DIÁLOGOS

Apuntes Teatrales

AÑO 2. Nº 3 / SEGUNDA ETAPA / 2019

Procesos pedagógicos y de creación hoy

ENSAD
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO

Autoridades ENSAD
Director General: Lucía Lora Cuentas
Director Académico: Juan Basauri Peralta
Directora de Investigación: Lucía Lora Cuentas
Director de Producción: Dante Marchino Checa
Secretario General: Santos Cadillo Jara

Editora y coordinadora del Fondo Editorial: Mirella Quispe Ramos
Revista Diálogos, Apuntes Teatrales Año 2 N° 3
© De los textos: los autores
© De esta edición: Unidad Ejecutora Escuela Nacional Superior de Arte Dramático «Guillermo Ugarte Chamorro»
Av. Abel Bergasse du Petit Thouars N° 195, Lima
Edición a cargo del Fondo Editorial ENSAD
Foto de portada: Isabel Ortiz – Fundación Teatro a Mil | *Estado vegetal* de Manuela Infante
Diseño y diagramación: Miguel Ramos

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este libro sin autorización expresa de la Unidad Ejecutora Escuela Nacional Superior de Arte Dramático «Guillermo Ugarte Chamorro».

Diálogos, Apuntes Teatrales alberga y difunde periódicamente textos de reflexión sobre temas del campo disciplinar del teatro.

Ni la revista ni la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático «Guillermo Ugarte Chamorro» se solidarizan necesariamente con las críticas y opiniones de los autores de los textos aquí publicados, estos son de su exclusiva responsabilidad.

Tiraje: 500 ejemplares
Noviembre de 2019
Impreso en: Advertising Creativity
De: Iván Anccota Catacora
Calle las Margaritas 359 Lima 07 Lima
R.U.C. 10444079806

REVISTA

DIÁLOGOS

Apuntes Teatrales

ENSAD
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO

PERÚ | Ministerio de Educación

ÍNDICE

08 PRESEN-
TACIÓN

---

10 REFLE-
XIONES

12 **José Antonio Sánchez** (Universidad de Castilla – La Mancha)
Marcos para la investigación artística.

22 **Manuela Infante** (Pontificia Universidad Católica de Chile)
«La mejor versión de la academia sería una donde se exploren preguntas que aún no tienen respuesta»

32 **Luz Marina Rojas Merchán** (Universidad Pedagógica Nacional de Colombia)
Entre los límites de lo visible y lo no visible: Una reflexión sobre la presencia escénica del actor y de la actriz para la creación

---

40 TESTI-
MONIOS

42 **Roberto Sánchez-Piérola Vega** (UNMSM)
«El trabajo del director es para mí, en esencia, un trabajo pedagógico»

46 **Fernando Castro Medina** (PUCP)
«Creo que la pedagogía es un acto de amor, un acto de iguales y democrático por excelencia»

51 **Gonzalo Rodríguez Risco** (Yale School of Drama)
«El valor colaborativo del teatro es lo que lo ha mantenido vivo por más de dos mil años»

56 **Norma Martínez** (Teatro Animalien)
«La actuación en teatro te da un espacio de investigación durante los ensayos que no te da ni la televisión ni el cine»

60 **Paloma Reyes de Sá** (Gestus - Humor y Artes Escénicas)
«Un taller de clown es un taller del fracaso como técnica»

66 **Arturo Villacorta** (ENSAD)
«En el aula debe siempre incendiarse algo y el fuego de ese incendio debe ser el estudiante»

70 **Anabelí Pajuelo Valdez** (Asociación Cultural Puckllay)
«Para que las propuestas pedagógicas y metodológicas funcionen siempre, la persona debe disfrutar de lo que hace»

75 **Guadalupe Vivanco Arana** (ENSAD)
«Es vital que los futuros maestros contemplen siempre su entorno»

---

80 **TEXTOS DE CREACIÓN**

82 **Carolina Calema** (Instituto Vocacional de Arte - Argentina)
Los nadies

---

92 **SUMILLAS PROFESIONALES**

---

94 **DIRECTRICES PARA AUTORES**

Fotografía: Paulo Yataco

Presentación

Lucía Lora Cuentas
Directora General ENSAD

Estimados lectores, como siempre, es para mí un honor y un placer presentar este tercer número de nuestra revista *Diálogos, apuntes teatrales*. El contenido de esta edición, está sobre todo dirigido a artistas en formación en artes escénicas, pero también a todo aquel lector que desee acercarse un poco más a todo lo que significa el quehacer teatral más allá de los escenarios, por eso mismo, no pretende mostrar ninguna verdad absoluta, muy por el contrario, contamos con que las siguientes páginas planteen nuevas dudas y cuestionamientos que permitan la construcción de las verdades o certezas de cada lector.

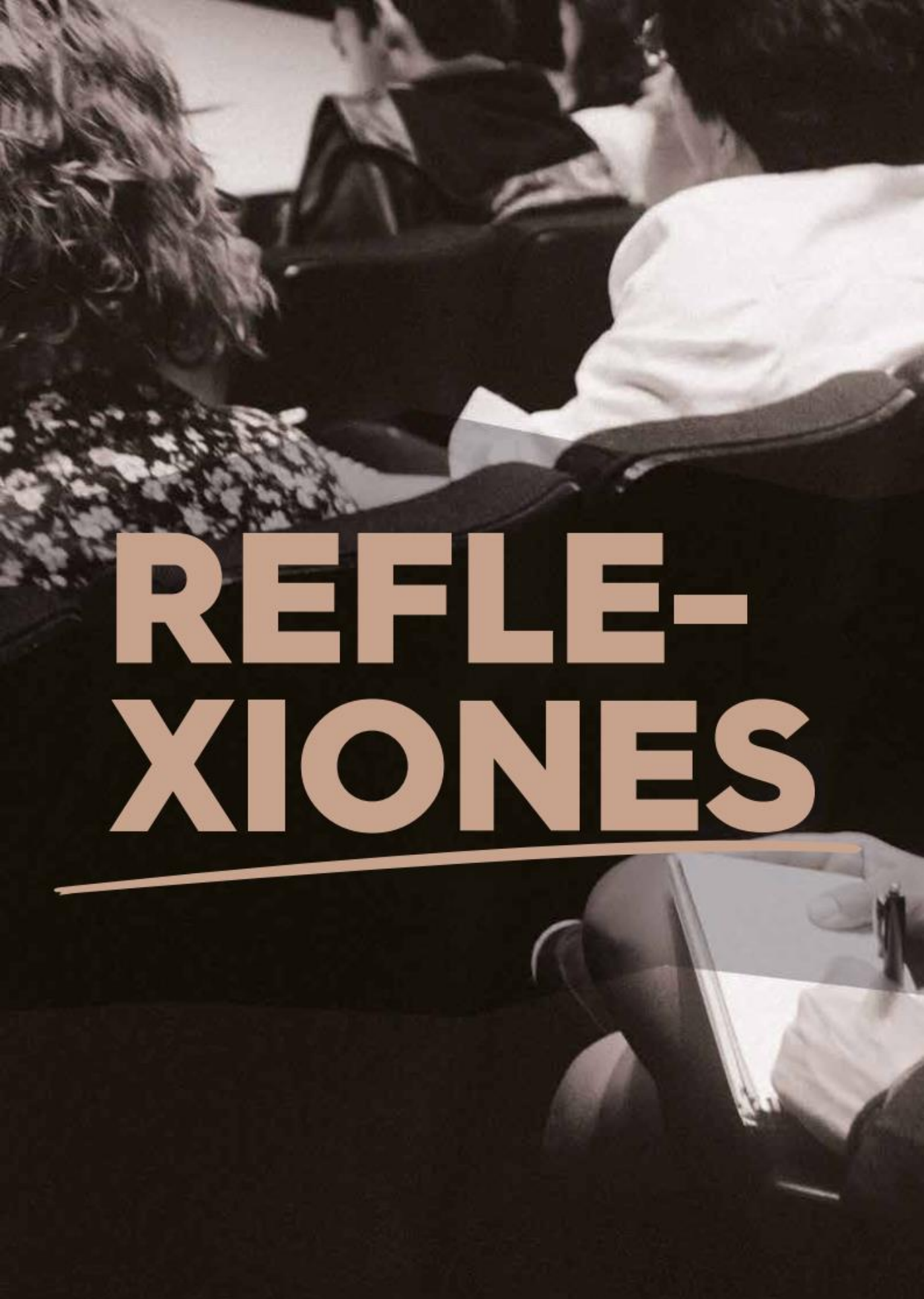
Como se ha visto en publicaciones anteriores, la Ensad se viene preocupando y ocupando de la investigación artística, específicamente la teatral, no extraña por ello que ese sea el espacio en el que se centran los dos primeros textos de la revista. El primero, de José Antonio Sánchez (España), nos propone tres marcos para entenderla, todos ellos útiles y —desde nuestra perspectiva— acertados. El primer marco aborda la investigación dentro del pensamiento y, en ese sentido, reafirma lo que —como institución y de la mano de Deleuze— creemos que es el arte: «Una génesis sensible del pensamiento y su expresión creativa». El segundo, enmarca la investigación desde un enfoque específico, que en Ensad entendemos como el posicionamiento del sujeto, es decir, la consciencia de que todo conocimiento es parcial, de que solo vemos la realidad desde nuestro tiempo y nuestro espacio, desde nuestra experiencia y nuestras creencias. El tercer y último marco aborda el diálogo entre el *search* y el *research*, que tendría su equivalente en los términos *buscar* y *rebuscar*, en este paralelismo el *buscar* está más relacionado con aquello que impulsa la práctica artística y el rebuscar con el uso de la teoría. En el caso de la Ensad ese diálogo es el que posibilita la construcción de objetos artísticos cuya génesis parte de la necesidad de producir, no solo conocimiento nuevo para la comunidad académica teatral, sino también para la generación de nuevas representaciones simbólicas que desestabilicen aquellos aspectos de la realidad que hemos normalizado a través de su constante reproducción.

En el caso del segundo texto, estamos frente a una entrevista en la que Manuela Infante, destacada directora y dramaturga chilena, nos acerca a los motivos de su cuestionamiento del textocentrismo y su acercamiento a la idea de creación colectiva (de la mano de la compañía Teatro de Chile) que, en su caso, desembocó de manera natural en la desjerarquización de los lenguajes escénicos, en el proceso de búsqueda y creación de estructuras formales que estuvieran intrínsecamente relacionadas con el discurso que como colectivo querían comunicar. Desde mi perspectiva, la creación de estas estructuras formales únicas estaban a un paso de su relación con la teoría, ¿por qué? Porque creo que la manera de pensar el mundo y la realidad, que la teoría propone, no determina estructuras formales, como sí lo hace la dramaturgia, es más, por el contrario, la teoría nos obliga a construir desde la nada, desde el vacío, formas, espacios, tiempos, colores, ritmos que logren decir eso de la teoría que resuena en lo más profundo de nuestras creencias de lo que es el mundo y la realidad. Además, pese a que Manuela se posiciona lejos de la academia, pues indica que no busca respuestas finales al plantearse preguntas, sí estaría cerca a la Ensad, que es un espacio académico que se piensa en esa misma línea cuando piensa en investigación.

Finalmente, antes de abordar los otros temas que ella también pone sobre la mesa, como la equidad de género, la raza y la condición social, como premisas básica para el desarrollo cultural (y desde el cuestionamiento de la separación entre teatro y política), Manuela nos habla de la importancia de ser conscientes de nuestras jerarquías y privilegios, para que situaciones en las que estos son utilizados en detrimento de otros no se repitan. En esta primera sección contamos también con un artículo de Luz Marina Rojas Merchán, docente del área de investigación de nuestra casa de estudios, que en su artículo intenta sistematizar la búsqueda metodológica de investigaciones relacionadas con el rol del cuerpo del actor / actriz (desde la perspectiva de la antropología teatral) y la construcción de poéticas escénicas que se generan a partir de él.

Los textos que conforman la segunda parte de esta publicación son entrevistas a artistas de distintas experiencias escénicas, todas ellas han sido realizadas y procesadas por nuestra editora. El objetivo de esta sección es compartir con ustedes la experiencia de cada uno de ellos en sus respectivos espacios formativos y cómo su entendimiento de la pedagogía teatral impacta de manera directa en el desarrollo de sus propios procesos creativos. En cada testimonio se puede apreciar que no existe una sola manera de entender la pedagogía teatral, como tampoco existe una sola manera de articularla dentro de los procesos creativos. Abrir este espacio de diálogo entre todos estos diferentes enfoques pedagógicos nos permite reafirmarnos en nuestro espíritu de libertad y búsqueda permanente de conocimiento, entendido este como un proceso.

Finalmente, en la tercera sección de esta revista les ofrecemos una obra breve que, por su tema y estructura formal, implica también un proceso de búsqueda, de reflexión y de transgresión de los límites, con lo cual esperamos haber logrado el objetivo permanente de esta publicación: desacomodar un poco para cuestionar mucho.



REFLE-XIONES

José Antonio Sánchez (España)

Manuela Infante (Chile)

Luz Marina Rojas (Colombia)

Fotografía: Alexandre Valcárcel • Sala de Parto

Marcos para la investigación artística[1]

[1] El presente texto es una transcripción editada y aprobada por el autor de la Conferencia magistral que dictó en el marco del Encuentro Internacional de Investigación de las Artes Vivas que se llevó a cabo el 2016, del 25 al 29 de octubre, en las ciudad de Guadalajara, Jalisco (México).