

Editorial

Enfoque pedagógico, creación e identidad en las artes escénicas

Pedagogical approach, creation and identity in the performing arts

Ernesto Barraza Eléspuru¹

Universidad Científica del Sur. Lima, Perú

ebarraza@cientifica.edu.pe

ORCID: 0000-0002-1450-0271

Citar como: Barraza Eléspuru, E. (2023). Enfoque pedagógico, creación e identidad en las artes escénicas. *Desde el Sur*, 15(3), e0032.

En el campo de las artes escénicas, los diversos enfoques pedagógicos aplicados en las aulas apuntan tanto a la definición de la identidad artística de los estudiantes, como a la integración de elementos identitarios más amplios en la creación de diversos productos escénicos. Dichos elementos vinculan aspectos relacionados con los discursos que pueden generarse desde la escena con otros como el contexto social o la interculturalidad, así como el género, la clase social o el sentido de pertenencia regional o nacional. La pedagogía desde y para las artes escénicas también extiende estos alcances a otros ámbitos profesionales, para los que las herramientas artísticas se aplican al desarrollo de diversas capacidades.

El presente dossier, «Enfoque pedagógico, creación e identidad en las artes escénicas», invita a la reflexión sobre las artes escénicas desde tres enfoques que, creemos, se encuentran fuertemente vinculados al ámbito de la enseñanza y la investigación académica. Presentamos dos ensayos de autores pertenecientes a nuestra casa de estudios, dos artículos y dos ensayos de académicos de universidades extranjeras que han decidido sumar sus aportes a nuestra publicación. De esta manera, las investigaciones que se presentan a continuación abordan, desde la mirada artística y

1 Dramaturgo, director e investigador. Doctor en Estudios Teatrales por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Máster en Estudios Teatrales, también por la UAB, máster en Guion para Cine y TV por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), y licenciado en Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Miembro fundador de la Red Internacional de Investigadores de Teatro Latinoamericanos y Europeos (RIITLE). Director artístico de BreakTeatro, compañía con la que ha escrito, dirigido y producido más de 15 obras teatrales.

la académica, las implicancias y los efectos de diversos procesos creativos e identitarios en las artes escénicas, considerando también orientaciones pedagógicas desde y hacia las diversas disciplinas que la componen.

Son dos las investigaciones que se abordan desde perspectivas pedagógicas. El artículo «Desde el cuerpo: experiencia del curso “Expresión corporal con el ritmo” / “Laboratorio cuerpo performático” en la Formación Inicial Docente en la Universidad del Bío-Bío, Chillán», de Tania Faúndez Carreño y Fabio Ferreira da Silva, nos ofrece un acercamiento a la práctica de expresiones afrobrasileñas implementadas como parte de un curso específico para la formación pedagógica, orientado a la expresión corporal y el ritmo. El artículo de cuenta de cómo en un esfuerzo pospandémico de innovación educativa, el desarrollo de competencias referidas a las relaciones entre el tiempo-espacio, lenguaje y memoria corporal cobran especial relevancia.

Por su parte, Raúl Rodríguez, de la Universidad Autónoma de México y docente de la Universidad Científica del Sur, plantea en su ensayo que la mayoría de los programas de estudio y licenciatura latinoamericanos están diseñados para formar creadores escénicos cuya aproximación al teatro se da, principalmente, a partir de la creación de ficciones de corte aristotélico y que, al hacerlo, dejan de lado otras maneras de creación escénica. En ese sentido, el ensayo «La presencia de las teorías de Brecht en la formación teatral y en la escena contemporánea como medio para visibilizar la violencia» ofrece una aproximación a las ideas del teatro épico como herramienta que permite al estudiante asumir la creación con mayor conciencia estética, ética y política. El autor sugiere la necesidad de una pedagogía que se ajuste a las urgencias de nuestro tiempo, fomentando prácticas artísticas capaces de denunciar, criticar y visibilizar la violencia actual.

También son dos las investigaciones que indagan en la figura del espectador, pero desde miradas muy distintas y con objetivos muy diferentes. Grimanesa Madeleine Loayza, de la Universidad Central del Ecuador, escribe un artículo en el que reflexiona sobre la «tensión erótica» que genera el vínculo entre actor espectador en su artículo «Des-ocultando a Eros: el enfoque fenomenológico en el análisis de la “tensión erótica”, en

el montaje *Autorretrato*, inspirado en *Descripción de un cuadro* de Heiner Müller». Para ello, aplica el método fenomenológico propuesto por Roberto Sokolowski, que le permite desentrañar de qué forma se establece un fenómeno sensorio-perceptivo entre el actor y el espectador en *Autorretrato* (2017), versión de la obra *Descripción de un cuadro* de Heiner Müller, presentada por la Compañía de Teatro Experimental de la Universidad Central del Ecuador, bajo su dirección. Por su parte, Rita Alvarez, de la Universidad Científica del Sur, se acerca a la construcción del espectador ideal a través de su ensayo «La construcción del espectador desde el texto en cuatro casos de la dramaturgia textual peruana», que brinda un análisis de cuatro casos de la dramaturgia textual peruana contemporánea, en los que la autora indaga en la construcción del espectador desde el texto dramático, donde el autor busca establecer una relación directa entre este y el escenario.

Francisco Holguín, también de la Universidad Científica del Sur, sopesa el rol que jugaron las tecnologías de la comunicación durante la pandemia, y enfoca su análisis en los efectos pospandemia y en la incorporación de recursos *tecnoviviales* una vez que las artes escénicas han recuperado su intrínseco carácter físico. ¿Cómo ha afectado esto la relación con el espectador? ¿De qué manera este tránsito obligado modificó los diversos planteamientos pedagógicos enfocados en las artes escénicas? Estas son algunas de las preguntas que el ensayo «El teatro peruano de la pospandemia: el tecnovivio, la nueva normalidad y las falencias que el confinamiento puso en evidencia» busca responder.

Finalmente, desde la Escuela de Drama David Geffen de Yale, Sebastián Eddowes Vargas presenta un ensayo en el que, a partir de una reflexión personal, analiza cómo cinco obras peruanas estrenadas entre 1996 y 1998 reconfiguran la construcción del homosexual masculino. Así, en su ensayo «De “un rosquete decente” a “tu amigo, el rosquete”. Del homosexual en el teatro limeño y la dificultad de expresarse», el autor describe el ingreso de personajes e historias que representan identidades por mucho tiempo dejadas de lado en la escena peruana, aunque precisa que se trata de una inclusión que se mantiene como una configuración marginal.

Se trata, pues, de un dossier compuesto por un grupo de artículos cuyo objetivo es profundizar en varios aspectos de las artes escénicas con una visión heterogénea y que, para hacerlo, reúne a investigadores de distinta filiación académica y diversos focos de interés. En conjunto, todas estas investigaciones ofrecen una mirada amplia de aspectos que, como señalamos anteriormente, se encuentran fuertemente vinculados cuando se reflexiona sobre las rutas que vienen forjándose desde la escena y la academia en el contexto nacional e internacional.