

:: RESEÑA

8° IDIERI: Cultura Abierta en el Siglo Asiático. Diálogos internacionales sobre educación dramática

Por Catalina Villanueva
Trinity College Dublin, Irlanda
villanum@tcd.ie

El 8° Instituto Internacional de Investigación en Educación Dramática (Idieri) se desarrolló entre el 30 de junio y el 5 de julio de 2015 en el Instituto Nacional de Educación en Singapur. Este importante evento del área de la pedagogía teatral se originó en 1995 en Brisbane, Australia, y desde entonces se realiza cada tres años en diferentes puntos del globo.

En su octava versión, Idieri convocó a alrededor de 150 delegados de 120 países distintos; contó con ocho oradores principales, nueve centros de investigación y más de 90 presentaciones de artículos académicos, pósters y performances. Durante las seis jornadas, los asistentes al evento tuvimos la ocasión de conocer diversas investigaciones sobre temas ligados a la pedagogía teatral; pudimos familiarizarnos con nuevas publicaciones en el área y generar lazos colaborativos con miras hacia el futuro.

Con una excelente organización, Idieri fue un evento de alta calidad investigativa que da cuenta del dinamismo y versatilidad de la educación dramática, un campo que tiene décadas de desarrollo bullente principalmente en Norteamérica, Europa y Oceanía, a pesar de las constantes amenazas que enfrenta la educación artística a nivel mundial.

Educación dramática en el Mundo Anglóparlante: una breve visión general

Lo que en inglés se denomina *drama education* se ha constituido fuertemente como una disciplina en sí misma desde mediados del siglo pasado (Fleming 2003). Desde sus inicios, los exponentes

Dr. Charlene Rajendran, directora de la conferencia, y Dr. Prue Wales. Ambas son docentes del Visual and Performing Arts Department, National Institute of Education, Nanyang Technological University de Singapur y organizadoras del 8° Idieri. Fuente: Equipo organizativo 8° Idieri, National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapur.

de esta disciplina parecen compartir una visión socioconstructivista y crítica de la educación que busca promover experiencias relevantes y reflexivas para los estudiantes (Neelands 2009). Más específicamente, frente a una preocupación excesiva por el resultado final en los cursos y talleres de teatro en contextos escolares, la educación dramática se originó como un esfuerzo por centrar la atención ya no en el producto, sino en el proceso creativo vivido por los estudiantes (Fleming 2003; O'Hara 1996). Como relata Fleming (2003), en los 80 se generaron importantes debates sobre los objetivos, estrategias y modos de inserción de la educación dramática, llevando –desde los 90 en adelante– a visiones más equilibradas que valoran tanto el aspecto estético como el experiencial del teatro en la educación.

Hoy en día en el mundo angloparlante existen diversas permutaciones de lo que en español conocemos como pedagogía teatral, aunque los límites son difusos. Mientras algunos se enfocan en el desarrollo personal y social a través de la expresión dramática, otros se centran en el valor de las habilidades ligadas al teatro como metodología de aprendizaje aplicable en las diversas áreas del currículum escolar. Igualmente, hay quienes llevan la mirada a la creación de obras teatrales profesionales para audiencias escolares o a la enseñanza del arte teatral en la formación escolar, comunitaria o profesional. A esto se agregan tendencias que van más allá de la educación propiamente tal y se relacionan con la noción de “teatro aplicado”. Un ejemplo de esto es la exploración del medio teatral como método investigativo (O'Sullivan 2011; Bacon 2005).

Toda esta diversidad y riqueza de la educación dramática y teatral se evidenció en la multiplicidad de enfoques de los participantes de Idieri 2015. Una multiplicidad que, sin embargo, contó con un hilo transversal: el concepto de “cultura abierta”.

Cultura abierta

El concepto medular del 8º Idieri tiene su origen en la labor de uno de los dramaturgos y teóricos teatrales singapurenses más importantes del último tiempo: Kuo Pao Kun (1939-2002). El concepto de cultura abierta, acuñado por Kun, hace referencia a la habilidad de una comunidad de mantenerse arraigada en sus raíces culturales, pero abierta a nuevas influencias, e incorporando “la riqueza de las tradiciones con la vibración de lo moderno” (“Open Culture” 1, traducción propia).

Sin duda, cultura abierta plasma el espíritu de una ciudad-estado como Singapur, caracterizada por su heterogeneidad, por su multiculturalismo y, debido a su pasado colonial, por sus fuertes influencias occidentales. En el ámbito de la educación dramática, el concepto plantea una invitación a reflexionar sobre la labor pedagógica y artística en un mundo globalizado, en donde el teatro viene a recibir hoy más que nunca la labor dual de preservar las tradiciones culturales y de fluir con los cambios. Específicamente en el contexto de la educación, puede jugar el papel relevante de promover una visión tolerante de identidad y colectividad. La noción de cultura abierta de Kun fue clave en cada ponencia de los oradores principales del evento, quienes abrieron cada jornada con reflexiones desafiantes.

Oradores principales

C. J. Wee Wan-ling dio inicio al 8º Idieri con una ponencia sobre educación dramática y teatral en Singapur. Wang-ling describió las circunstancias sociales que llevaron al teatrista Kuo Pao Kun a proponer la noción de cultura abierta, y a abogar por un teatro que trasciende barreras identitarias y nacionalismos. Esta presentación inaugural contextualizó el encuentro de forma inestimable, ayudándonos a conocer un poco más sobre el país anfitrión y a comprender la significancia del tema cardinal del evento.

Judith Ackroyd de Regent’s University London compartió su propia experiencia al tratar de abandonar centrismos culturales en su labor como pedagoga teatral. Al cierre de su lúdica ponencia, Ackroyd planteó una pregunta significativa para invitar al diálogo posterior: ¿cómo puede la educación dramática ayudar a los estudiantes a relacionarse con personas de otras culturas?

En la tercera jornada del encuentro, el historiador asiático Prasenjit Duara trasladó la mirada a problemáticas ecológicas, examinando el rol del arte en el escenario antropocéntrico actual. Esta ponencia fue seguida de una respuesta elaborada por Helen Nicholson, coeditora de *RiDE: The journal of applied theatre and performance*, quien subrayó la misión de la educación dramática y teatral de poner resistencia a los efectos nocivos del capitalismo, a la vez que planteó la urgencia de repensar la visión humanista tradicional del teatro.

Los oradores principales contribuyeron a abrir cada jornada de la conferencia generando diálogo entre los asistentes y planteando preguntas cruciales para el desarrollo del área, reafirmando el espíritu filosófico, crítico y movilizador de la educación dramática.

El 8º Idieri no solo contó con oradores principales de larga trayectoria, además incorporó un panel de investigadores emergentes de diferentes nacionalidades, quienes expusieron sobre la necesidad de considerar lo local y lo global en la gestión de compañías de teatro aplicado (Mullen 2015); las tensiones culturales involucradas en innovadoras metodologías investigati-

vas basadas en el teatro y la performance (Lea 2015); y el valor de la educación dramática en promover la reconciliación en contextos poscoloniales (Wilinson 2015).

Finalmente, Juliana Saxton cerró el encuentro con su ponencia “¿Qué es lo que importa?”. A sus 82 años, Saxton es una de las exponentes de educación dramática con mayor trayectoria, lo que quedó en evidencia a lo largo de su presentación. En ella, la investigadora decidió compartir no un ejemplo de buenas prácticas pedagógicas, sino al contrario, un error, un episodio fallido que la ayudó a advertir su propia ceguera cultural y a evidenciar algunos estereotipos que estaban arraigados en su comprensión del mundo. Elaborando acerca del valor de las experiencias imaginativas y colectivas que la educación dramática implica, Saxton destacó el poder de esta disciplina para activar cambios socioculturales en pos de la tolerancia y la justicia social.

Centros de investigación

Tal como indica su nombre, más que como una conferencia, Idieri se plantea como un instituto. Se trata de un encuentro en el que no solo se diseminan resultados de investigaciones previas o en curso, sino que además se originan nuevos conocimientos colectivos. En esta octava versión, esto se produjo principalmente a través de los *research hubs* o centros de investigación que se desarrollaron de forma paralela. Estos centros profundizaron en la noción de cultura abierta, indagando en temáticas tales como democracia y educación dramática, etnografía performativa, teatro comunitario e investigación en contextos escolares, entre otras materias. Personalmente tuve la oportunidad de participar en el centro “Representaciones de la diferencia”, en el que exploramos los conceptos de identidad, otredad, diversidad y empatía, todo esto desde el prisma del teatro y la expresión dramática.

Un aspecto destacable de los centros de investigación es que la mayoría incluyeron una salida a terreno, corroborando así el espacio vital que tiene la praxis para la disciplina. En la jornada final cada centro de investigación compartió con los asistentes en pleno una breve presentación que resumió el trabajo desarrollado. De forma coherente con un encuentro de educación dramática y teatral, las presentaciones tuvieron elementos performativos interesantes. Sin embargo, hubiera sido beneficioso destinar más tiempo a estas presentaciones para que no quedaran en un nivel anecdótico y pudiera generarse mayor reflexión posterior.

Una chilena en Idieri

Presenté dos piezas de investigación sobre educación dramática en el encuentro¹: un póster sobre el resultado de mi tesis de magíster (Villanueva, “Active exploration”) y un artículo sobre la revisión bibliográfica de mi actual investigación doctoral (Villanueva, “Critical pedagogy today”). Siendo esta la primera vez que exponía los resultados de mis investigaciones en un encuentro especializado de la disciplina, contaba con varias expectativas. Una de ellas era la de exponer

1 Gracias al financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito nacional de financiamiento, convocatoria 2015.

mi labor al análisis de colegas en el área, lo que se cumplió con creces. Los comentarios que recibí me han ayudado a fortalecer el diseño de la parte empírica de mi investigación doctoral desarrollada en 2016, que explora la educación dramática como movilizadora de pedagogías críticas en el contexto escolar chileno.

Un objetivo más general era el de avanzar en la integración de Chile en el contexto disciplinar mundial, dada nuestra escasa representación en recientes encuentros internacionales, tales como Idieri (versiones 6ª y 7ª), y el congreso mundial IDEA (“IDEA: History”; “IDEA Paris 2013”). Sin dejar de reconocer los emprendimientos relevantes en pedagogía teatral que han tenido lugar en nuestro país, entre los que se incluyen proyectos públicos (Retuerto Mendaña 2008) y privados (“EDUCACION | Chile Actúa”), cursos y diplomados, la labor sostenida de Verónica García-Huidobro (*Manual de Pedagogía Teatral; Pedagogía Teatral*), además del trabajo imprescindible que pedagogos teatral nacionales realizan en el aula, parece existir una carencia de investigaciones en el área. Más aún, una de las pocas investigaciones que logré encontrar (Aguilar y Arias 2015), señala que la pedagogía teatral en Chile está mayormente limitada a espacios extraprogramáticos, siendo poco utilizada como metodología de enseñanza. Esto demuestra la necesidad de generar más investigación sobre modalidades alternativas de inserción de la pedagogía teatral y dramática, de manera de aprovechar su enorme potencial educativo.

En este escenario, el diálogo con colegas internacionales puede ayudarnos a aprender de las experiencias de integración de la pedagogía teatral y la educación dramática que se han vivido en otras latitudes. Durante mi paso por el 8º Idieri tuve la oportunidad de conocer más sobre los procesos de fortalecimiento de la educación dramática y teatral en otros países, pudiendo sacar algunas conclusiones tentativas.

Primero, parece ser muy relevante para el avance de la disciplina el desdibujar los límites entre teatristas y educadores, desarrollando proyectos colaborativos entre profesionales de ambas áreas. Es también crucial destinar recursos suficientes para el desarrollo no solo de proyectos en pedagogía teatral, sino de investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre el impacto de estos proyectos en el contexto educativo chileno. En esta misma línea, sería beneficioso que los programas de formación de pedagogos teatrales hicieran mayor hincapié en la importancia de generar investigación a partir de la propia práctica. Por último, parece ser indispensable difundir estas investigaciones en plataformas de alto alcance. La creación de encuentros nacionales de pedagogía teatral y dramática significaría una gran contribución en este sentido.

Además de estas orientaciones, mi experiencia en el 8º Idieri puso en relieve un obstáculo significativo para la inserción de Chile en este contexto internacional: la barrera idiomática. Por una parte, la gran mayoría de las publicaciones de educación dramática de mayor relevancia a nivel internacional no cuentan con traducciones al español, lo que restringe su acceso en nuestro contexto. Remediar esto implicaría una inversión importante de recursos. Por otra parte, Idieri se realizó completamente en inglés, lo que evidentemente restringe la participación de delegados no angloparlantes. Este sesgo idiomático fue notado en su ponencia por Juliana Saxton, quien problematizó la cualidad del inglés como idioma universal, y lo paradójico de que un encuentro enfocado en el tema de la cultura abierta se limitara a un solo idioma. Quizás los futuros encuentros pudieran considerar expandir sus idiomas oficiales e incorporar estrategias de traducción e interpretación.

Más allá de estas limitaciones, Idieri es un espacio invaluable para el crecimiento colaborativo de la educación dramática. Es una instancia que ayuda a prevenir que la disciplina se estanque en una defensa ciega de su propio valor, mediante el constante planteamiento de preguntas críticas y desafiantes. Habiendo participado en el octavo encuentro hoy, más que nunca, creo en la urgencia de examinar el aporte que la educación dramática y teatral puede significar para la educación en Chile. Quizás en un futuro, Chile mismo pueda ser país anfitrión de un encuentro Idieri. Hasta ese entonces, espero que un mayor número de pedagogos teatrales nacionales se incentiven a participar en eventos venideros, dada la enriquecedora experiencia que implica tanto para el desarrollo profesional como para el de la disciplina nacional en general.

Obras citadas

- Schedule & academic programme*. 7th International Drama in Education Research Institute, Mary Immaculate College, University of Limerick, 10-15 July 2012. Recurso electrónico. 12 de febrero de 2015.
- Ackroyd, Judith. "Stepping Outside Culture-Centricities and into Open Culture: Drama for Our Global Village". Ponencia presentada en 8th International Drama in Education Research Institute. National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapur, 2015.
- Aguilar, Marcela y Óscar Arias. "Acercamiento a La Realidad de La Pedagogía Teatral Aplicada a Los Establecimientos Educativos de La Región Metropolitana". *Red de Pedagogos Teatrales UC*, 2008. Recurso electrónico. 2 de julio de 2015.
- Bacon, Jane. "The Feeling of the Experience: A Methodology for Performance Ethnography". *Research Methodologies for Drama Education*. Ed. Judith Ackroyd. Stoke-on-Trent, UK; Sterling, USA: Trentham Books Ltd, 2005. 135-157. Impreso.
- Duara, Prasenjit. "Sacralizing the Landscape: Performance, Resistance and Ritual in the Anthropocene". Ponencia presentada en 8th International Drama in Education Research Institute. National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapur, 2015.
- Chile Actúa*. 2010. Sitio web. 10 de febrero de 2015.
- Fleming, Michael. *Starting Drama Teaching*. 2nd edition. London, UK: David Fulton, 2003. Impreso.
- García-Huidobro, Verónica. *Manual de Pedagogía Teatral*. Santiago, Chile: Ed. Los Andes, 1996. Impreso.
- . *Pedagogía Teatral: Metodología Activa en el Aula*. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica, 2004. Impreso.
- IDEA: History*. IDEA. s.f. Sitio web. 7 de agosto de 2015.
- IDEA Paris 2013*. s.f. Sitio web. 28 de agosto de 2014.
- IDIERI 6: Drama Research Futures: Examining Our Past, Critiquing Our Present, Imagining Tomorrow*. 2009. Sitio web. 9 de febrero de 2015.
- Lea, Graham. "Navigating Cultures in Research-Based Theatre". Ponencia presentada en 8th International Drama in Education Research Institute. National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapur, 2015.
- Mullen, Molly. "Rethinking Management in Applied Theatre Companies". Ponencia presentada en 8th International Drama in Education Research Institute. National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapur, 2015.
- Neelands, Jonathan. "The Art of Togetherness: Reflections on Some Essential Artistic and Pe-

- dagogic Qualities of Drama Curricula". *NJ Drama Australia Journal*, vol. 33. no. 1 (2009): 9-18. Impreso.
- O'Hara, Michael. "The Drama of Drama in Education: Questions and Issues". *Drama and Theatre in Education: Contemporary Research*. Ed. John Somers. Captus Press, 1996. 121-136. Impreso.
- "Open Culture". *8th International Drama in Education Research Institute*. Recurso electrónico. 1 de febrero de 2015.
- O'Sullivan, Carmel. "Role-Playing". *Research Methods in Education*. Ed. Louis Cohen, Lawrence Manion, and Keith Morrison. 7 ed. London; New York: Routledge, 2011. 510-527. Impreso.
- Retuerto Mendaña, Iria. "Propuesta metodológica para un trabajo teatral con niños, niñas y adolescentes vulnerados". *Señales* (2008): 9-48. Impreso.
- Saxton, Juliana. "What Matters?". Ponencia presentada en 8th International Drama in Education Research Institute. National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapur, 2015.
- Villanueva, Catalina. "Critical Pedagogy Today: Is There Consensus? A Literature Review of Critical Pedagogy and Its Implications for the Field of Applied Drama". Ponencia presentada en 8th International Drama in Education Research Institute. National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapur, 2015.
- . "How the Active Exploration of a Complex Text through Drama Provides Opportunities for Students to Think in a Critical Way: A Case Study". Póster presentado en 8th International Drama in Education Research Institute, Nanyang Technological University, Singapur, 2015.
- Wang-ling, C. J. Wee. "Radical Modernisation and Cultural Production in Singapore". Ponencia presentada en 8th International Drama in Education Research Institute. National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapur, 2015.
- Wilinson, Linden. "Rowing Backwards into the Future". Ponencia presentada en 8th International Drama in Education Research Institute. National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapur, 2015.