

Fecha de presentación del Informe: Día Mes A
ñ

1. Datos generales del Proyecto

Código del proyecto: 3190			
Título del proyecto: El teatro de Creación Colectiva			
Facultad o Instituto Académico: Facultad de Artes Integradas			
Departamento o Escuela: Departamento de Artes Escénicas			
Grupo (s) de investigación: Quinto Acto			
Entidades:			
Palabras claves: Creación Colectiva, Dramaturgia, Poética, Dramatología, Teatro Experimental de Cali, Teatro La Candelaria.			
Investigadores ¹	Nombre	Tiempo asignado	Tiempo dedicado
Investigador Principal	Mauricio Doménici	110	110
	Gabriel Uribe	110	110
Coinvestigadores	María del Mar Aríza		
	Yuseth Vásquez		
Otros participantes	Dalia Velasco (Monitora – 1325132) Juan Camilo Martínez (Monitor-1735105)		

2. Resumen ejecutivo:

¹ Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscrito el acta de propiedad intelectual de acuerdo con los formatos establecidos.

La cuestión es esta: ¿existe una “poética” del teatro de CC? O dicho de otra forma: ¿existe una estructura dramática original o novedosa, más o menos sistemática, en las obras del teatro de CC? Aunque se ha hablado mucho del método de la CC, es muy usual encontrar que la mayoría de los estudios se han orientado a la comprensión de esa metodología y al movimiento teatral que la produjo, no a los textos en sí mismos.

El objetivo general de este proyecto es realizar una investigación sobre los textos dramáticos más representativos del teatro de Creación Colectiva (CC) en Colombia. El establecimiento de ese canon estará fundado en la producción dramática de los dos grupos nacionales más emblemáticos de ese género: el Teatro Experimental de Cali (TEC) y La Candelaria de Bogotá. Igualmente, como objetivos específicos, en el desarrollo de la investigación, tenemos los siguientes:

- Construir y describir las claves poéticas del teatro de CC.
- Establecer comparativamente la funcionalidad estética de este teatro en el contexto histórico de su producción –años 70-80- y su recepción hoy –años 2000-.
- Mostrar cómo opera y se articula en la creación poética de las obras de CC la dialéctica entre una concepción experimental del teatro y una concepción brechtiana del mismo.
- Cotejar la teoría del teatro de CC con las obras dramáticas elaboradas.

El problema que da origen a esta investigación y en torno al cual se articulan sus objetivos es este: de la CC se ha escrito y polemizado mucho, pero en la mayoría de los casos ha sido un discurso de carácter histórico o sociológico y no sobre los textos dramáticos como estructuras poéticas en sí mismas. Esta investigación coloca como objeto de estudio las obras, los textos dramáticos que han quedado como testimonio de una forma teatral ampliamente desarrollada y reconocida, al mismo tiempo que introduce una metodología de análisis innovadora.

La metodología de trabajo de esta investigación, contempla la búsqueda de información en documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en el área del teatro de CC. Se investigará en bibliotecas y en archivos institucionales, tanto privados como públicos, para así recoger la mayor cantidad de materiales, escoger, evaluar, tomar notas, ordenarlas y escribir fichas e informes de lectura. Como no todas las obras seleccionadas se encuentran publicadas e incluso algunas de las publicadas al parecer contienen muchos errores e inconsistencia, será necesario hacer un trabajo filológico para establecer la autenticidad de los textos. De otra parte hay que indicar que la mayor parte de las obras forman parte de la experiencia de los investigadores como espectadores y activos participantes en el movimiento del Nuevo Teatro que dio origen a la CC.

Los resultados físicos obtenidos por el momento son la publicación del libro La creación colectiva y la utopía insurreccional, la conferencia que se realizará en el lanzamiento del libro del 2018 y la conferencia en torno a la crítica que realizó con el investigador español José Luis García Barrientos. Finalmente esta investigación es pertinente en el contexto del programa de arte dramático y del medio teatral colombiano: creemos que hoy día es necesario situar el aporte del teatro de CC, de su dramaturgia, en la percepción de las generaciones contemporáneas que lo desconocen y validar muchas de sus obras como esenciales en la construcción de la identidad y la tradición del teatro colombiano.

The question is: is there a "poetic" of the Collective Creation Theater? Or putting it in other words: is there a new, original, more or less systematic, dramatic structure in the collective creation stage plays? Although a lot has been said about the CC method, it is very common to find that most of the studies have focused on the understanding of the methodology and the theatrical movement that gave rise to it, rather than the texts themselves.

The main objective of this project is to conduct research on the most representative dramatic texts of the Collective Creation Theater (CC) in Colombia. The establishment of this canon will be based on the dramatic production of the most emblematic national companies belonging to that genre: The Teatro Experimental de Cali (TEC) and La Candelaria de Bogotá. Likewise, in the development of the investigation, we have the following specific objectives:

- Build and describe the poetic codes of the CC theater.
- Establish, comparatively, the aesthetic functionality of this theater in the historical context of its production - the 70's and 80's- and its reception today -year 2000-.
- Show how the dialectic between the experimental and Brechtian conception of theater operates and how it is articulated in the poetic creation of the stage plays of CC.
- Compare the CC theory with the available dramatic texts.

The problem that gives birth to this research and around which its objectives are articulated is the following: a lot has been written and argued around the CC but, in most cases, it has been addressed through a historical or sociological nature, and not on the dramatic texts as poetic structures in themselves. This investigation places as its subject of study the stage plays, the dramatic texts that have remained as testimony of a widely developed and recognized theatrical form and, at the same time, it introduces a new analysis methodology.

The methodology of this research beholds the search for information in documents, to determine what is the existing knowledge in regard to CC theater. The research will be conducted in libraries and in institutional archives, both private and public, in order to take notes, collect, choose and evaluate as many materials as possible, writing the corresponding files and reports . Given that not all the selected works are published and some of those who are apparently contain many errors and inconsistencies, it will be necessary to lead a philological study to establish the authenticity of the texts. On the other hand, it should be noted that most of the works are part of the experience of the researchers as spectators and active participants in the New Theater movement that gave rise to the CC.

The current physical results are the publication of the book *La creación colectiva y la utopía insurreccional*, the conference that will take place at the launching of the book in 2018 and the lecture around the critic made with the Spanish researcher José Luis García Barrientos. Finally, this research is relevant in the context of the Universidad del Valle's Scenic Arts Program and the Colombian theatrical field: we believe it is necessary to acknowledge the contribution of the collective creation theater - its dramaturgy - and expose it to the perception of contemporary generations who do not know about it, also, we seek to validate many of its works as essential in the building of the identity and tradition of the Colombian theater.

Traducido por Juan Camilo Martínez, estudiante de Lenguas Extranjeras.

3. Síntesis del proyecto:

Planteamiento:

La cuestión es esta: ¿existe una “poética” del teatro de CC? O dicho de otra forma: ¿existe una estructura dramática original o novedosa, más o menos sistemática, en las obras del teatro de CC? Se ha hablado mucho del método de la CC, pero muy poco de la poética contenida en sus obras. El método como tal se extendió, casi hasta hoy, por América Latina, dejando una gran cantidad de obras, muchas de las cuales hoy existen como textos publicados y validados ampliamente. Lo que ha sucedido es que la mayoría de los estudios se han orientado a la comprensión de esa metodología y al movimiento teatral que la produjo, no a los textos en sí mismos. La importancia del movimiento del nuevo teatro en Colombia, en el que se origina la CC, ha sido, tal vez, más significativa que sus propias obras, esta es la paradoja, para muchos ha sido el momento decisivo del surgimiento del verdadero teatro latinoamericano, un teatro propio, no prestado, pero, cuya dramaturgia no cuajó del todo o no maduró al nivel de la narrativa latinoamericana, ante todo porque era un movimiento fundacional entre cuyos propósitos tenía la necesidad de crear la práctica teatral de los grupos y producir obras dramáticas propias, ambas tareas titánicas en un medio adverso a las artes escénicas.

Al poner el interés en los textos del teatro de CC, como objetos de análisis literario, el problema que surge es que el texto en el teatro de CC no está en el centro de la teatralidad, es un factor secundario, un elemento entre otros. Esos textos han sido presentados o como una necesidad de los grupos por la falta de autores, lo que justificaría sus debilidades o como la revolución democrática de los actores contra la tiranía del director-empresario. Para el curso de esta investigación y el problema de la calidad estética de los textos, mayor relevancia tienen las tesis del teatro de vanguardia, adoptadas por el teatro colombiano, que cuestionan la teatralidad occidental íntimamente ligada al texto, la supremacía de la palabra, el teatro visto como una rama de la literatura y devuelven la auténtica teatralidad a los ritos y ceremonias del escenario. Esto quiere decir que inscrito en las tesis de la vanguardia, el teatro de CC puso en cuestión y en riesgo el lugar y el valor milenario del texto dramático, al tiempo que se dio una sobrevaloración de la escena.

No todos los grupos teatrales han tenido en sentido estricto la misma posición: la CC designa una diversidad de formas de trabajo escénico y de concepción en su relación con el texto dramático, desde la inicial negación radical del texto, pasando por entender el trabajo colectivo, partiendo de un texto elaborado literariamente, como solo un trabajo de montaje, hasta una idea más totalizante donde el colectivo crea el texto y lo pone en escena. Para despejar esta variedad y ambigüedad, este proyecto delimita su campo de trabajo en dos grupos emblemáticos de la CC en Colombia, el TEC de Cali y La Candelaria de Bogotá, dos agrupaciones en las que la dramaturgia del texto como escritura especializada mantuvo un cierto lugar de interés y valor literarios. Es interesante anotar que estas dos agrupaciones con una fuerte identidad en sus respectivas actividades artísticas, no obstante siempre expresaron diferencias importantes, partiendo de sus propios directores con roles más o menos distintos, por decirlo de algún modo: Santiago García oficiando más como director-autor y Enrique Buenaventura más como autor- director. Al día de hoy es posible cerrar el canon de las obras

que tanto los grupos como la crítica señala como las producciones que son el resultado de un proceso de CC. Estas son las obras en torno a las cuales gira esta investigación:

Del TEC:

- A la diestra de dios padre. 1958. (5 versiones).
- Soldados. 1968. (4 versiones).
- La denuncia. 1973.
- Canto del fantoche lusitano. 1975.
- Historia de una bala de plata. 1979.
- Ópera bufa. 1982.

De La Candelaria:

- Nosotros los comunes. 1972.
- La ciudad dorada. 1973.
- Vida y muerte Severina. 1974.
- Guadalupe años sin cuenta. 1975.
- Los diez días que estremecieron al mundo. 1977.
- Golpe de suerte. 1980.
- El paso. 1988.
- En la raya. 1993.

Estas obras tienen en común el ser obras de autor colectivo. No obstante han surgido de procesos de trabajo semejantes, pero con acentos distintos. En el TEC ha sido determinante la presencia de Enrique Buenaventura como autor consagrado antes de la aparición del método de la CC y de hecho su incidencia como dramaturgo siempre estuvo presente, de allí que la escritura de las obras colectivas del TEC estuvieron sometidas a la vigilancia crítica de un autor respetado y reconocido. En La Candelaria, al parecer, la libertad de los actores ha sido más evidente y el director Santiago García ha operado como uno entre iguales en la escritura de los textos dramáticos, allí ha estado más clara la existencia de un teatro sin autor dominante.

En síntesis: no tenemos una idea muy clara sobre el valor artístico de las obras del teatro de CC, no se las ha estudiado desde un punto de vista estético, como obras autónomas cuyos textos se sostienen y recrean a través del tiempo. Hace falta una mirada crítica del conjunto de estas obras, determinar sus claves poéticas, sobre todo porque en su momento han sido obras de un extraordinario reconocimiento cultural y fueron parte de un movimiento teatral que ha trascendido las fronteras. Un primer acercamiento hace evidente la problematicidad de esos textos: al no haber estado el texto dramático tradicional en el centro de la teatralidad de la CC, método que ha privilegiado los mecanismos y los códigos no-verbales de la escena, nos encontramos con una escritura que se sale de los marcos del oficio tradicional de los escritores, con una “poética” amenazada en la unidad básica que emerge tradicionalmente de la conciencia de un sujeto único, una poética descrita muchas veces como “experimental”, “abierta”, “maleable”, “cambiante” y, sin embargo, de la que emergen ciertas estructuras dramáticas más o menos estables, orientadas tendencialmente hacia un teatro de “situaciones” y no de “personajes”.

La CC ha sido una bandera de identidad de los más representativo del teatro colombiano en

todos los tiempos y los dos grupos estrella de ese modelo los han sido el TEC y La Candelaria. Establecer lo propio de la naturaleza estética de este teatro frente al teatro de autor, es una tarea no resuelta y necesaria para los estudios del teatro colombiano. Intentar responder por el aporte de la CC al conjunto de la dramaturgia nacional podrá ser un aporte significativo al conocimiento de este género. Este tipo de estudio se convierte en un proyecto de difusión de nuestra literatura dramática, generalmente desconocida y olvidada en buena parte porque no se toma conciencia de su lugar e importancia para el desarrollo de la cultura nacional.

Objetivos.

Objetivo general: identificar y describir de manera analítica y crítica, los componentes y los recursos dramáticos, que determinan la existencia de una estructura poética en los textos del Teatro de CC.

Objetivos específicos:

- Analizar de forma rigurosa, sistemática y crítica, los textos seleccionados como el canon del teatro de CC colombiano.
- Hacer un trabajo comparativo entre el conjunto de obras seleccionadas, estableciendo sus similitudes y diferencias.
- Analizar e interpretar las concepciones teóricas de los grupos sobre su propia práctica de la CC, sus conceptos sobre el texto y relacionarlas con las obras producidas.
- Revisar la literatura crítica, académica y periodística, generada por la recepción estética de las obras del teatro de CC.

Metodología Propuesta.

Este es un proyecto de investigación en buena parte bibliográfico, es decir, se trata de un proceso de búsqueda de información en documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en el área del teatro de CC. La idea es investigar en bibliotecas y en archivos institucionales, tanto privados como públicos, para así recoger la mayor cantidad de materiales, escoger, evaluar, tomar notas, ordenarlas y escribir fichas e informes de lectura. Como no todas las obras seleccionadas se encuentran publicadas e incluso algunas de las publicadas al parecer contienen muchos errores e inconsistencia, será necesario hacer un trabajo filológico para establecer la autenticidad de los textos. De otra parte hay que indicar que la mayor parte de las obras forman parte de la experiencia de los investigadores como espectadores y activos participantes en el movimiento del Nuevo Teatro que dio origen a la CC. En cierto sentido la investigación bibliográfica estará acompañada y determinada por la experiencia de las obras, lo cual es parte de la concepción metodológica de la dramaturgia.

El proceso a seguir será el siguiente:

- a. Construir una bibliografía básica y representativa.
- b. Establecer la autenticidad e integridad de los textos del canon propuesto.
- c. Hacer el análisis dramático y hermenéutico de los textos dramáticos.
- d. Hacer un fichero de lecturas: resúmenes, juicios, citas, etc.
- e. Elaborar un índice hipotético del artículo final.
- f. Redacción del informe o artículo.

Los resultados físicos obtenidos por el momento son la publicación del libro La creación colectiva y la utopía insurreccional, la conferencia que se realizará en el lanzamiento del libro del 2018 y la conferencia en torno a la crítica que realizó con el investigador español José Luis García Barrientos. Ahora, los resultados de la investigación son altamente positivos, dado que logramos construir un panorama analítico de los textos más representativos del teatro de Creación Colectiva en Colombia. En ese sentido logramos tener una perspectiva de la crítica que había hasta ahora, validar y sopesar sus aportes, así como introducir una metodología de análisis del teatro inédita en nuestro país. Vamos a publicar un libro de más de 400 páginas con artículos y fotografías de las obras que en buena parte resume toda una época del teatro en Colombia, una forma de hacer y producir el teatro que generó un importante impacto en el mundo hispanoamericano. Igualmente la investigación ha sido muy útil en el procesos de consolidación del Grupo de Investigación V Acto, el trabajo sistemático y riguroso logró integrar nuestros propósitos en principio diversos, así mismo pudimos vincular de manera muy activa y positiva a nuevos participantes investigadores, entre monitores y docentes externos. Creemos que a partir de aquí, una vez hayamos lanzado el libro a finales de octubre se generaran nuevos procesos de interacción intelectual y artística, así como nuevos proyectos de investigación.

4. Impactos actual o potencial:

Un impacto potencial del proyecto es la nueva lectura que se gestará en torno el teatro de Creación Colectiva y su dramaturgia, privilegiando un aspecto relegado en estudios anteriores: su poética. Además el estudio de estos se hará en el marco de una nueva teoría sobre el texto llamada dramatología. En esta nueva teoría se evidencia una vuelta al texto desde una reconfiguración o renovación con respecto a los estudios del texto de antes de la semiótica del espectáculo, y en sentido negativo tampoco es una semiótica del texto en el modelo paradigmático de los estudios de A. Uberfeld o los de Boves-Naves, que son esencialmente descriptivos. Hay en la dramatología de José Luis García Barrientos una novedad y una originalidad que hacen avanzar los estudios teatrales en una dirección más integral de la teatralidad vista hoy.

2.5 Impactos esperados a partir del uso de los resultados:

Los impactos no necesariamente se logran al finalizar el proyecto, ni con la sola consecución de los resultados/productos. Los impactos esperados son una descripción de la posible incidencia del uso de los resultados del proyecto en función de la solución de los asuntos o problemas estratégicos, nacionales o globales, abordados. Generalmente se logran en el mediano y largo plazo, como resultado de la aplicación de los conocimientos o tecnologías generadas a través del desarrollo de una o varias líneas de investigación en las cuales se inscribe el proyecto. Son ejemplos de algunas áreas potenciales de impacto: arte y cultura de la región, movilidad social, productividad y desarrollo económico, ciencia y tecnología, desempeño de instituciones y organizaciones sociales, promoción de derechos ciudadanos conformación de políticas públicas y diseño institucional, hábitat y medio ambiente. Para cada uno de los impactos esperados se deben identificar indicadores cualitativos o cuantitativos verificables así:

Tabla 2.5.1 Impactos esperados:

Impacto esperado	Plazo (años) después de finalizado el proyecto: corto (1-4), mediano (5-9), largo (10 o más)	Indicador verificable	Supuestos*
Una nueva visión sobre la dramaturgia de la CC.	Corto plazo	Recepción del artículo en grupos y universidades.	Realización de un seminario sobre los textos de la CC.

- Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones, necesarios para que se logre el impacto esperado.

5. Productos:

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y productos finalmente presentados

TIPO DE PRODUCTOS	No. de PRODUCTOS PACTADOS				No. de PRODUCTOS PRESENTADOS			
Productos de nuevos conocimientos								
Artículo en revista ISI-SCOPUS:	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Artículo completo publicado en revistas indexadas	A1	A2	B	C	A1	A2	B	C
Libros de autor que publiquen resultados de investigación	1				1			
Capítulos en libros que publican resultados de investigación								
Productos o procesos tecnológicos patentados o registrados								
☐ Prototipos y patentes								

TIPO DE PRODUCTOS	No. de PRODUCTOS PACTADOS		No. de PRODUCTOS PRESENTADOS	
☐ Software				
Productos o procesos tecnológicos usualmente no patentables o protegidos por secreto industrial				
Normas basadas en resultados de investigación				
Formación de recursos humanos	No. de estudiantes vinculados	No. de tesis	No. De estudiantes Vinculados	No. De tesis
Estudiantes de pregrado				
Semillero de Investigación	1	1	1	1
Estudiantes de maestría				
Estudiantes de doctorado				
Joven investigador				
Productos de divulgación				
Publicaciones en revistas no indexadas				
Ponencias presentadas en eventos (congresos, seminarios, coloquios, foros)	No. de ponencias nacionales	No. de ponencias internacionales	No. de ponencias nacionales	No. de ponencias internacionales
Propuesta de investigación				
Propuestas presentadas en convocatorias externas para búsqueda de financiación.				

Tabla No. 2. Detalle de productos

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como anexo a este formato encontrará el instructivo para la revisión de informes finales y productos

Tipo de producto:	Libro
-------------------	-------

Nombre General:	El teatro de Creación Colectiva en Colombia
Nombre Particular:	La Creación Colectiva y la utopía insurreccional
Ciudad y fechas:	Se realizará en Cali, en el marco de la Feria del libro que se llevará a cabo en el 2018.
Participantes:	Gabriel Uribe, Mauricio Doménici, Yuseth Vásquez, María del Mar Ariza, Dalia Velasco, Juan Camilo Martínez.
Sitio de información:	Biblioteca Mario Carvajal, Biblioteca Departamental, Biblioteca Luis Ángel Arango.
Formas organizativas:	Grupo de investigación teatral Quinto Acto.

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores:

Firma del investigador principal

VoBo. Vicedecano de Investigaciones

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra arial 11, con espacios de 1 1/2