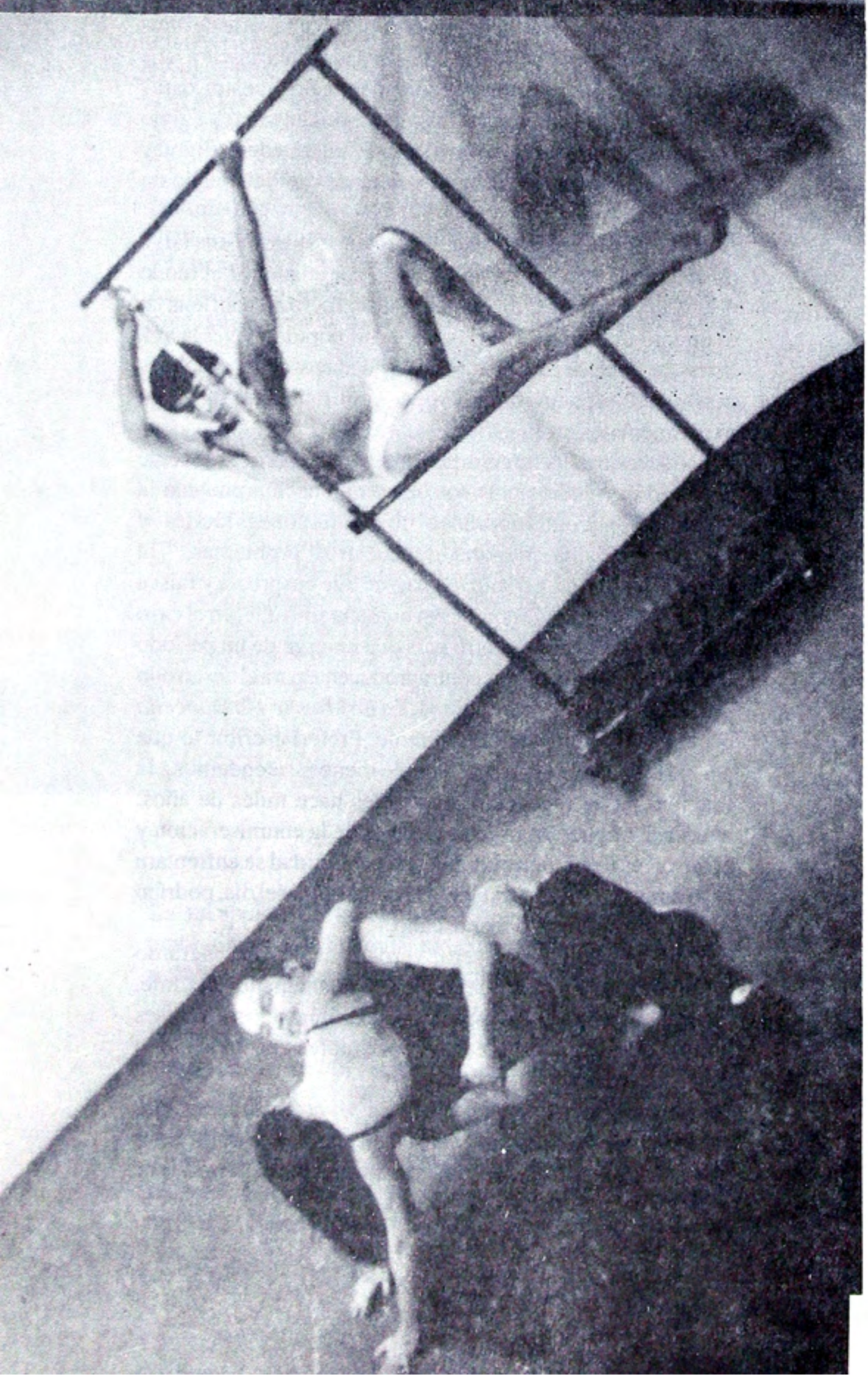

ATERRIZANDO UN SUEÑO

"El Teatro Experimental cree que una Escuela de Teatro ha de formar profesionales del arte dramático, con el fin primordial de entregarlos al servicio del teatro chileno".

Pedro de la Barra.

DEPARTAMENTO DE TEATRO

Tradición y modernidad son los factores que actualmente se conjugan al interior del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Un organismo que se prepara para enfrentar el nuevo siglo a través de la elaboración de un cuidado plan de desarrollo, pero que no por moderno, deja de lado las enseñanzas heredadas de los maestros que vieron nacer este proyecto de formación profesional.

En la concreción de este plan trabajan mancomunadamente cientos de personas unidas por la vocación artística y su inherente necesidad de servir a la comunidad. Académicos, estudiantes, egresados y funcionarios se albergan al interior del Departamento para desarrollar la creación e investigación teatral y luego multiplicarla hacia el exterior con la seriedad que sólo una rigurosa formación puede asegurar.

Es un Departamento que hace años fue soñado por hombres como Pedro de la Barra y Agustín Siré y que hoy -siempre en el espíritu de sus mentores- es una realidad.

EL PESO DE LA HISTORIA

El protagonismo en nuestro país del Teatro de la Universidad de Chile se inició la mañana del 22 de junio de 1941, cuando tras la añosa cortina del desaparecido Teatro Imperio aparecieron las figuras de la compañía Teatro Experimental de la Universidad de Chile, guiadas por la señera figura de Pedro de la Barra.

Ya entonces la incipiente compañía profesional declaraba como sus objetivos fundacionales:

- la difusión del teatro clásico y moderno,
- la creación de un ambiente teatral,
- la presentación de nuevos valores y
- la creación de una Escuela de Teatro.

Desde sus primeros años el grupo de fundadores del Teatro Experimental comenzó a autoimpartirse los primeros cursos en la historia académica del teatro chileno. Estos fueron interpretación teatral, foniatría e impostación de la voz, además de escenografía y gimnasia. En los años siguientes estos cursos, con una malla curricular perfeccionada, quedaron abiertos para alumnos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Así comenzaba la tradición docente del arte escénico chileno.

Es en abril de 1949 cuando gracias a un proyecto presentado por Agustín Siré, el Consejo Superior de la Universidad de Chile reconoció legalmente la existencia de una Escuela de Teatro destinada a la formación universitaria de actores profesionales.

Casi dos décadas después, la vorágine de la Reforma Universitaria vivida a fines de los sesenta llevó a la Escuela de Teatro a formar parte de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales.

Entonces, siguiendo la tendencia departamentalizadora del movimiento, la Escuela absorbió el ITUCH y pasó a llamarse Departamento de Teatro de la Universidad de Chile (DETUCH).

ESPACIOS DE CREACION

Hasta la Reforma, la Universidad planteaba como funciones académicas por excelencia la docencia y la investigación. El movimiento terminó con esa antigua legalidad y exigió que la creación artística y la extensión se sumaran a la lista de objetivos del quehacer universitario.

Esa visión holística heredada de los movimientos estudiantiles de los años '60 aún inspira la gestión de la actual administración del actual Departamento de Teatro.

"Lo que nos hemos propuesto no es otra cosa que convertir una antigua y prestigiosa Escuela de Teatro en un Departamento polifacético, dinámico y moderno". Esa es la esencia del Plan de Desarrollo que el actual director del organismo, Abel Carrizo Muñoz, se impuso desde que asumió el cargo el año 1990.

¿Por dónde pasa esta modernización del Departamento de Teatro?

"Pasa por entender que la docencia no sólo se hace en la relación entre profesores y alumnos, al interior de la clase. La docencia también se hace en la creación y en la investigación, y más aún cuando éstas se vinculan y relacionan a través de la extensión."

"Teóricamente", agrega, "las distintas funciones de los Departamentos están definidos por la Universidad, pero sólo en el último

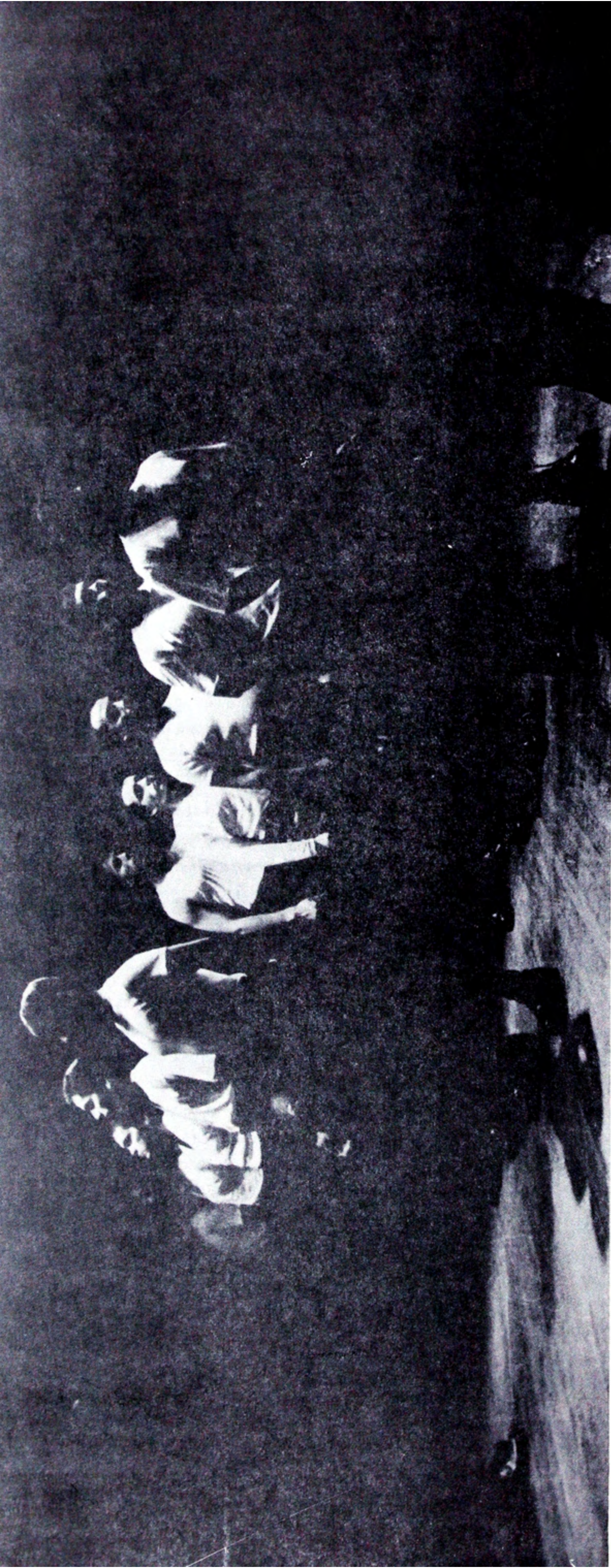
tiempo estas actividades han cobrado un sentido real. En los últimos veinte años existía la preocupación y la disponibilidad de recursos sólo para atender la docencia de pregrado. Nuestro aporte partió por reconocer estas funciones desatendidas e invertir en ellas. Invertir en recursos humanos y económicos es la única manera de pasar de la demagogia a los hechos".

El primer paso en la revitalización de las áreas de Investigación, Creación y Extensión consistió en asignar académicos en los cargos de coordinación y crear comisiones en cada una de esos campos.

Descontando la Docencia, es en la línea de la Creación teatral en donde se han registrado más avances en el último tiempo. **"El creciente estímulo a la creación o a la experimentación es tal vez la ventaja comparativa que tenemos con el resto de las instituciones o entes equiparables. Poseemos un horizonte muy claro, y por lo tanto, podemos ser coherentes en todas nuestras políticas"** explica Carrizo Muñoz.

Uno de los pilares de las estrategias de Creación planteadas por el actual director reside en la apertura de la Sala Agustín Siré. Esta fue inaugurada en 1992, al cumplirse el cincuentenario del nacimiento del Teatro Experimental, con el montaje "Manu Militari", dirigido por el mismo Carrizo Muñoz. La obra se mantuvo en cartelera cerca de ocho meses, y cumplió más de un centenar de presentaciones.

Así, de ser un galpón abandonado al fondo de la sede de Morandé 750, la Sala Agustín Siré se ha convertido en

MONTAJE MANU MILITARI, SANTIAGO 1992

uno de los espacios teatrales más efervescentes del nuevo teatro chileno. Por sus tablas han pasado más de 100 espectáculos.

Pero la Agustín Siré no es un espacio reservado en exclusiva a la creación de los miembros de la comunidad del Departamento de Teatro. Del total de los montajes que ahí se han presentado, sólo un 30 por ciento correspondió a producciones internas. La mayor proporción consistió en obras presentadas por grupos pertenecientes a otras universidades, así como academias y grupos profesionales de las regiones y del extranjero.

“Como Departamento nos sentimos responsables del teatro que fundó Pedro de la Barra con su gente. Nunca Pedro de la Barra concibió un teatro encerrado en la Universidad de Chile. Aunque a partir de los años '80 cambia el status de la Universidad de Chile y se le somete al juego del mercado, nosotros reconocemos que estamos infectados por el SIDA de servir. Tenemos el virus del servicio y el deseo de contribuir al desarrollo y a la supervivencia de todo el teatro chileno. Uno de nuestros objetivos es la preservación el cultivo y el fomento de las disciplina teatral. Aquí estamos siempre pensando en función de irradiar el arte teatral universitario a toda la sociedad”, puntualiza.

¿La sala Agustín Siré cumple con la doble misión de ser un espacio de creación y extensión?

“Cuando hablo de Docencia, Investigación, Creación y Extensión estoy usando el lenguaje habitual de la Universidad. Pero perso-

nalmente tengo otra idea. Creo que las funciones específicamente universitarias son Docencia, Creación e Investigación. La Extensión no es una misión universitaria más. Para mí, *la Extensión es la misión de la Universidad*. La Universidad *debe* extender sus valores sus principios. La Universidad debe transmitir a través de sus estudiantes, de sus egresados y de sus artistas, el acervo cultural de un país. Partiendo de esa premisa, nuestra labor siempre deberá concebirse, comportando beneficios para nosotros, en función del

AGUSTIN SIRE

PEDRO DE LA BARRA

Geltileza Patricia García

servicio y provecho de los demás".

Una buena síntesis de los conceptos de Creación, Extensión y Servicio son las experiencias que se han dado en las dos primeras versiones del Festival de Nuevas Tendencias Teatrales, organizadas por el Departamento en 1993 y 1995. "Una de nuestras premisas de desarrollo es la opción por la experimentación, por la búsqueda de nuevos lenguajes teatrales. El festival es un encuentro abierto a toda la comunidad. Es un evento que organizamos para todo el movimiento artístico nacional para que muestren y confronten sus creaciones en un ambiente directo y crítico, pero fraternal", explica.

CAMBIAR EL MERCADO

El enfoque sistémico bajo el que se aplica el Plan de Desarrollo del Departamento de Teatro ha incidido en la reformulación de su proyecto docente. En estrecha interrelación con los avances experimentados en las áreas de Creación y Extensión, la tradicional función formativa no se ha quedado atrás en este proceso de modernización.

¿Cuál es el punto de partida para la reformulación de la docencia?

"Nuestra primera redefinición surgió del pensar y repensar el rol que el teatro de la Universidad de Chile debe cumplir actualmente en la sociedad. Durante muchos años este organismo se llamó Departamento de Artes de la Representación. Era una definición bastante ambigua, más amplia que el teatro, pero a la vez híbrida y bastante débil. Eso hacía que la gente entendiera que aquí se

estudiaba cualquier oficio en que el actor o el diseñador se pudiera desempeñar, desde decorar vitrinas hasta hacer spots de televisión. Creo que ese no fue el objetivo central por el cual la Universidad acogió a los jóvenes del Teatro Experimental, o por el cual los jóvenes del ITUCH se acercaron a la Universidad. Y ese objetivo era *encontrar el espacio idóneo desde donde preservar el arte teatral*".

Pero hoy el mercado plantea nuevas exigencias. Muchos actores derivan a la televisión o a la publicidad. ¿Cómo afecta eso a la docencia?

"Nuestro punto de partida y terminal es el Teatro, un arte con una disciplina definida y con su propia ontología. Es a partir de su esencia que nos hemos impuesto reciclar nuestra mirada sobre él. Pero dentro de ese objetivo de preservar la disciplina teatral, también creemos que es clave *cambiar el mercado*. Nosotros formamos actores teatrales y es decisión del profesional el destino que da a lo que les hemos enseñado. Acá aprenden los principios que luego algunos utilizarán en la televisión, en la publicidad o en el doblaje. Sin embargo, aspiramos a que se dediquen al cultivo del teatro. Para ello hemos diseñado un proyecto que básicamente consiste en *transformar el mercado*".

"Si en 1995 no existen más de diez compañías que podrían ser una fuente laboral para nuestros estudiantes", añade, "por ello es parte de nuestra misión *crear más compañías*. Nuestros planes y programas de estudio están siendo diseñados según las orientaciones

MONTAJE ROMEO Y JULIETA Y LO DEMAS, SANTIAGO 1993

de lo que hemos llamado cultura de grupo. Queremos cambiar las cosas de tal manera de que acá se formen todas las disciplinas que el teatro requiere para su desarrollo. Esperamos crear nuevas menciones para que no sólo existan las especialidades de Actuación y Diseño, sino que también existan menciones en dramaturgia, en dirección, en producción. Queremos que desde la escuela salgan de alguna manera las bases del colectivo, las bases grupales, las nuevas compañías prácticamente formadas”.

Los primeros ajustes curriculares de pregrado tendientes a la modernización de la docencia han comenzado a aplicarse este año. Sin embargo, sólo en 1997 comenzará a operar todo el sistema de menciones para cada disciplina.

La formación de postítulo es otro de los puntos claves del proyecto docente del Departamento. En abril de 1996 se reabrirá el Magister en Artes con mención en Dirección Teatral. “Actualmente vemos mucho talento en la dirección teatral pero muy poco conocimiento. Por eso algunos directores tienen un muy buen debut y luego van decayendo. Queremos suplir eso. Darle a los jóvenes con talento la posibilidad de formarse en un programa bien diseñado y muy estimulante”, dice.

Al mismo tiempo, se encuentran en tramitación dos nuevos postítulos. Uno versa sobre “Pedagogía Teatral”, y está destinado exclusivamente a profesores de enseñanza media. El otro tiene como tema la “Gestión Cultural”, con especialización en Espectáculos.

LA DANZA DE LA VIDA,
MONTAJE DE ESTUDIANTES

Sin duda, una de las mayores innovaciones en esta línea pedagógica la constituirá la creación de un Ciclo Básico o preuniversitario para seleccionar alumnos de tercero o cuarto medio con talento. El sistema hará posible su ingreso directo a la Universidad sin necesidad de rendir la Prueba de Aptitud Académica.

LA DEUDA Y LA HISTORIA

Ya definidas las misiones universitarias de docencia y extensión, y si se acepta la necesaria relación entre la creación y el quehacer propio de la profesión artística, sólo queda por repensar la misión de la investigación.

Según su director, este campo ha sido históricamente el talón de Aquiles del Departamento. **“Doctrinalmente ha sido un gran error el desatender esta área. Sólo ahora parecemos tomar conciencia de que toda investigación está innegablemente ligada a la renovación, al problema de la constatación de la efectividad y vigencia de un quehacer”.**

Los pasos para reparar la deficiencia han ido desde capacitar a los académicos hasta aumentar la carga de trabajos de investigación sobre los alumnos de pregrado. También se ha tratado de vincular todos los procesos de tesis y memorias de los alumnos a dicha área. Finalmente, la creación de la Revista Teatral Chilena responde a la necesidad de estimular la investigación por medio de publicación de sus resultados.

En definitiva, el plan de desarrollo impulsado por las autoridades del Departamento de Teatro es un camino abierto hacia el futuro de este organismo, incluso en los tiempos más

difíciles. **“Todo este proyecto, que ha tenido en la actual gestión su concreción más intensa, fue soñado y sembrado hace años, cuando en plena dictadura recuperamos parte de nuestra dignidad eligiendo democráticamente como Director de Departamento a Patricio Campos”.**

“Es evidente que hemos hecho cosas nuevas y estamos muy orgullosos. Pero este es un carro que empujó Pedro de la Barra con su gente. Algunos lo han empujado más y otros solamente lo han sostenido. A nosotros nos ha tocado el privilegio de empezar a recoger los frutos de la siembra”.

Claudia Guzmán Vivanco

Periodista de la Universidad de Chile
Ha trabajado en El Mercurio, La Epoca y en el
Centro de Extensión Artística y
Cultural de la Universidad de Chile.

AUTORIDADES 1995

Director:

Abel Carrizo Muñoz

Subdirector:

Sergio Aguirre

Coordinador Docente:

Remberto Latorre

Coordinador de Investigación:

Juan López

Coordinador de Extensión:

Diana Sanz

Coordinador Económico y
Administrativo:

Igor Pacheco

Subcoordinador de Licenciatura
en Actuación: José Pineda

Subcoordinador de Licenciatura
en Diseño: Ignacio Covarrubias

PROYECTO CARACAS '95

Dentro de las experiencias de vinculación e intercambio internacional de este Departamento, una de las más destacables de los últimos tiempos fue el Proyecto Caracas'95.

Una delegación integrada por seis actores y Abel Carrizo Muñoz participó en el XXVI Congreso del ITI-UNESCO.

El objetivo del encuentro era las confrontar metodologías de 18 Institutos Superiores de Teatro con la obra

"Bodas de sangre", de Federico García Lorca.

El Departamento de Teatro de la Universidad de Chile decidió trabajar con el método "Alba emoting", el que durante reiteradas sesiones fue enseñado por su creadora, Susana Bloch, en el taller realizado con motivo del evento.

En la puesta en escena se optó por dar un panorámica de la obra sobre la base no de escenas aisladas, sino de

una sucesión relacionada de la mayor parte de ellas.

El exitoso resultado de la muestra se tradujo en el reconocimiento unánime de la comunidad teatral internacional y en un significativo número de invitaciones tanto al grupo para realizar presentaciones en Inglaterra, Venezuela; como a Susana Bloch y Abel Carrizo Muñoz para dictar talleres y dirigir en países como Inglaterra, Brasil, Senegal y Estados Unidos.

ABEL CARRIZO MUÑOZ

Ha realizado la mayor parte de su actividad profesional en el campo de la dirección teatral, área en la que ha sido responsable de cerca de cuarenta montajes con los grupos y compañías teatrales más importantes del país. Dentro de estas producciones destacan "Esperando a Godot", "La casa de Bernarda Alba", "Lautaro" y "Amapola". Premios de la crítica y el reconocimiento de público avalan sus trabajos.

Su más reciente etapa expresiva se caracteriza por la búsqueda de una espectacularidad escénica basada en la recreación libre de textos literarios, dramáticos o cinematográficos. Reflejo de esto son una serie de originales y polémicas puestas en escena iniciada con "El ideal de una calavera" (de Alberto Blest Gana) y continuada por "Turandot" y "El alma buena" (de Bertold Brecht). También pertenecen a este ciclo las obras en coautoría "Manu militari" y "Fair play", ésta última estrenada en la temporada 1994 del Teatro Nacional Chileno.

Asimismo, ha sido invitado a realizar actividades artísticas y académicas en países tales como Argentina, México, Venezuela, España y Bélgica.

Como docente ejerce en la categoría de Profesor Asociado de la Universidad de Chile donde imparte las cátedras de Actuación, Dirección, y Estética Escénica.

El resto de su tiempo lo dedica a cumplir las funciones de Director de la "Revista Teatral Chilena", del "Festival de Nuevas Tendencias Teatrales" y como Director del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile.

SALA AGUSTIN SIRE

En enero de 1992 abrió sus puertas la Sala Agustín Siré, espacio del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile que pese a su corta vida a visto desfilar por su escenario las producciones más representativas del quehacer teatral contemporáneo.

En 1993 la sala fue elegida como una de las sedes del Festival Mundial de Teatro de las Naciones. En esa instancia presentaron montajes como "El proceso", del Teatro de Títeres Lalek (Polonia) y "Kaosmos", del Odin Teatret (Dinamarca).

Desde el punto de vista de la creación, en la Sala Agustín Siré se han estrenado, entre otras, las obras:

"Manu militari", dirección de Abel Carrizo

"Los monstruos", dirección de Luis Ureta

"El Solitario" dirección de Alejandro Goic

"Los caníbales" dirección de María Schuller

"El señor Galíndez", dirección de Andrés Céspedes

"Víctor o los niños al poder", dirección de Alfredo Castro

En sus temporadas de extensión nacional e internacional o durante las realización del Festival de Nuevas Tendencias Teatrales, se han puesto en escena:

"Sótano", dirección de Luis Eduardo Araneda

"Romeo, Julieta y los demás", dirección de Rodrigo Marquet

"El Coordinador", dirección de Alejandro Goic

"El sueño de Clara", dirección de Horacio Videla

"Más allá del arcoiris", del Spegel Teateru de Estocolmo (Suecia)

"Bestiario", del Teatro La Pupa (España)

Técnicamente, la sala está equipada con un escenario modular que mide 13,5 metros de ancho X 18 metros de largo. Posee parilla de luces y una moderna caseta de iluminación y sonido.

Su capacidad de público llega a las 150 butacas.

**SALOME
MONTAJE DE ESTUDIANTES**

Selección noticias:
Marco Cvitanic

Actriz Asesinó a Su Pareja en Obra Teatral

- La representación se trataba, paradójicamente, de un drama de celos.

ASUNCION, 5 (EFE).— La puesta en escena de un drama de celos ocurrido hace 62 años en Puerto Guaraní, a unos 550 kilómetros al norte de Asunción, terminó como en la historia real, con la muerte del actor protagonista de un disparo en la frente.

El actor Cristóbal Godoy falleció el pasado sábado sobre el escenario a consecuencia del disparo hecho por su partenaire Eladia Benítez en el último acto de la tragedia que recordaba la ocurrida el 12 de octubre de 1931 en dicho puerto del departamento del Alto Paraná, cuando Delfina Servín acabó, en un aparente ataque de celos, con la vida de Mateo Gamarra.

Según la prensa asunceña, el inesperado desenlace del drama arrancó

fuertes aplausos del público, sin que nadie advirtiera que en escena se había repetido el suceso real y el actor se debatía entre la vida y la muerte.

Cuando los miembros del elenco se dieron cuenta de la tragedia, trasladaron urgentemente a Godoy a un hospital, donde los médicos certificaron su defunción.

Benítez, al parecer aterrorizada por lo ocurrido, huyó del lugar con el revólver utilizado en la representación y todavía no ha podido ser encontrada.

La policía cree que se trata de un lamentable accidente, ya que la misma actriz, tras las bambalinas, había accionado el percutor del revólver tres o cuatro veces para asegurarse de que estaba descargado.