

**Universidad Central**  
**Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte**  
**Departamento de Arte Dramático**

**Informe de actividades realizadas en el marco del Prólogo y la 2ª Asamblea de la Red de Educación Superior en Arte Escénicas (RESAE) del Instituto Internacional del Teatro – ITI UNESCO**

Presentado por Alvaro A. Franco Rodríguez, docente del Departamento de Arte Dramático

-----

Desde sus orígenes en 2007 el Departamento de Arte Dramático ha formado parte activa del Comité Coordinador de la **Red de Escuelas de Teatro (RET)**, organismo académico compuesto por la gran mayoría de los pregrados en Teatro, Artes Escénicas o Arte Dramático y de algunas escuelas no formales del país. Esto se debió a la labor incansable de la profesora Carolina González, docente de nuestro Departamento hasta el año 2013. Como parte de mi labor como Coordinador Académico me correspondió la tarea de formar parte de dicho Comité, trabajo que he venido realizando desde el año 2013 a la fecha.

El año 2015 el ITI UNESCO<sup>1</sup> formalizó la creación de su **Red de Educación Superior en Artes Escénicas (RESAE) en la ciudad de Shanghai, República Popular China**; cabe anotar que la sede del ITI UNESCO es esta ciudad. Para ese año el ITI invitó de manera oficial a la RET de Colombia a formar parte de esta Red; sin embargo, por razones presupuestales ninguno de sus miembros pudo atender dicha invitación. Esta red del ITI – UNESCO agrupa instituciones de educación superior e institutos de investigación en Artes Escénicas.

El año 2017 en su congreso mundial el ITI UNESCO aceptó como miembro de la RESAE a la RET. Para 2018 se programó la segunda asamblea de la RESAE en Shanghai, precedida por un prólogo en el que se discutiría, entre otros temas, el problema de los sistemas de evaluación a la educación superior que tienen los Estados y que “perjudican” a los programas artísticos. El prólogo sería entre el 17 y el 19 de octubre y la Asamblea sería entre el 20 y el 22 del mismo mes. La institución anfitriona sería la Academia de Teatro de Shanghai, una de las dos instituciones universitarias más prestigiosas en Artes Escénicas en la República Popular China.

---

<sup>1</sup> ITI – UNESCO International Theatre Insitute (Instituto Internacional del Teatro) Es un organismo que busca aplicar los lineamientos de UNESCO en el campo de las Artes Escénicas. Trabaja por medio de centros nacionales que funcionan como centros de intercambio de información y como impulsores de la actividad escénica y de aquellas personas que la realizan.

Gracias al apoyo de la Dirección del Departamento y de la Decanatura de la FCSHA pude asistir a estos dos eventos en representación de la Universidad y de la RET.

**Al Prólogo asistieron representantes de:**

La Academia de Teatro de Shanghai, el ITI-UNESCO, el World Theatre Training Institute con sede en Alemania, el Instituto de investigación artística de Georgia, la Academia Lituana de Música y Teatro, la Universidad de Leiden Holanda, la Escuela Superior de Teatro Jean Pierre Guingané, el Columbia College de EEUU, la Universidad Ateneo de Filipinas, la Universidad de Ciudad del Cabo Sudáfrica, el Instituto Grotowski de Polonia y la Universidad Chulalongkorn de Tailandia.

Previa a esta reunión se hizo un acuerdo entre estos participantes para investigar y discutir los siguientes temas:

**Primer día:** Sistemas educativos en Dirección y actuación en China, Lituania, Georgia y Estados Unidos.

**Segundo día:** Desarrollo curricular en China, Estados Unidos, Lituania y en el marco de la Unión Europea

**Tercer día:** Sistemas de evaluación a Universidades en China, Lituania, Unión Europea, Estados Unidos y Holanda.

En estos tres días se discutió mucho alrededor de los temas mencionados. Cabe resaltar que en la discusión siempre estuvieron los siguientes puntos:

- El problema de la aceptación del concepto **Investigación Experiencial o Investigación Práctica** por parte de los gobiernos y las distintas instituciones académicas. Entendemos la puesta en escena de una obra teatral como un proceso de investigación en múltiples campos, desde el estudio del texto dramático y su contexto hasta la elaboración de partituras físicas y vocales de cada personaje que aparece en la obra cuestión. Después de este proceso de montaje y presentación que puede tardar al menos tres o cuatro meses con intensidades de 5 a 6 días de trabajo semanales, queda la pregunta ¿qué otro tipo de registro que dé cuenta de esta investigación artística se puede elaborar? ¿El director del montaje escribe un documento al igual que todo el equipo creativo? ¿Qué debe contener ese documento? ¿Algo que a nosotros, la gente de teatro, no nos parezca “obvio” como una descripción del trabajo escénico? En ese sentido, creo que nuestro esfuerzo en registrar nuestros procesos de montaje en los llamados *diarios de montaje* puede ser un paso inicial.
- La tensión continua entre el mundo académico, de corte científicista y positivista, y el mundo de la práctica artística. Nos vemos como artistas que forman artistas y estamos enfrentados a sistemas educativos y de burocracias estatales que tienen

poca comprensión sobre el hecho creativo. También existe todo un sistema de educación superior, sobretudo en programas post graduales, al que solo deberían acceder aquellas personas que estén interesadas en la enseñanza e investigación artística. De aquí sale la pregunta ¿qué tipo de investigación? Por otro lado, este tipo de afirmaciones no toman en cuenta un campo de desempeño profesional de muchos artistas, la enseñanza. Todos sabemos que no nos ganamos la vida únicamente como actores.

- La extrema reverencia a los sistemas o *métodos de enseñanza*. Como toda actividad humana el arte y su enseñanza están en constante movimiento por lo que el establecimiento de sistemas rígidos de educación artística va en contra de la misma naturaleza del arte. Jurij Alschitz, director del World Theatre Training Institute <sup>2</sup> y miembro del colectivo de trabajo de Vasiliev, decía que Stanislavski afirmaba que su *sistema* debería ser reevaluado y cambiado cada 5 años. En ese sentido, afirmaba que las escuelas y universidades deberían preguntarse cómo enseñar a las nuevas generaciones de artistas<sup>3</sup> y a aquellos que van a formar a estas nuevas generaciones e iba más allá al declarar que la misión de la academia de artes, como institución educativa, es sembrar preguntas en sus estudiantes. Obviamente si estas personas tienen una vocación artística, esas preguntas se resolverían, o no, a lo largo de su vida.
- En relación con la pregunta de cómo formar a los nuevos formadores el World Theatre Training Institute tiene un programa de educación, en términos muy prácticos, a docentes de teatro.

Por otro lado, llama la atención el sistema de acreditación y evaluación de Estados Unidos, en el cual son asociaciones universitarias (como la Central Association of Colleges and Schools y la Higher Learning Commission), las que, bajo los criterios del Departamento de Educación y de su Consejo para Acreditación de la Educación Superior, llevan a cabo esas tareas. En el caso de programas específicos de arte y diseño existen los denominados Acreditadores Programáticos como lo es la Asociación Nacional de Escuelas de Teatro, entidad que fija los marcos de referencia para creación y acreditación de programas en Arte Dramático.

También es de resaltar que en el marco del **Proceso de Bolonia**, el cual genera el actual contexto universitario europeo, se está realizando un proyecto de creación de un título equivalente al Doctorado, PhD, que reconozca la producción de los creadores artísticos

---

<sup>2</sup> <http://wttl.theatreclture.org/> Esta entidad realizó, bajo el auspicio de ITI – UNESCO una prolongada investigación sobre los métodos de enseñanza en teatro alrededor del mundo.

<sup>3</sup> [http://wttl.theatreclture.org/?page\\_id=785](http://wttl.theatreclture.org/?page_id=785)

llamado **Creator Doctus**. Adicionalmente se da la recomendación de que los documentos maestros de los programas de pre y post grado tengan una versión en inglés.

Durante las tardes de los dos últimos días se inició un trabajo alrededor de la creación de un grupo de trabajo, compuesto por miembros de la RESAE de ITI-UNESCO, que indagara sobre evaluación de calidad y acreditación en programas universitarios de artes escénicas, con el fin de encontrar problemas comunes y ofrecer posibles soluciones sin que necesariamente este grupo de trabajo se convierta en una agencia de acreditación o imponga modelos de acreditación. La misión de este grupo es:

- Recolectar información con el fin de brindar ayuda en temas de acreditación.
- Construcción de una biblioteca en línea.
- Elaborar pautas de recomendación para mejorar la calidad de los programas en Artes Escénicas. Dichas pautas podrían estar basadas en un cuestionario.
- En términos generales, ayudar a las IES a perfeccionar la calidad de la educación en Artes escénicas y alentar el intercambio internacional entre éstas a través de programas de investigación, entre otros proyectos.
- La recolección de información acerca del aseguramiento de calidad y acreditación de los programas debe ser utilizada para dar soluciones a problemas comunes por medio de recomendaciones.
- El grupo de trabajo debe ser inclusivo y transparente en todos sus aspectos para que su labor sea útil al mayor número de programas de Artes escénicas posible.
- Su fin último es el de ser un grupo consultivo y actuar como un asistente a las IES.

En cuanto a la configuración del grupo se acordó que debería existir un núcleo de entre 5 y 7 personas quienes realizarían el trabajo con el apoyo ocasional de otras. Estas personas deben, necesariamente, trabajar en las IES.

Se me nominó como líder de este grupo de trabajo, dada mi doble condición de representante de la Universidad y de la RET. También se acordó que el profesor Daniel (Liang) Shen, de la Academia de Teatro de Shanghai actuaría como el otro líder del grupo. La agenda de trabajo y el nombre de ese grupo deberán ser discutidos a partir del próximo año. Este proyecto se presentaría para su aprobación en la Asamblea de la RESAE el 22 de octubre.

A partir del 20 se inició la Asamblea de la RESAE. A nosotros se unieron representantes de Australia, Armenia, Bulgaria, China, Hungría, Italia, Jordán, Lituania, Montenegro, Marruecos, Portugal, Rumania, Singapur, Suiza, Korea del Sur, España, Turquía, Brunei, Rusia y el Reino Unido. Entre las instituciones representadas por estas personas se

encuentran la Escuela Nacional de Cinematografía y el Pícolo Teatro de Milán (Italia), la Royal Central School of Speech and Drama del Reino Unido, la Universidad Nacional de las Artes de Korea, la Universidad de las Artes de Zurich, la Escuela Superior de Teatro y Cinema de Portugal y la Universidad del Teatro, la Universidad de Melbourne<sup>4</sup> y las Artes Cinematográficas de Hungría.

En el primer día se hicieron las presentaciones de todas las instituciones participantes, el segundo día algunos de los delegados dieron conferencias alrededor del tema *La educación superior en un contexto globalizado*. Hubo muchas alusiones a lugares comunes; sin embargo, de esta serie de charlas se puede concluir que es necesario aprovechar y apropiarse del concepto de globalización para intercambiar experiencias, formas de enseñanza sin perder de vista el contexto local; qué hacer con la tendencia creciente hacia la educación virtual, cómo fomentar el pensamiento crítico, cómo reflexionar sobre nuestros propios procesos artísticos, la constante tensión entre la práctica artística y el academicismo, la innovación y la tradición y, dada la región en la que nos encontrábamos, la falta de inclusión de África y Sur América en el flujo de conocimientos que se da entre Asia y Europa Occidental.

En el tercer día se celebró la Asamblea, la cual tuvo dos partes: Una a la que asistimos los actuales miembros, 19 en total. En esta parte se estudió la solicitud de 25 nuevos miembros, la propuesta para la creación de una Junta Directiva y la aprobación de 8 proyectos a desarrollar. Este último punto se debe a que el trabajo de la RESAE se basa en la realización de proyectos.

Las 25 solicitudes fueron aprobadas y, dado que el número de miembros creció y se espera que crezca más, también se aprobó la creación de una Junta Directiva que coordine las labores de la RESAE. Dicha Junta está compuesta por 10 miembros. Una vez se aprobaron las solicitudes de membresía se dio entrada a estos delegados y delegadas y se procedió a presentar y aprobar los siguientes proyectos:

- Creación de un seminario de formación docente itinerante, liderado por la Escuela Superior de Artes Escénicas Raykin de Moscú.
- Creación de una publicación de investigación en artes escénicas, liderado por el Instituto de investigación artística de Georgia .
- La ruta de la seda para el teatro, liderado por la Academia de Teatro de Shangahi.
- Evaluación de calidad y acreditación en programas universitarios de artes escénicas, liderado por la Universidad Central – RET y la Academia de Teatro de Shanghai.

---

<sup>4</sup> A la cual va asistir en calidad de estudiante de posgrado en Gestión Cultural y Artística el profesor Felipe Cely, actual director de la Gira Nacional

- Creación del repositorio de danza tradicional latinoamericana, liderado por el Instituto de Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos de España.

Posteriormente se eligió a la Junta Directiva de la RESAE a la cual fui postulado por iniciativa del Secretario General del ITI – UNESCO Tobias Biancone. Por lo tanto, en estos momentos soy miembro de esa Junta Directiva.

Acto seguido se habló de la naturaleza inclusiva de la RESAE, de la necesidad de continuar vinculando a más instituciones y de las maneras de divulgar sus actividades. También se habló del 2° Festival Estudiantil que se realizaría unos días antes del Congreso Mundial del ITI – UNESCO. En esta discusión tuve la oportunidad de relatar el método de trabajo de nuestros Encuentros Nacionales de Escuelas de Teatro consistente realizar conferencias, talleres y, algunas veces presentaciones artísticas, y en mezclar a docentes y estudiantes en los talleres que ahí se ofrecen.

Para finalizar se habló de la posibilidad de establecer una cuota de afiliación. Una de las destinaciones para esos recursos sería cubrir parte de los gastos de viaje de las instituciones que no puedan cubrir dichos montos.