

Investigación, aprendizaje y creación en artes escénicas

Enrique Mijares
(Compilador)

co Javier Nuño Márquez
Elka Fediuk
Margot Aimée Wagner
Enrique Mijares
Carlos Adrián Padilla Paredes
Fernanda Villalobos Ocón
Sandra Carrazco Aguirre
Susana Báez Ayala
Jenny González López
Alejandra Ferreiro Pérez
Iris Marysol Arenas Cordourier
Mano Briones Durán
Claudia Fragoso Susunaga Jorge Prado Zavala
Mónica Jasso
Armando Partida Taizan
Claudia Cabrera y Domingo Adame
Mahatma Ordaz Domínguez
Rocío Galicia
Camela Jiménez Dragucevic
Gabriel Silva Alejandra Saharai Adame Moren
Luis Fernando Orea Ramos
Laura Tudela Mario Espinosa Ricalde

María Teresa Paulín Ríos y María de Lurdes Pérez Cesar
Anneth Villarreal Arizpe Yessica Zulema Atzimba Pérez Ríos
González López y Emma Guadalupe Hernández Asc
Alejandro Ortiz Bullé Goyri Larissa Loeza Goycochea
Alejandro Flores Solís y Blanca Lilia Hernández Reyes
Isaac Pájaro Sánchez Fabiola Emilia Gutiérrez Yáñez
Julio Federico Morales Rojas Guillermina Fuentes Ib
Carlos Urani Montiel y Grecia Márquez García

A spotlight is positioned at the top center of the page, casting a bright beam of light down onto a large white rectangular area. The background is a light gray gradient. The text is centered within the white area.

**Investigación,
aprendizaje y creación
en artes escénicas**

PRIMERA EDICIÓN, 2021

Investigación, aprendizaje y creación en artes escénicas.

Monterrey, Nuevo León, México : Universidad Autónoma de Nuevo León, 2020.

355 páginas ; 17 x 21.5 cm.

ISBN: 978-607-27-1411-3

Rogelio G. Garza Rivera
Rector

Santos Guzmán López
Secretario General

Celso José Garza Acuña
Secretario de Extensión y Cultura

Antonio Ramos Revillas
Director de Editorial Universitaria

Deyanira Triana Verástegui
Directora de la Facultad de Artes Escénicas

Enrique Mijares
Edición

Nancy Saldaña
Diseño digital

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño tipográfico y de portada—, sin el permiso por escrito del editor.

Este libro se publica gracias al apoyo y la colaboración de Discursos Escénicos Contemporáneos UANL-CA-357, Cuerpo Académico de la Facultad de Artes Escénicas de la UANL.

© Universidad Autónoma de Nuevo León.

Padre Mier 909 pte. esquina con Vallarta, Monterrey, Nuevo León, México,

C.P. 64000. Teléfono: (5281) 8329 4111

e-mail: editorial.uanl@uanl.mx | editorialuniversitaria.uanl.mx

Investigación, aprendizaje y creación en artes escénicas

**Enrique Mijares
(Compilador)**

De la investigación a la creación: talleres de dramaturgia

La investigación académica en torno a la dramaturgia suele vincularse a documentar y analizar los textos dramáticos o el trabajo escénico, queda elidido el proceso de creación previo a la publicación o puesta en escena del guion teatral. Me interesa abordar aquellas fronteras que nos permiten la reflexión respecto al proceso de creación en los talleres de dramaturgia que coordina Enrique Mijares, y del resultado de los cuales se desprende una metodología de investigación-creación literaria y un proceso de aprendizaje de las artes escénicas.

El interés de Mijares por el estudio del realismo virtual y las estructuras hipertextuales en la literatura dramática y la puesta en escena, han dado origen a la realización de talleres de dramaturgia –alrededor de sesenta– que han tenido lugar en diversas ciudades del país, de forma particular en los estados de la frontera norte, y algunas experiencias internacionales en Colombia, Costa Rica, Argentina, Irlanda y España. La mayoría de los textos resultantes –diez o doce por taller impartido– han sido publicados –treinta libros–; otros han sido escenificados o han motivado ensayos presentados en congresos internacionales, o artículos incluidos en publicaciones especializadas.

¿INVESTIGAR DE QUÉ, POR QUÉ Y PARA QUIÉN?

Los talleres de dramaturgia corresponden a la episteme de un teatro de la diversidad “que se desarrolla en las periferias de los paradigmas académicos oficiales” (Mijares, 2015b: 99).

¿Por qué es un teatro periférico? En principio, porque corresponde a producciones creativas que se alejan de los centros culturales hegemónicos del país. Por otro lado, porque los talleres apuestan a la posibilidad de despertar y fortalecer la habilidad investigadora de los participantes, habilidad que, de forma posterior, quedará plasmada en sus textos. Sin que el proceso cierre allí, se crea –en este caso obra dramática– para investigar, y se investiga para crear.

Para acercarnos a esos materiales, recorro a las ideas de Jorge Dubatti, quien analiza la figura del artista investigador y sostiene que, en el siglo XXI, hemos

“asistido a un verdadero cambio epistemológico respecto de la articulación entre campo de las artes y la universidad” (2019: 3).

Uno de esos ángulos innovadores lo constituye asumir que experimentar los procesos creativos como procesos de aprendizaje a través de la indagación, la búsqueda del dato, la fuente, la historia, constituye un cambio de rumbo. La academia convencional asume que el área de la investigación y el área de la creación corresponden a mundos paralelos. Están allí, en esferas contiguas, sin comunicarse entre sí. Quien asiste a una formación académica se presupone formado para el dato preciso y duro. Quien frecuenta instituciones de creación se asume como alguien sin rigor reflexivo alguno. Seguimos con la imagen del creador romántico.

Dubatti añade: “El arte y el teatro reconocen su singularidad tanto en el hacer como en la producción de saberes y teorías. La investigación artística se articula además con la docencia y la capacitación en el arte.” (3). Hace tiempo que enseñar dejó atrás la transmisión de datos; se apuesta por el aprendizaje, por la formación de individuos que desplieguen sus habilidades no solo para recabar información, sino para el meta-aprendizaje: crear con dicha información, documentos académicos o textos de creación literaria.

Si bien la tradición de impartir talleres de creación tiene una tradición relevante, no resulta la norma sino la excepción en nuestro país. Implementar talleres de creación dramática en los ámbitos universitarios, se observa aún con escepticismo, a pesar de que quien coordine esta experiencia sea un autor con saberes sólidos en su área.

Dubatti nos invita a reflexionar en estas ideas:

[La] Filosofía del Teatro ha puesto el acento en el rol del artista como productor de saberes y conocimiento, como pensador e intelectual específico [...] e insustituible en la generación de un pensamiento singular, impar, excepcional, que solamente el artista puede producir. [...] El teatro encarna ideas en los procedimientos y las poéticas, no las ilustra ni las explicita. [...] Los procesos del aprendizaje se sostienen en el conocimiento del mundo, sobretodo en el habitarlo. [...] ¿El resultado? Epistemes diversas, plurales, dialógicas del hacer arte. [...] ¿El arte produce conocimiento? ¿Cómo produce conocimiento el arte? (2019 4-7).

CREACIÓN, PROCESO DE APRENDIZAJE

La creación como proceso de aprendizaje nos lleva mantener abiertas todas las preguntas posibles, y, con base en ellas, el investigador de literatura dramática bien puede cambiar de silla e indagar los procesos de lo ficcional y, por más que se niegue desde las políticas educativas, sus aportes son indispensables en nuestro aquí y ahora.

Si bien Dubatti se refiere al teatro, sus ideas son una develación para referirnos a la escritura, la creación y la investigación. Así, el ámbito de la creación no imita

en el sentido figurativo; reconfigura, virtualiza, reelabora, explora los filones de los acontecimientos.

A partir de estas inquietudes retomo el papel crucial que juegan las Instituciones de Educación Superior en atender la filosofía de las artes y del teatro en especial. Me refiero a que, mediante la creación, el autor-creador-investigador fortalece sus habilidades cognoscentes.

Quien se anime a participar en un taller de creación dramática deberá asumir que no se trata de sentarse a recibir por ósmosis un conocimiento determinado, tampoco una receta o una escaleta que guíe con puntualidad la redacción del texto. Se espera que el participante despliegue las habilidades para investigar a partir del dato mínimo y para agenciarse durante el proceso, los saberes que va requiriendo para su creación.

“El arte como morada de habitabilidad” (Dubatti 6), un hábitat que requiere allegarse el conocimiento y, en especial, proyectar en la creación una huella de esa sapiencia social e individual.

EXPLORACIÓN Y CREATIVIDAD

Con base en las ideas anteriores, retomo el concepto de taller de dramaturgia que sostiene Mijares, como “el campo natural de la exploración y la creatividad [...] comunicación social, tanto reflexión como goce artístico” (2015b 100), un ejercicio de aproximación a la literatura dramática que integra los conceptos de pensamiento sistémico e hipertexto. Esta episteme, en apariencia innovadora, sostiene el tallerista, corresponde a “procesos ancestrales de pensamiento, desde la virtualización de la realidad en las paredes de las cavernas, hasta la realidad virtual de los hologramas y los juegos de simulación de otros universos como *second life*” (101).

Los talleres de dramaturgia hipertextual no apuestan a una mimesis referencial de lo concreto, ni tienen como propósito hacer una fotografía; el texto explora, indaga, se detiene en las nimiedades, se lanza al mar como una carta en una botella, con la mirada puesta en el futuro, en el *post factum* de sus participantes, creadores-investigadores y, en particular, de sus receptores, de quienes se espera entablen interlocución con el texto, una vez que este sea redactado y una vez concluido, se muestre para su lectura o escenificación.

Si partimos de que la dramaturgia hipertextual potencia la capacidad humana de crear enlaces de forma continua entre el sentido de dos o más palabras, ideas o conceptos, estamos así, ante el proceso de virtualización de la realidad, en donde, tanto quien redacta/crea el texto, como quien, lector/espectador, establece interlocución con él, parten de sus propios horizontes de expectativas, de sus personales contextos de experiencia, para asociar datos que provienen de una estructura de pensamiento no arborescente, muy lejos de lo que establece el paradigma de pensamiento lineal hegemónico occidental.

La dramaturgia hipertextual que se promueve en los talleres que coordina Mijares, rompe con el modelo aristotélico —unidades de acción, tiempo y espacio—, se separa de la lógica racionalista dieciochesca o decimonónica, y favorece el acceso a formas de pensamiento complejo, diverso, rizomático, discontinuo, fragmentario, múltiple, cercano a los planteamientos de la teoría de la relatividad, el caos y los mundos paralelos.

EL DILEMA Y LA MÍNIMA ANÉCDOTA

La creación requiere de investigación, de exploración, de plantear un dilema o duda cartesiana, de establecer una mínima anécdota y partir de ella con rumbo desconocido... “solamente así se está en posibilidad de emprender la aventura de la creación dramática” suele señalar Mijares en la sesión inicial de sus talleres, cuando, quienes participan, asumen el ejercicio de escribir un texto en dos semanas.

La metodología de estos talleres parte de tres preguntas centrales: ¿de qué, para qué y para quién? Es decir: tema, propósito y estructura. De ellas se desprenden otros tantos cuestionamientos cartesianos: ¿por qué me interesa tratar este tema en particular?, ¿cuál es el propósito que persigo?, ¿a quiénes está dirigido?, es decir, ¿estoy pensando en que los lectores/espectadores entablen interlocución con el texto y se intercambien con las situaciones y los personajes?

La propuesta del taller sostiene que la creación es un acto de libertad, que no parte de preceptos fijos, academicistas, sino de la necesidad, del deseo, de la urgencia por comunicar, por realizar un salto hacia lo incierto, inventar la aventura de explorar las infinitas opciones de expresarse.

No basta con elegir un tema y plantear un dilema, se requiere observar, indagar, investigar, allegarse la información hipertextual que permita mostrar las diversas posibles soluciones del asunto elegido, provistos de la intuición, del instinto creador, redactar un discurso irradiante que favorezca la polisemia, la realización de textos abiertos, porosos, que establezcan un libre proceso de interlocución con los lectores/espectadores.

Planteamiento anecdótico, rizoma o mínima anécdota; convención metamórfica, simulación o virtualización de la realidad; fragmentación o empleo fractal de la parte por el todo, pensamiento no arborescente, pensamiento irradiante, intertextualidad, hipertexto; ejercicio espacio-temporal en consonancia con las teorías del caos y de la incertidumbre; personajes múltiples e intercambiables; acopio alquímico de la inmensa batería de recursos dramáticos, posmodernidad, poscolonialismo, mestizaje, interdisciplinariedad, transversalidad, metateatralidad, narraturgia, teatro sin texto, etcétera. (Mijares, 2015b 101).

NO LA DIFERENCIA SINO LA DIVERSIDAD

El taller de dramaturgia hipertextual apuesta por la inclusión, no sólo dar cabida a lo que, desde la visión hegemónica, se mantiene en los márgenes, sino considerar, en esa pluralidad de perspectivas, a la propia hegemonía: “las estrategias creativas corresponden a la diversidad de opciones; diversidad en la que caben tanto las posturas binarias y las rígidas estructuras tradicionales, hasta las que sustentan la libertad en el ejercicio escénico y la polisemia en la recepción” (101).

Quienes participan, quienes emprenden la redacción de un texto dramático, han de asumirse dispuestos a alejarse del lugar común, de lo que ya se sabe, para dejarse caer al vacío, dispuestos a indagar en las profundidades del abismo.

Cuando miras un abismo, el abismo también te mira a ti, según la afirmación, espejo o bumerang, de Nietzsche, a la que suele referirse el coordinador del taller mientras va desgranando apotegmas, adagios, máximas, teoremas, tópicos, sugerencias... cuya intención radica en impulsar la innovación creadora de los participantes, al fin de cuentas, crear significa producir algo que antes no existía, o por lo menos, no así de inédito y emergente:

- Los modelos lineales promueven lo inamovible, el deber ser, la ley; son mecanismos de un poder vertical, binario, maniqueo, que parte el mundo dos mitades irreconciliables: hombres/mujeres, buenos/malos, blanco/negro, sí/no.
- El taller de dramaturgia promueve la diversidad, favorece el diálogo, explora las estructuras hipertextuales y el pensamiento sistémico. Sigue la lógica de la vida diaria en la que el tiempo se fragmenta, los usos horarios se yuxtaponen y propician que la comunicación entre personas distantes, entre uno y otro continente, suceda en tiempo real.
- No solo es preferible, sino deseable, no saber hacia dónde se dirige la escritura.
- Dejarnos guiar por la aventura de la creación: pararnos en el borde y, desde ahí, lanzarnos al vacío.
- Que los derroteros innumerables no dejen de sorprendernos, porque, si para nosotros representa asunto inédito e interés renovado, de la misma forma impactará al lector/espectador, inmerso en esa vorágine de sorpresas, de reflexión constante, de apropiación y de intercambio, de interlocución y recreación compartida.
- Que los personajes revelen lo que callan, lo que, si fueran personas, ocultarían o disfrazarían mediante eufemismos.
- La dramaturgia hipertextual explora la libertad, nace de ese acto lúdico de explorar, de indagar, de ensayar y volver a buscar; es un proceso de reescritura constante, de búsqueda de alternativas, de indagación en la alteridad, un texto que nunca se termina, un caldo de cultivo en permanente ebullición.

- Los temas no tienen orillas, cada tallerista los explora de maneras diversas, imprimiéndoles ópticas que se van descubriendo por el camino, hallando un resquicio, un matiz inédito para reflexionar.
- No repetir situaciones tal como las exhiben los noticieros o los diarios, sino desde los ángulos inexistentes, escópicos, recursivos, multifocales... a fin de que los personajes manifiesten lo que la sociedad no se atreve a decir en voz alta.
- Todo acto de creación posee un principio de virtualización y edición de la realidad.
- La creación no consiste en trasplantar la realidad cotidiana al papel o a la escena, sino una virtualización del pensamiento sistémico hacia la diversidad. (Báez, 2016 28-30)
[Los talleristas] se dedican a ejercer de manera irrestricta la libertad de utilizar, de la totalidad que el devenir ha puesto a su alcance, los recursos creativos que les apetezcan, así de la literatura como de la multimedia, extrapolando géneros e inventando convenciones, creando recorridos hipertextuales, ínter y/o transdisciplinarios, en las combinaciones y porcentajes que consideren necesarios. (Mijares 2015b: 100).

EL PROCESO DIDÁCTICO DEL AULA-TALLER

Entre los procesos de aprendizaje puestos en práctica durante el desarrollo de estos talleres, lo que distingue, sin lugar a dudas, el trabajo de creación al que convocan, es la guía dinámica o modo de proceder que los sustenta y que ha venido diseñándose en base a las experiencias acrisoladas a través de impartirlos y perfeccionarlos.

El taller se realiza en dos semanas, durante las cuales, cada participante — máximo ocho— se compromete a escribir, por lo menos, una obra de teatro.

El cronograma de actividades propuestas contempla la realización de tres sesiones colectivas y diez sesiones individuales.

Las colectivas: Inicial, en la que cada uno de los participantes presenta su proyecto, mencionando tema, propósito y estructura del texto que se propone redactar; y el coordinador establece los lineamientos a seguir durante el ejercicio de investigación creación. Intermedia, de lectura de avances de los textos. Y final, de lectura de textos terminados. (Se acostumbra llevarlos a cabo en 3 sábados consecutivos).

Las individuales se realizan durante los cinco días entre la inicial y la intermedia, y los cinco días entre la intermedia y la final. (Se sugiere que se realicen de lunes a viernes) Cada uno de los participantes se reúne, una hora diaria y cara a cara, con el coordinador del taller. Son sesiones de trabajo personalizadas, cuyo propósito consiste en propiciar la intimidad de la creación, la inmersión de quienes crean los textos, en un ámbito de infinitas opciones de búsqueda, una red de información

que desemboca constantemente en laberintos con infinitas salidas, en redes de incontables conexiones.

Dubatti cita a Daulte: “el teatro no como un vehículo transmisor de ideas, sino como un constructor, un portador de ideas en sus mismas estructuras dramáticas y en sus artificios.” (20). En los talleres de dramaturgia que coordina Mijares, los procesos de aprendizaje producen textos en los cuales las significaciones se hallan, en calidad de potencias, sembradas en un campo minado, y habrán de desplegarse cuando, en el proceso de interlocución espectador/escena, quien mira, lectores frente al papel o público en la sala, se intercambian con lo mirado, que, a fin de cuentas, eso es el teatro.

Investigar para crear, crear para investigar, tal es la pauta que redimensiona el proceso de aprendizaje de las artes escénicas, en esta propuesta desde la teoría hipertextual desarrollada por Enrique Mijares en sus talleres de dramaturgia.

FUENTES CONSULTADAS

- Báez Ayala, Susana (2016). "Salto al vacío". En *Escribir las fuerzas*. Taller de dramaturgia Juárez 2014 Ciudad Juárez: UACJ, pp. 21-36
- Jorge Dubatti (2019). *Teatro y territorialidad*. Perspectivas de Filosofía del Teatro y Teatro Comparado. (1-24). Gedisa: Barcelona
- Mijares, Enrique. (2015a). "Investigar para crear. Insoslayable proceso literario." En *Teoría y creación dramática. La investigación como proceso creativo*. (7-15). Durango: Espacio Vacío-UJED.
- Mijares, Enrique. (2015b). *El espectador conoce el futuro. Recepción/edición de la realidad teatral*. México: Libros de Godot.

-
- 17 Escenarios compartidos y hacer metodológico: la formación de investigadores de teatro.
  - 22 La Materia de Artes Escénicas del Equipo Interdisciplinario, IEMS - CDMX.
  - 30 Notas sobre el taller de teatro CBI de la UAM-Azcapotzalco
  - 37 La enseñanza interdisciplinaria de las artes INBA/Cenidi-Danza José Limón.
  - 46 Investigación, aprendizaje y teatrología CITRU - UNAM
  - 62 La actividad teatral forma y transforma al adolescente
  - 66 Propuesta curricular para el área de docencia teatral CLDyT - UNAM.
  - 73 Profesionales de las artes escénicas en procesos educativos.
  - 79 Cuatro pilares de la licenciatura en Literatura dramática y teatro.
  - 95 CUT: 57 años de transformaciones.
  - 106 Formación internacional para la investigación en artes. Universidad de Quebec.
  - 112 Crear desde la duda: profesionalización del joven investigador. Universidad de Salzburgo.
  - 119 Ser o no ser: una reflexión sobre la formación actoral.
  - 135 La figura del Docente-Investigador en el Centro Morelense de las Artes.
  - 146 La investigación artística y el docente investigador.
  - 153 La Educación teatral en el Centro Morelense de las Artes.
  - 161 La relación interdisciplinaria de las artes escénicas UAEM.
  - 171 Método de acciones físicas y Bioenergética: actuación y psicología.
  - 179 Iluminación escénica y academia.

- 185** La transgresión en la enseñanza-aprendizaje de las artes escénicas UAEH
- 208** El trabajo de campo, proceso formativo socio-artístico
- 217** Valencia y Feldenkrais en la Universidad de Guanajuato
- 228** Enseñanza y *praxis* del teatro en Aguascalientes
- 244** La investigación, metodología en la formación actoral
- 252** La formación teatral en las universidades mexicanas
- 264** Rodolfo Valencia formador de creadores escénicos
- 272** De lo disciplinar a lo transdisciplinar en la formación escénica
- 281** El control de los cuerpos: una mirada deconstructiva
- 288** Discrepancias en la enseñanza de las artes escénicas
- 295** Especialización de públicos en Ciudad Juárez
- 305** Enseñanza del teatro regional: un plan de clase
- 315** El ángel, de Selfa Chew: aprendizaje del entorno
- 322** De la investigación a la creación: talleres de dramaturgia
- 330** La persistencia de la visión: la formación teatral en Monterrey
- 333** El teatro en el proceso de aprendizaje de la lengua escrita
- 339** Los procesos de formación en teatro y danza, FAE

Investigación, aprendizaje y creación en artes escénicas,
se terminó de editar en enero del 2021

Bajo el auspicio de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (FAE-UANL), y mediante un sistema de círculos excéntricos que, a partir de Ciudad de México, va ensanchando su diámetro por el territorio nacional hasta alcanzar las fronteras, la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT), reúne en esta antología, analizadas por una treintena de investigadores, docentes, estudiantes, tesis, artistas escénicos, incluso funcionarios, las estrategias que han venido incorporado a sus procesos de aprendizaje de las artes escénicas, las instituciones culturales y educativas del país.

ISBN 978-607-27-1411-3

9 786072 714113

