

Presentación RED CITU: Red Latinoamericana de Creación e Investigación Teatral Universitaria

CARLOS ARAQUE OSORIO
MARA LUCIA LEAL

Carlos Araque Osorio es "Actor dramático y director de escena" de la ENAD. "Maestría en Arte Dramático", Universidad de Antioquia. Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en "Voz Escénica" de la Universidad Distrital y en "Ciencias de la Educación" de la Universidad Antonio Nariño. "Máster en Resolución de Conflictos y Mediación" de la Universidad Internacional Iberoamericana. "Doctor en Artes" de la Atlantic International University. Miembro fundador del grupo Vendimia Teatro. Profesor Asociado de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital. Fue subdirector de Theodoros Terzopoulos en el grupo Attis de Grecia en el montaje Las Bacantes. Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de artes ASAB durante siete años. Autor de libros: Preparación para la escena, Presentar-representar y Artaud ese maldito que es él, entre otros.

Afiliación: Universidad Distrital – Bogotá - Colombia
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1825-8662>

Mara Lucia Leal es artista, investigadora y docente del Curso de Teatro, del Programa de Postgrado en Artes Escénicas (PPGAC) de la UFU y de la Maestría Profesional en Artes (PROF-ARTES). Desarrolla investigaciones sobre Escena Contemporánea y Performance en la interfaz entre creación y prácticas artístico-pedagógicas. Investigadora del grupo GEAC (CNPq) y miembro del equipo editorial de la Revista OUViROUver. Organizó InterFaces y los dossiers Desmontaje (2013/14) y Performance y Pedagogía (2016/17), publicados en la Revista

Rascunhos. Es autora del libro Performance e(m) Memória (EDUFU, 2014) y de artículos que promueven su investigación. En 2017 realizó la investigación postdoctoral Performance y pedagogías: poéticas y políticas del cuerpo: Universidad Autónoma Metropolitana (Cuajimalpa-México-DF) y Universidad Castilla-La Mancha (Cuenca-España). Desde 2013 presenta el desmontaje Memoria en procesos. En 2018, en colaboración con Ileana Diéguez, organizó el libro Desmontagens: procesos de investigación y creación en las artes escénicas (7Letras). Actualmente (2023), realiza investigación postdoctoral en la Universidad de São Paulo.

Afiliación: Universidade Federal de Uberlândia – UFU - Brasil

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9710632359254853>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0381-2488>

Con gran alegría traemos al público una exposición de investigaciones realizadas por artistas-docentes que forman parte de la RED-CITU. Antes de iniciar la presentación de los seis artículos que componen este dossier, haremos una breve presentación de esta Red de teatro compuesta por varias instituciones latinoamericanas.

La Red Latinoamericana de Creación e Investigación de Teatro Universitario (RED-CITU) se creó en el 2008 en Puebla, México, generando acciones para el desarrollo de la investigación y la creación teatral universitaria, posibilitando socialización de procesos escénicos y permitiendo la movilidad de docentes y estudiantes.

En la actualidad la configuran trece universidades de ocho países latinoamericanos: Argentina (Universidad Nacional de Cuyo); Brasil (Universidade Federal de Uberlândia y Universidade Estadual de Campinas); Chile (Pontificia Universidad Católica de Chile); Colombia (Universidad de Caldas, Universidad de Antioquia, Universidad El Bosque y Universidad Distrital José de Caldas); Costa Rica (Universidad Nacional de Costa Rica); Ecuador (Universidad Central del Ecuador); México (Universidad de Guadalajara y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla); y Perú (Universidad Científica del Sur).¹

Desde su fundación, las universidades que integran la RED participan con diversos niveles de compromiso con variadas propuestas de las cuales se destacan el proyecto DELTA: espacio que se perfila como el lugar del disfrute creativo e investigativo, donde estudiantes y docentes debaten, critican, analizan y proponen el sentido artístico y pedagógico que los orienta, por ello es una forma directa de inclusión y participación estética.

• 14

La RED se organiza por Nodos que son asociaciones libres de personas o instituciones, para abordar temas de actualidad con el propósito de lograr productos artísticos y teóricos. En la actualidad existen cuatro Nodos: de Creación, Memoria, Investigación y creación-Investigación, de los cuales han surgido publicaciones, montajes, procesos de investigación, indagación con excelentes propuestas de innovación teatral.

La RED posibilita la implementación de diversas metodologías, entre ellas se destaca la realizar puestas en escena con la participación de todas las universidades, como fue el caso de "Un cadáver exquisito" donde todas las universidades integrantes

¹ Para más información sobre la organización y memoria de la RED-CITU, acceda a la página: <https://sites.google.com/view/red-citu/inicio?authuser=0>

se reunieron en un tiempo y lugar determinado. Otra estructuración metodológica consiste en que cada universidad lleva una propuesta de montaje a partir de temas como la dramaturgia del actor/de la actriz, la creación colectiva, la palabra en la escena, la estructuración metodológica, entre otros. En espacios como estos revisamos o reafirmamos nuestras metodologías y puntos de vista indagando nuevas posibilidades a partir de debates, discusiones, diversidades, disonancias y acuerdos. Como en todas las formas organizativas tenemos diferencias teóricas, procedimentales y prácticas, pero podemos convivir de manera coherente, democrática, participativa y decisoria.

Para hacer parte activa de esta RED, se requiere de una postura crítica y auto reflexión creativa y por ello se fortalecen variados proyectos y actividades de carácter internacional, posibilitando la movilidad hacia encuentros entre dos o tres instituciones y sus grupos de investigación-creación y propiciando convenios interinstitucionales, no solo entre las universidades, sino con organizaciones como la Asociación Internacional de Teatro Universitario (AITU/IUTA), la Organización de Estados Americanos (OEA), la UNESCO, el ITI Instituto Internacional del Teatro (ITI) y otras.

Desde sus inicios se ha evidenciado la formulación y estructuración de un plan de acción, que permita dirigir de manera adecuada proyectos que hasta el momento están constituidos y consolidando otros eventos con características, búsquedas y necesidades diversas ,que incluyan temas como liminalidad, escena expandida, el conflicto entre el personaje y la persona, los diversos niveles de presentación o de representación; y es allí donde vuelve a aparecer la importancia de los registros escritos; llámese documentos, libros, revistas, periódicos o memorias, para que queden consignados los procesos estéticos y pedagógicos, pero sobre todo donde quede registrada la memoria creativa de la RED.

15

•

Algunos procesos de esta índole han arrojado resultados como libros de creación e investigación: “Ecos de voces sin aliento I y II” (2017; 2021); “Investigación, Pedagogía Teatral y Práctica Docente” (2018), libros de reflexión como “Rutas del Teatro Latinoamericano contemporáneo” (2017); y ha influenciado en publicaciones como "El hombre Flor", "Artes Da Cena", "Calle 14", "Memorias de creación", "Mímesis" y "SCnK".

La RED tiene incidencia en la constitución de proyectos académicos de posgrado como seminarios, especializaciones y maestrías, pero sigue siendo prioritario que se fortalezcan nuevas alternativas pedagógicas, otras posibles publicaciones y otras maneras de encontrarse para crear e investigar, así como generar espacios para

concretar la forma como debemos relacionarnos y organizarnos, ya sea por medio de estatutos o manual de participación.

Durante varios años hemos implementado esfuerzos por fortalecernos por medio de acciones concretas como docencia, dramaturgia, movilidad nacional e internacional, Investigación-creación, creación, configuración de laboratorios de *investicreación*, extensión. publicaciones conjuntas. Para concretar nuestro plan de acción cada una de las universidades que la integran, deben consolidar y fortalecer los Nodos, proponer proyectos y realizar propuestas incluyentes y participativas que socialicen y potencialicen nuestra razón de ser, estar y existir.

Iniciamos el dossier con el artículo de Isabel Cristina Flores Hernández, profesora doctora de la Universidad de Puebla, México, una de las fundadoras de RED-CITU. En “La pedagogía teatral y la semilla generadora”, la maestra presenta reflexiones sobre las prácticas pedagógicas en la sala de aula, pensando en la metodología pedagógica de formación de artistas escénicos como respuesta a las necesidades de la escena teatral contemporánea. Para ello dialoga con maestros creadores y pedagogos rusos del siglo XX, como María Knébel, Nemiróvich-Dánchenko, Stanislavski, Meyerhold, entre otros, cuyas numerosas referencias están traducidas directamente del ruso. Al introducirnos en el sistema educativo teatral ruso, la autora analiza conceptos como el de “semilla generadora” y el de “poesía pedagógica” de Knébel, con el objetivo de reforzar que la enseñanza teatral es, ante todo, un proceso de aprendizaje humano eminentemente colectivo, que implica la combinación de diversas herramientas escénicas, áreas artísticas, conceptos y experiencias.

• 16

Gina María Monge Aguilar es profesora doctora del Curso de Artes Escénicas de la Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), ubicada en el estado de São Paulo. En su artículo “La creación como pedagogía: el caso de los Proyectos Integrados de Creación Escénica de la Unicamp”, la docente nos presenta cómo el curso, desde su creación en 1986, y a través de sus reformas curriculares, ha mantenido como principio un currículo que entrelaza la creación, en sus constantes transformaciones, con la investigación escénica en un proceso artístico-pedagógico. Para ello, nos presenta los Proyectos Integrados de Creación Escénica (PICC), que pretenden fomentar la autonomía artística de los/las estudiantes, a través de cuatro montajes en los dos últimos cursos de la carrera. Además de presentar el proceso artístico en muestras para públicos internos y externos de la Universidad, el proyecto también incentiva el ejercicio artístico-pedagógico a través de talleres ofrecidos por/por los estudiantes sobre los procesos de creación. Sobre este aspecto, Aguilar señala: “No es solo una

forma de compromiso artístico, sino también ético, que nace de la necesidad de compartir los descubrimientos y de abrirse a la sociedad en la que se vive”. La autora trae ejemplos de algunos Proyectos coordinados por colegas, con el objetivo de dilucidar cómo en cada montaje, de diferentes maneras, se desarrolla la creación como pedagogía.

“Recursos educativos audiovisuales: una experiencia pedagógica en expresión corporal que se expande a la ‘nueva normalidad’” es un artículo escrito por profesores del área de expresión corporal del programa de Arte Dramático de la Universidad El Bosque, en la ciudad de Bogotá, Colombia, Lilian Acosta Gutiérrez y Víctor Muñoz Dagua. Ante el contexto de la pandemia Covid-19, los autores nos presentan un proyecto experimental realizado como estrategia pedagógica para las disciplinas corporales en un entorno virtual. Luego de la primera edición de la REA (Recursos Educativos Audiovisuales), realizaron encuestas con las/los estudiantes y, a partir de las respuestas, reestructuraron los recursos audiovisuales, que fueron utilizados durante las actividades híbridas y, posteriormente, como apoyo a las materias presenciales. Los autores señalan que las actividades remotas han colaborado en la autonomía de las/los estudiantes, generando “el fortalecimiento de su atención, la resolución de problemas, el desarrollo de su creatividad y la adquisición de habilidades digitales”.

- 17 • Mara Lucia Leal, profesora doctora del Curso de Teatro de la Universidad Federal de Uberlândia, en su texto “Entre Iracenas, Jaciaras, Marias e Josés: relato del proceso creativo de “El futuro es ancestral”, narra el proceso de creación realizado por la clase de Atelier de Creación Escénica. Los Ateliers de Creación Escénica tienen como objetivo ofrecer a las/los estudiantes la posibilidad de sumergirse en una creación, en la que puedan experimentar y participar activamente en todas las etapas de un proceso de creación escénica. La autora relata el proceso de la última producción que coordinó, en la que realizaron investigaciones sobre la ancestralidad. Para ello, se adelantó un estudio sobre los árboles genealógicos de las/los participantes y sobre la cultura de algunos pueblos indígenas de Brasil. Según la autora, el título del montaje, “El futuro es ancestral”, es una cita de Ailton Krenak, líder indígena brasileño, ambientalista, filósofo, poeta y escritor del pueblo Krenak, para quien “sólo podemos tener un futuro si rompemos con la visión extractivista del organismo vivo llamado Tierra y aprendemos a reconciliarnos con nuestros orígenes”.

En “Protocolo de investigación artística: revelando los trazos de una experiencia práctica”, de Paula Rojas Amador, profesora doctora de la Escuela de Arte Escénico de

la Universidad Nacional de Costa Rica, la autora presenta las diferentes fases del protocolo de investigación artística, que aparece como parte de un proceso de investigación-creación en torno a la escena digital y la escritura escénica de los medios digitales. Según la autora, estas fases fueron concebidas en un constante diálogo teórico-práctico y diseñadas como una primera aproximación al trabajo con las tecnologías digitales en escena, teniendo en cuenta la complejidad de su tejido relacional y el potencial narrativo, poético y estético de estos medios. El objeto de estudio fue la investigación-creación “Los medios digitales desde una escritura intermedial seguido de ‘El mundo no se detiene, guion dramático’”, trabajo doctoral de la autora, realizado en la Universidad Laval, en Canadá, en 2018. El objetivo de la investigación fue afrontar directamente la problemática que surge en la integración de las tecnologías digitales con la escena y su construcción poética.

El dossier finaliza con “La travesía de la Pitia”, de Madeleine Loayza, profesora doctora de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. En su texto, la autora revisita experiencias de su investigación doctoral “La osadía de Eros: la tensión erótica, dispositivo contrahegemónico de la *poiesis* teatral”, en la que seleccionó, describió y organizó hitos geográficos y encuentros con artistas en los que reconoce la “tensión erótica” como dispositivo que sostiene la inquietud o la curiosidad creativa. En su investigación artística, Loayza afirma que asume el desafío de aceptar “la pulsión violenta (de la muerte) y conducirla en acto de amorosa entrega, en la construcción de la autoficción de aquello que la apasiona; (tensión erótica)”. Para ella, la travesía es una imagen metafórica que traza un recorrido cartográfico como soporte conceptual y, al mismo tiempo, guía el proceso creativo, la *poiesis* productiva de la obra escénica-performativa de su autoría, “Mujer en llamas”, cuyo estreno está previsto para el 2023.

Para concluir rescatamos que esta publicación nació como parte de las acciones para compartir las investigaciones realizadas por las/los docentes de la RED-CITU. En esta edición bilingüe, los seis artículos aquí reunidos constituyen una pequeña muestra de la diversidad en el entrelazamiento de la investigación, la docencia y la creación escénica.

Te deseamos una buena lectura

Prof. Dr. Carlos Araque Osorio - Universidad Distrital de Bogotá - Colombia

Profa. Dra. Mara Lucia Leal – Universidade Federal de Uberlândia - Brasil

Obras publicadas por la RED CITU:

ARAQUE OSORIO, Carlos. (Org.). **Ecos de voces sin aliento**. V. 1. Bogotá: Editorial Universidad Distrital, 2017.

ARAQUE OSORIO, Carlos; TELLES, Narciso. (Org.). **Ecos de voces sin aliento [Ecos de Vozes sem alento]**. Dramaturgias. V. 2. Coproducción RED CITU; Universidad Distrital; Universidade Federal de Uberlândia. Bogotá: Editorial Universidad Distrital [español]; Vitória: Cousa [portugués], 2021.

FLORES HERNÁNDEZ, Isabel Cristina; VÁZQUEZ LOMELÍ, Carlos; ARAQUE OSORIO, Carlos. **Investigación, Pedagogía Teatral y Práctica Docente**. Coproducción RED CITU; Universidad de Guadalajara; Benemérita Universidad de Puebla; Universidad Distrital de Bogotá. México: Mextli Ediciones, 2018.

VÁZQUEZ LOMELÍ, Carlos; FRANCO FRÍAS, Efraín; ARAQUE OSORIO, Carlos (orgs). **Rutas del Teatro Latinoamericano**. Coproducción RED CITU; Universidad de Guadalajara de México; Universidad Distrital de Bogotá. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2017.

Recebido em 01/09/2023 - Aprovado em 15/09/2023

- 19 • Como Citar
- LEAL, M. L.; ARAQUE OSORIO, C. Apresentação Dossiê RED CITU: Rede Latino-Americana de Criação e Pesquisa de Teatro Universitário. *ouvirOUver*, [S. l.], v. 19, n. 2, [s.d.]. DOI: 10.14393/OUV-v19n2a2023-70792. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/ouvirouver/article/view/70792>.

A revista ouvirOUver está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.