objetivos ligados al desarrollo de habilidades personales y sociales por sobre aprendizajes de destrezas y conocimientos artísticos declarados por las personas encuestadas, lo que se interpretó como un reflejo de la compleja labor política de defensoría de los escenarios habitados y por habitar en el terreno educativo que deben realizar educadores teatrales en Chile.

Como cierre, Ana Sedano reflexionó acerca de algunas prácticas escénicas que se realizan en espacios formativos y que poseen enfoque de género con perspectiva feminista. Exploró el potencial que tiene el Teatro Aplicado en Educación para subvertir los modelos que tradicionalmente oprimen a mujeres, hombres y disidencias, siendo instalados de manera muy temprana en la escuela. La pregunta base de su estudio es saber si existe de manera clara una consciencia de género por parte de artistas, educadores, teatristas aplicados e investigadores teatrales, en el abordaje de las prácticas teatrales que desarrollan dentro y fuera

² Ponencia realizada en inglés. Traducida y subtitulada por Catalina Villanueva Vargas.

de las instituciones educativas, además de cuáles son las perspectivas éticas que los sustentan.

El bloque de la tarde se inició con la charla “Artes del cuerpo y pedagogías radicales”, a cargo de Christine Greiner³. En ella, Greiner relató una experiencia pedagógica iniciada en la ciudad de San Pablo (1999), a partir de la creación de la licenciatura en Artes del cuerpo, la cual pretendía desarrollar un lenguaje artístico como una posibilidad para reinventar cuerpos y movimientos. La investigadora colocó como ejemplo de esta licenciatura, la experiencia de pedagogía radical a cargo de la ONG “Casa del Río”, ubicada en el interior de la Amazona, en la parte rural de la selva, liderada por el actor Thiago Cavalli. Greiner explicó que dicha ONG actúa de diferentes frentes, siempre pensando la pedagogía a partir del arte. Por ello, son parte del proyecto trabajos con niños/as, artesanos/as locales, memoria de comunidades casi extintas y medicina indígena.

Por último, en la Mesa 4, dirigida por Tania Faúndez, se presentó la ponencia “Cuerpos en diálogo, experiencias sensibles en prácticas de movimiento”, de Daniela Marini. Marini, desde la práctica de la danza contemporánea, se preguntó por los modos de organización colaborativa, desjerarquizada e inclusiva, al tiempo de definir ¿qué acontece cuando nos encontramos? En relación con la primera pregunta ahondó en la generación de prácticas abiertas, pensadas para diversos cuerpos, contextos y experiencias (asumiendo esta búsqueda en su carácter de utopía, investigando nuevos modos de hacerla posible). Con relación a la segunda pregunta ¿qué acontece cuando nos encontramos? su respuesta fue que, ante todo, emerge un abismo, donde todo puede suceder, cohabitando el hacer / sentir / pensar, como un estado de presencia vital. Hablar de cuerpos es hablar de vitalidad, de existencias puestas en relación y de materia sensible, enfatizó.

En cada una de las presentaciones, el público asistente (estudiantes, académicos/as y público en general), pudo interactuar con los/as ponentes, generando un cruce de miradas sobre cada una de las temáticas expuestas. Por último, y respetando el principio de difusión en los distintos ámbitos que se ocupan de la relación entre teatro y educación, el registro audiovisual de los dos días del Coloquio “Cuerpo, Arte y Educación: Experiencia en el Aula” quedó disponible de manera gratuita y de libre acceso en la pla-

taforma de DiCREA UChile (Véase: <https://www.youtube.com/c/DICREAUChile/videos>).

En síntesis, esta actividad académica intentó contribuir al desarrollo del área del Teatro Aplicado en Chile, haciendo visibles distintas experiencias y reflexiones que se están generando, tanto a nivel local como internacional, frente a una audiencia de artistas, docentes, estudiantes y académicos/as, además de propiciar la vinculación con investigadores/as de diversas nacionalidades.

³ Ponencia realizada en portugués. Traducida y subtitulada a cargo de Fabio Ferreira da Silva.