

INFORME LOCAL

Durante el año 2009, segundo semestre, el Departamento de Artes Escénicas llevó a cabo varias actividades, entre ellas: un Festival Universitario de Teatro, que incluía el II Encuentro de Investigación en Artes Escénicas, las Residencias Artísticas en Dramaturgia, la Producción de la Antología Radiofónica de la Dramaturgia Contemporánea y los viajes realizados a Mendoza (Argentina) y Santiago de Chile. El proyecto denominado Tertulias Dramáticas, inscritas en la Red Nacional de Dramaturgia, sesionó durante todo el periodo de las actividades académicas.

VI FESTIVAL UNIVERSITARIO DE TEATRO 2009, UNIVERSIDAD DE CALDAS

Tal como estaba previsto llegaron al Festival las siguientes universidades nacionales: Universidad de Antioquia, Universidad del Atlántico, Universidad El Bosque (Bogotá), Universidad Francisco José de Caldas –ASAB– (Bogotá), Escuela de Bellas Artes de Cartagena, Escuela de Bellas Artes de Cali.

Como universidades extranjeras contamos con la presencia de: Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile), Universidad de Tartu (Estonia), Universidad de Río Grande del Sur (Brasil).

El acto Inaugural fue en el Teatro Fundadores, con la obra *A Serpente*, de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, de Brasil. En total se presentaron 15 funciones en los teatros: Fundadores, 8 de Junio, Galpón de Bellas Artes, Confamiliares y Punto de Partida. Además, se presentaron obras en espacios abiertos tales como: Escuela Micaela y Hall de la sede central (Universidad de Caldas).

Es importante destacar que hubo lleno total en todas las funciones. Para este año en particular se repartieron boletas para cada una de las presentaciones, lo que nos permite reportar una asistencia total durante el festival de 3.500 personas; siendo los estudiantes de la Universidad de Caldas el mayor número de asistentes.

También, es importante destacar el alto nivel de las presentaciones, evidenciado por comentarios del público, la prensa crítica y la crítica especializada. Tal como lo mencionaron profesores y estudiantes, este evento se ha constituido en un modelo para Colombia y Latinoamérica, dado que se configura como una unidad que vincula lo estético con lo académico en diferentes espacios.

La muestra, es un espacio de confrontación de las diferentes expresiones y estéticas de los Programas de Artes Escénicas del país y de los invitados internacionales. El nivel de las presentaciones es cada vez más alto, ya que los trabajos que llegan demuestran el rigor académico de cada una de las universidades participantes. Es importante considerar que cada obra llega con una presentación de las tesis que se tuvo en cuenta para la configuración de obra, hecho que lo hace diferente de cualquier otro festival de teatro.

En términos de producción del evento, es importante resaltar la labor de profesores y estudiantes de nuestra Universidad. Se destacó la organización en cada uno de los aspectos, haciendo posible que los participantes realizarán la muestra de sus trabajos en las mejores condiciones posibles.

II ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS

Realizado en el marco del Sexto Festival Universitario de Teatro, los días 15, 16 y 17 de octubre de 2009, en el auditorio del palacio de Bellas Artes, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Asistencia promedio: 120 participantes por jornada diaria.

Para el éxito de este evento, fueron vitales los esfuerzos de la Universidad de Caldas a través de distintas instancias, entre ellas: la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados, la Vicerrectoría Administrativa, la Vicerrectoría de Proyección, la Vicerrectoría Académica, la Oficina de Acreditación, la Facultad de

Artes y Humanidades y el Departamento de Artes Escénicas.

Como docentes e investigadores de artes escénicas, propiciamos un espacio de encuentro, debate y reflexión de las diferentes corrientes del pensamiento teatral, conocimiento que se genera en las escuelas de educación formal, de las diferentes universidades y academias, existentes en el país y en algunas universidades del mundo (Universidad de Tartu, Universidad Católica de Chile, Universidad de Río Grande del Sur, Brasil).

Esta actividad anual es un aporte de impacto en el medio escénico, pues, para nadie es secreto que adolecemos de espacios de intercambio, lo que nos impide reflexionar sobre cómo se forman los pedagogos, actores, directores y dramaturgos y demás oficianes escenotécnicos de nuestro quehacer.

El impacto de este evento anual es el posicionamiento a nivel nacional e internacional como un encuentro de perfil netamente académico en las artes escénicas, que crea relaciones activas del saber teórico y práctico del teatro y las artes escénicas con la pedagogía. También visibiliza los procesos de investigación, adelantados en los programas académicos de las artes escénicas y áreas afines.

Los ponentes y representantes de las universidades invitadas a este segundo encuentro son docentes investigadores universitarios con una excelente estructura y experiencia académica, que están desarrollando sus investigaciones o que están ya concluyendo sus informes

Obra: "Escúchame" Universidad de Caldas, Fotografía: Andrés Uribe

finales. Las temáticas presentadas fueron diversas dentro de lo disciplinar en las artes escénicas.

El director y moderador del evento fue el maestro Gilberto Leyton de la Universidad de Caldas. Los participantes fueron:

Liliana Hurtado (Universidad de Caldas).
Pedro Miguel Roza (Ministerio de Cultura / Universidad Pedagógica Nacional).

Carlos Enrique Lozano (Ministerio de Cultura).

Tania Cárdenas Paulsen (Ministerio de Cultura).

Marleny Carvajal (Universidad de Antioquia).

Camilo Ramírez Triana (ASAB - Universidad Distrital, Bogotá).

Irion Paulo Rodrigues Nolasco (Universidad Río Grande del Sur, Brasil).

Arley Ospina Navas (Universidad El Bosque, Bogotá).

Maribel Ciadoro Pérez (Universidad de Antioquia).

Macarena Baeza (Universidad Católica de Chile).

Miguel Alfonso (Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá).

Mabel Pizarro (Universidad del Atlántico, Barranquilla).

Álvaro Narvárez (Universidad de Antioquia).

Kalev Kudu (Universidad de Tartu, Estonia).

Aída Fernández (Bellas Artes de Cali).

Elicenia Ramírez (Bellas Artes de Cali).

Carlos Araque (Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", Bogotá).

Daniel Ariza Gómez (Universidad de Caldas).

Rubén Darío Zuluaga Gómez (Universidad de Caldas).

RED NACIONAL DE DRAMATURGIA

El proyecto denominado Tertulias Dramáticas, inscrito en la Red Nacional, fue coordinado por la maestra Marina Liliana Hurtado Sáenz. Las Tertulias Dramáticas se realizaron desde el 27 de abril hasta el 24 de noviembre, los días lunes o martes cada 15 días, de 6 p.m. a 8:30 p.m. en las instalaciones de la Universidad de Caldas. En total se realizaron 12 Tertulias durante el periodo de desarrollo del proyecto, con un promedio de dos tertulias por mes.

Se realizaron tres actividades adicionales al proyecto:

Concurso Nacional de Dramaturgia

En el marco de las actividades realizadas por la Red Nacional de Dramaturgia, se llevó a cabo el Concurso Nacional de Dramaturgia Contemporánea 2009, cuya convocatoria se llevó a cabo en el mes de julio y la selección de las obras ganadoras se realizó en el mes de septiembre de 2009. Concuraron 48 obras –de escritores de todo el país-, de las cuales fueron evaluadas 36 y 12 no fueron habilitadas para ser evaluadas por no cumplir con los parámetros establecidos; se seleccionó un ganador nacional y uno de cada Foco de la Red.

Antología Radiofónica de la Dramaturgia Contemporánea

En la producción de esta Antología participaron 20 personas, entre actores, directora, asesores, técnicos, ingeniero de sonido y guionistas. Las obras premiadas en el Concurso Nacional de Dramaturgia Contemporánea 2009, fueron producidas

radiofónicamente por la Universidad de Caldas, además sus autores participaron en la I Residencia Dramatúrgica.

Primeras Residencias Artísticas en Dramaturgia

Evento en alianza con el Ministerio de Cultura. Tuvo lugar del 10 al 15 de octubre en la ciudad de Manizales, dentro de las actividades programadas en el VI Festival Universitario de Teatro, organizado por el Departamento de Artes Escénicas y con el apoyo de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria.

A esta Residencia asistieron 16 estudiantes de los diferentes Focos de la Red que funcionan en el país (Bogotá, Armenia, Cali y Manizales), escogidos previamente por sus calidades e interés en la dramaturgia. Contamos con la presencia de tres dramaturgos nacionales de alto nivel, los cuales orientaron este espacio de laboratorio y creación dramatúrgica, con una dedicación de tiempo completo durante los días que duró dicha Residencia. Adicionalmente, los resultados de la Residencia se presentaron públicamente el día 15 de octubre dentro de la programación del II Encuentro de Investigación en Artes Escénicas.

Los dramaturgos invitados fueron: Tania Cárdenas Paulsen, Carlos Enrique Lozano y Pedro Miguel Roza Flórez.

VIAJES ACADÉMICOS

Realizados a Mendoza (Argentina) y Santiago de Chile, por docentes y estudiantes de la Universidad de Caldas.

Mendoza

El principal objetivo de este viaje fue asistir al Encuentro Nacional e Internacional de Carreras Universitarias de Teatro, celebrado entre los días 2 al 6 de septiembre, dentro del cual se verían los resultados del 2do Proyecto de Creación e Investigación de la Red Latinoamericana de Teatro Universitario (Red CITU).

Dicho Proyecto se realizó en Mendoza del 10 de agosto al 6 de septiembre, contando con la presencia de: la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Puebla (México), la Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), la Universidad de Playa Ancha (Chile) y la Universidad de Caldas por Colombia. Cada una de estas universidades debía llevar una propuesta escénica que girara sobre la temática de “América, utopía y desilusión” para ser sometida a un periodo de ensamble o tejido en el cual se lograra hacer, a modo de laboratorio, una propuesta donde confluyeran de manera estética los diferentes puntos de vista y que arrojara como resultado un espectáculo que se presentaría dentro del Encuentro de teatro antes mencionado.

La Universidad de Caldas representada por el Departamento de Artes Escénicas llevó la puesta en escena de la obra *Ladrillo portante de celda circular*, con la participación de tres estudiantes de la carrera (Tatiana Hurtado, Andrea Marín y Viviana Hoyos). Esta pieza teatral de autoría y dirección de la maestra Liliana Hurtado Sáenz, fue presentada junto con las demás propuestas de los otros países al director Ernesto Suárez, docente

de la Universidad Nacional de Cuyo y reconocido actor y director argentino, quien se encargaría de la dirección y el proceso de ensamble de la obra final.

La participación dramatúrgica de la Universidad de Caldas causó gran acogida por parte del director y del colectivo de actores y productores encargados, destacando la calidad del texto, la puesta en escena, la interpretación y la pertinencia en el manejo del lenguaje; fue tanto el éxito, que la obra fue tomada como uno de los ejes fundamentales del espectáculo a construir y fue nutrida por las otras propuestas de las demás universidades.

El resultado de este 2do Proyecto de Creación e Investigación, se tituló con el mismo nombre que sirvió como disparador para iniciarse el proceso; la obra final tuvo por nombre: *América, utopía y desilusión*. Se presentó en el marco del Encuentro el día 4 de septiembre en las instalaciones del tradicional y mítico Teatro Independencia (patrimonio arquitectónico de Mendoza) contando con lleno total y una magnífica recepción del público asistente; adicionalmente, se presentó el día 5 de septiembre con dos funciones, en las instalaciones de la Facultad de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo.

El evento es importante para confrontar calidades académicas y humanas de nuestros estudiantes y poder proyectar una vez más a nivel internacional el nombre de la Universidad y del Departamento de Artes Escénicas, estableciendo vínculos permanentes representados en la Red Latinoamericana de Creación, de la cual somos fundadores y gestores y desde

la cual continuaremos proyectándonos y nutriéndonos para beneficio de toda nuestra comunidad universitaria.

También en Mendoza, entre los días 28 de octubre y el 8 de noviembre, se llevó a cabo el intercambio cultural, artístico y académico en la Universidad Nacional de Cuyo, con el colectivo de estudiantes del séptimo semestre de la Licenciatura en Artes Escénicas con el montaje *La Muchacha de los Libros Usados* del dramaturgo Arístides Vargas, bajo la dirección de la maestra Beatriz Cardona López.

Durante la estadía se realizaron 4 funciones, 2 en Mendoza en los teatros Cajamarca y Quintanilla y 2 en la provincia de San Juan en el Espacio Cultural Expresión Contemporánea, donde se logró el objetivo de confrontarnos con otro público, de escuchar otras reflexiones y críticas las cuales fueron de gran acogida por la puesta en escena en general. Con el grupo "El Enko" bajo la dirección de Juan Comotti tuvimos la oportunidad de confrontar las puestas en escena de la obra *La Muchacha de los Libros Usados*, donde se reconocieron posturas éticas, estéticas, posibles lecturas que dan cuenta del contexto donde cada uno interactúa, de construir mundos alternativos, de imaginar, de crear y recrear el universo que subyace en el texto.

Se finalizó la actividad con un encuentro con el dramaturgo Arístides Vargas, quien propicia la exploración e investigación a partir de sus textos y permite adentrarse en los conflictos de Latinoamérica y del mundo entero.

Santiago de Chile

La visita a Santiago de Chile está directamente relacionada con la actividad que tenía a cargo el profesor Daniel Ariza, la cual consistía en llevar los avances de su investigación en curso, a la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile, referida a la primera versión del Proyecto de Investigación y Creación que tuvo lugar el año pasado en la ciudad de Manizales y sobre el cual basa su trabajo.

Debido a que la filosofía de los proyectos está soportada en una formulación similar, el profesor vio la oportunidad para hacer la exposición de los avances de la investigación, presentando nuestra obra *Ladrillo portante de celda circular*, como abrebocas a su exposición teórica y a manera de ejemplo en cuanto a la metodología que se viene usando en esta serie de proyectos.

Así las cosas, la obra se presentó el día 7 de septiembre en las instalaciones de la universidad, ante un grupo de profesores y estudiantes de primero y segundo años de la Escuela de Teatro. De nuevo la obra causó gran impacto en la comunidad universitaria y suscitó de manera informal un foro donde se plantearon diferentes puntos de divergencia y convergencia en cuanto a la realidad social latinoamericana.

Así mismo, durante la permanencia en la universidad se realizó la ceremonia de firma del convenio de cooperación entre la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Artes y Humanidades - Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas.