

LA PERMANENCIA DE LO EFÍMERO

Testimonio documental del teatro en la universidad de Antioquia 1964 -2007¹

Marleny Carvajal Montoya
COLOMBIA
Universidad de Antioquia

La esencia del teatro está en el aquí y en el ahora del la escena; en ese acto y pacto efímero que convoca a creadores y espectadores a través de un intercambio de signos y símbolos traducidos en acontecimiento escénico, estético y vivencial, único e irreplicable.

Para poder capturar esos momentos significativos del teatro y actualizar el contenido que reside en la memoria de espectadores y creadores es necesario recurrir a los soportes que permitan interpretar el enunciado escénico, tales como la memoria documental.

LA MEMORIA DOCUMENTAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS.

La poco de conciencia, tanto de la sociedad como del estado y las instituciones públicas y privadas, sobre su responsabilidad en la conservación, preservación y difusión de la memoria histórica y cultural, así como del patrimonio material e inmaterial de nuestro país, contribuye a que de manera reiterada, y muchas veces cíclica, se repitan una y otra vez las mismas situaciones en el orden social, económico, político y cultural, sin avanzar en soluciones. Cuando una sociedad desconoce las raíces y los anclajes de pertenencia a una comunidad y cultura, es muy difícil que pueda encontrar y plantear otras visiones, alternativas y opciones de solución a sus problemáticas, diferentes a las que por las propias dinámicas de la sociedad y sus comunidades, se repiten y se reafirman a lo largo del tiempo.

Esta situación se ve reflejada en las comunidades académicas, en las cuales, muchas veces por desconocimiento o por intereses personales, importantes proyectos educativos se ven abocados a estancarse, pues se repiten las mismas experiencias y se recorren los mismos caminos, con la creencia de que son nuevas e innovadoras alternativas. Todo ello, con el agravante de que no sólo no se avanza, sino que se repiten los mismos errores, lo que significa de alguna manera un retroceso.

En el caso de las artes escénicas, y de manera puntual de los estudios de teatro, la falta de conciencia y de acciones eficaces para la conservación, preservación y difusión de la memoria documental escénica, adquiere consecuencias mucho más complejas, pues, *la Memoria documental* es el único medio con que se cuenta para capturar el *aquí y el ahora* del acontecimiento escénico, estético y vivencial, único e irreplicable del teatro,

1 Proyecto de investigación Convocatoria CODI 2007. Investigadora principal: Marleny Carvajal, co-investigadora: Clara Elena Arango. Estudiante Investigador: Alejandro Esteban Álvarez.

así como de actualizar el hecho teatral que está en la memoria de espectadores y creadores. El carácter efímero, o si se prefiere dinámico, del arte teatral (LABAN: 1984)², exige de manera perentoria, que tanto los creadores como las instituciones y organizaciones de carácter público y privado relacionadas con las artes escénicas y el patrimonio nacional, conserven y sistematicen los *registros*, entendidos como documentos de archivo, del acontecimiento escénico. En nuestro país, la falta de conciencia, así como de políticas, presupuestos y planes para la recuperación, conservación y divulgación de la *memoria del teatro*, hacen que el patrimonio escénico nacional, apenas si exista.

Los documentos de archivo como las fotografías, afiches, programas de mano, textos de teatro, planes de estudio, videos, audios, memorias, trabajos de investigación, artículos de prensa, vestuario, utilería, escenografía, entre otros, constituyen un material de invaluable valor para el estudio y la investigación del teatro y de sus múltiples relaciones inter y transdisciplinares. Estos documentos constituyen soportes clave para los estudios sobre la disciplina y sobre las experiencias, transformaciones, cambios, virajes y miradas de lo que ha sido el desarrollo de este saber.

En el caso de la creación y producción escénica, en todos sus ámbitos, los *registros* del acontecimiento escénico permiten el reconocimiento de los múltiples enunciados que subyacen en la creación escénica, a partir de la intervención, la reinterpretación y la reflexión sobre los procesos de creación e investigación y de las propuestas pedagógicas que se hacen visibles en la memoria documental.

Para el caso de los programas universitarios de teatro, esta memoria es fundamental para la identificación y el reconocimiento de los anclajes teóricos; estéticos; artísticos; pedagógicos; culturales, sociales y políticos, así como de las dinámicas sincrónicas y diacrónicas de los programas y de la comunidad que las viabiliza. Reconocimiento que permite establecer, entre otros, las relaciones y estudios comparados entre el presente del proyecto educativo con su pasado, y por ende de sus perspectivas de desarrollo futuro.

La recuperación, identificación, clasificación, análisis, conservación y divulgación de los *documentos de archivo del arte escénico*, se constituye en el primero y más importante paso para la consolidación de nuestro patrimonio artístico teatral, el cual debe ser recuperado y transmitido a las nuevas generaciones (COLE: 1964)³. Y es un paso fundamental para avanzar en los procesos y proyectos de investigación sobre el Teatro en Colombia: las características de la formación académica; las tendencias estéticas

2 "El arte del teatro es dinámico, porque cada fase de la representación va desapareciendo casi inmediatamente después de haber aparecido. No hay nada que permanezca estático, y la inspección ociosa del detalle como en otras artes es imposible... El texto de los actores, y el movimiento de los bailarines, están en un continuo flujo dinámico que sólo se interrumpe con pausas breves, hasta su cese final, al terminar la representación." Laban, Rudolf. (1984) *El dominio del movimiento*. ed. Fundamentos, Págs. 21,22

3 "En las otras artes, los modelos son formados y mantenidos por medio de la creación de un acervo de preceptos clásicos, incorporados en las obras de los grandes maestros. Pero en la actuación, el hecho muere con su creador. Cada nueva generación debe descubrir todo el tiempo, por sí misma, verdades descubiertas antes, pero siempre perdidas" Cole, Toby (1964) *Actuación*. Primera edición 1955, título original *Acting*. ed. Diana, Pág.9

con sus lenguajes y técnicas de creación; las prácticas pedagógicas; los aportes a la configuración de las identidades territoriales; la función del teatro como dinamizador de los proyectos culturales y sociales, etc.

La realidad es que en nuestro país las investigaciones de tipo documental sobre las artes escénicas, así como la creación de archivos documentales sobre las prácticas teatrales, tanto de instituciones académicas como artísticas, son prácticamente inexistentes, y la labor que se debe adelantar en este sentido exige de acciones conjuntas entre el estado, las organizaciones e instituciones públicas y privadas, así como de los creadores y pedagogos, cada uno tiene funciones y responsabilidades que les competen según los ámbitos de su desempeño.

LIMITES DE LA INVESTIGACIÓN

A. Límites Cronológicos

Si bien, en esta investigación nos hemos propuesto la recuperación y análisis de los documentos sobre los estudios de teatro de la Universidad de Antioquia, de los años comprendidos entre 1978-2007, nos hemos visto en la necesidad de recuperar y analizar también los documentos existentes del periodo 1964-1980.

Este periodo corresponde a lo que hemos denominado como los antecedentes de la formalización de los estudios de teatro de la Universidad de Antioquia. Consideramos que revisar este periodo es necesario para la adecuada contextualización del proceso seguido para la configuración de los estudios de teatro en la Universidad. Si bien es en el año de 1978 cuando se aprueba el primer plan de estudios, este hecho es resultado de la actividad artística y académica realizada desde los años sesenta en la Universidad de Antioquia.

Permanencia de lo efímero

Esta una investigación que sigue en un orden cronológico, desde 1964 hasta 2007, cuatro momentos cruciales de los estudios Teatrales en la Universidad, marcados por cambios de paradigmas en la formación teatral y el devenir de la creación y producción escénica, lo que permite un seguimiento y análisis del devenir de la historia de los estudios teatrales en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, ordenada en las siguientes etapas:

1. Antecedentes 1964 - 1980

Como un referente obligado y de contextualización en la investigación abordamos los primeros datos y documentos que se tienen sobre las actividades de teatro en la Uni-

versidad de Antioquia, hasta llegar a la formalización de los estudios de teatro.

En esta etapa, el programa de teatro tiene cimiento al interior de la Universidad de Antioquia en el grupo de estudio “El Taller” (1960), en el programa de Estudios Generales de Teatro y en la Escuela Municipal de Teatro (1966). La idea de hacer un teatro nacional y de crear los estudios profesionales de teatro estaba instalada en las mentes y en el deseo de hombres como Alberto Llerena, Edilberto Gómez, Mario Yepes Londoño, José Fernando Velásquez, Luís Carlos Medina y Gilberto Martínez Arango. En 1975 fue creada la Escuela de Música y Artes representativas EMAR, y se aprueba el primer plan de estudios de teatro, como programa de extensión. En 1978 se reúnen en Medellín y luego en Cali, los profesores de los programas universitarios de teatro en el denominado “Primer Encuentro de Escuelas Universitarias de Teatro”; en este evento se definen los lineamientos generales para los programas de teatro de las universidades de Antioquia y del Valle.

Después de muchos años de actividad teatral, de conflictos entre diferentes corrientes políticas y tendencias estéticas, así como de una ardua lucha por el reconocimiento del status universitario de los estudios teatrales; la planta de profesores de teatro, con el apoyo de algunos directivos de la Universidad de Antioquia, logra por fin un lugar para los estudios de teatro en la recién fundada Facultad de Artes que, en 1978 -mediante el Acuerdo 3 de 24 febrero del Consejo Académico-, aprueba el programa de: *Licenciatura en Artes Representativas*⁴. Con un enfoque humanista y un énfasis didáctico al final de la carrera, se constituye jurídicamente así el primer Programa Universitario de este género en el país. Posteriormente, -de manera oficial en 1980-, fue creada la Facultad de Artes mediante acuerdo No 5 de 1980 por el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, conformada por tres cuerpos académicos: Departamento de Artes Visuales, Departamento de Extensión y el Departamento de Música y Artes Representativas, al que estaba adscrita la sección de teatro; generándose de esta manera un paso fundamental para la autonomía y reconocimiento de los estudios profesionales en artes y particularmente de los estudios de teatro a nivel universitario.

2. La realización de la utopía 1981 - 1990

Los primeros programas de formación superior de teatro en el país, recogen y racionalizan los años de práctica del teatro experimental universitario y en particular del denominado “Nuevo Teatro Colombiano”. Los maestros que formularon en las universidades los planes de estudio de teatro, en su mayoría se habían formado en grupos de teatro independiente, y habían participado como actores, directores o dramaturgos en los grupos de teatro de las universidades.

En 1981, mediante el Acuerdo del 11 de septiembre, el Consejo Académico de la Uni-

4 Con la expedición del Decreto 080 del Ministerio de Educación, se generaron situaciones de carácter político y de manejo de intereses que llevaron a rupturas y desacuerdos en la formación de Licenciados entre la Facultad de Artes y la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Esta situación dificultó la apertura de la Licenciatura, y en cambio, se creó en 1981, el Programa Artes Representativas.

versidad de Antioquia crea el programa de *Artes Representativas*, lo que significó un paso fundamental para la autonomía y reconocimiento de los estudios profesionales de Teatro a nivel universitario. La característica básica del programa era que estaba centrado en la formación de “*un hombre de teatro*” que debía conocer sobre todas las tareas del trabajo teatral. En 1983, El ICFES mediante Acuerdo 075, aprobó el funcionamiento de Programa de *Artes Representativas*.

Por fin el Teatro tenía su lugar, había llegado a casa y celebraba la realización de la utopía. La etapa comprendida entre 1981 y 1990 fue de una intensa actividad académica y teatral. El Teatro estrenaba un nuevo escenario donde conjugar con vigor, entrega y talento, la reflexión académica con una prolífica creación, producción y proyección artística.

3. *La crisis del ideal 1991 – 1995.*

Los estudios universitarios de teatro, como todo sistema vivo y dinámico, pasan por ciclos de estructuración, consolidación y reestructuración. Estos ciclos corresponden a la dinámica propia de nuestro movimiento teatral, así como a las exigencias del medio social y del desarrollo cultural en cada momento histórico. Luego de 10 años de implementación del pensum aprobado en 1981, los profesores de teatro venían debatiendo desde 1989, la necesidad de diseñar un nuevo plan de estudios para responder con eficacia a las nuevas demandas del medio social y cultural, y a las nuevas políticas de la Universidad.

En 1992 es puesto en práctica el nuevo plan de estudios para el programa de teatro, pero por falta de recursos financieros, docentes y de una infraestructura física adecuada sólo se pudo poner en marcha dos de los seis énfasis propuestos, además fue necesario realizar sucesivas reformas en los años de 1993 y 1994.

4. *Heterotopía. Coexistencia creativa de las diferencias 1996 - 2007*

Los programas de teatro de la Universidad de Antioquia desde 1996, año de la penúltima reforma curricular, han seguido sus propios procesos dinámicos, consolidándose con sus diferencias particulares, superando la etapa de confrontación para encontrar una nueva dinámica: la de autoevaluación e interacción con pares académicos, nacionales e internacionales.

Los distintos Planes de estudio de Teatro han tenido prioritariamente un enfoque hacia la cualificación de la “formación del actor” y la adecuación del perfil profesional a las demandas y exigencias del medio social y cultural. Las reformas curriculares de 1996 y de 2007 fueron hechas bajo el presupuesto de que las reformas curriculares deben ser fruto de la evaluación permanente, la discusión, el consenso, y el estudio detallado de todos los agentes comprometidos: profesores, estudiantes y directivas. Durante este periodo, los estudios teatrales en la Universidad de Antioquia alcanzan

una importante madurez y consolidación académica e institucional, que se materializa, entre otros en: el cambio de la estructura de "Sección de Teatro" por la estructura de "Departamento Académico" de la Facultad de Artes (2003); en la Acreditación de Calidad otorgada por siete años al programa de *Artes Representativas*, por el Consejo Nacional de Acreditación CNA. (2004); en la apertura de nuevos programas de pregrado como la Licenciatura en Educación Básica, Énfasis Artístico, (2003); en la realización de postgrados como la Especialización en dramaturgia (1999), la creación de la Maestría en Dramaturgia y dirección (2008) y la Especialización en didácticas de la técnica vocal para actores. (2009).

B. Límites Documentales.

Los límites relacionados con la recuperación y clasificación de los documentos están definidos, por un lado por los periodos cronológicos establecidos en la investigación, y por otro lado por las posibilidades reales de acceder a los registros existentes. Es importante tener en cuenta que una parte de los registros sobre la actividad académica y artística de teatro en la Universidad de Antioquia, se encontraba dispersa en los archivos institucionales de la Universidad de Antioquia. La otra parte de los registros, tal vez la más amplia, se encontraba dispersa en archivos personales, de difícil acceso y finalmente otro de los límites de la recuperación documental está relacionado con la cantidad y variedad de registros que se abordan. Los recursos humanos y financieros destinados para esta investigación, nos obligan a delimitar la investigación a la recuperación y clasificación de un determinado tipo de documentos (registros).

En esta investigación se han recuperado, clasificado y codificado los siguientes tipos de *documentos*: gráficos como son fotografías, afiches, programas de mano; documentos de texto como son los documentos institucionales (académicos y jurídicos) y los artículos de prensa; videos y audio (música y conferencias), que registran el devenir de los Estudios de Teatro en la Universidad de Antioquia desde 1964 hasta 2007. Quedan por fuera de esta investigación otro tipo de documentos como son el vestuario, las maquetas de escenografía, la utilería, etc.

Además, es necesario aclarar que hemos recuperado una parte importante y amplia de los documentos, mas no se podrá plantear que hemos recuperado todos los documentos existentes. No podemos ni siquiera saber cuántos documentos (registros) existen y dónde pueden encontrarse, pero somos conscientes que es necesario continuar con la labor de investigación documental que permita recuperar, clasificar y analizar el mayor número de archivos, no sólo del pasado, sino del registro de la actividad teatral presente y futura.

Los distintos tipos de documentos (en formato físico⁵ y electrónico), se han organi-

5 Denominamos formato físico a los documentos en papel (fotografías, afiches, programas de mano, prensa, documentos Word), que se conservan en los archivos institucionales o que fueron donados por algunos de los protagonistas de los estudios de teatro. Estos documentos son además conservados en formato electrónico.

zado y clasificado en colecciones, lo cual permite un fácil acceso a la información y la posibilidad de continuar enriqueciéndolas con nuevos documentos, producto de las prácticas académicas y artísticas, tanto del pasado como del futuro. En la investigación hemos creado y estructurado mediante un sistema de codificación, siete colecciones que recogen los documentos recuperados y clasificados.

Las colecciones están organizadas por periodos, siguiendo el orden cronológico establecido en esta investigación. Así por cada uno de los cuatro periodos (1964-1980; 1981-1990; 1991-1995; 1996-2007), encontraremos una colección de fotografías; de afiches; de programas de mano; de prensa; de videos; de audio; y de documentos institucionales.

Además el importante legado de documentos recuperados, inventariados y clasificados ha sido estructurado en un *Archivo Documental de las Artes Escénicas* en dos formatos físico y virtual; y en una "Exposición⁶ gráfica y audiovisual".

En esta exposición se ha seguido el orden cronológico de los cuatro periodos, tanto para el archivo documental como para la exposición, así como para el texto final de la investigación que recoge la reflexión fundamentada sobre el devenir de los estudios de Teatro de la Universidad de Antioquia. Las colecciones en formato físico y electrónico, estructuradas en el *Archivo Documental de las Artes Escénicas* de la Universidad de Antioquia, son entregadas al Centro de Documentación "Luis Carlos Medina Carreño" de la Facultad de Artes de Universidad de Antioquia, para su conservación y divulgación. Y el archivo documental en formato virtual está ligado al portal de la Universidad de Antioquia-Facultad de Artes, para una consulta y divulgación más amplia. La Exposición gráfica y audiovisual, en la cual se presentan los eventos académicos y artísticos más relevantes sobre los estudios de teatro en la Universidad de Antioquia, se proyecta en galerías de diversos escenarios artísticos y académicos.

El archivo documental de las artes escénicas

Este archivo, en sus dos versiones, física y virtual, constituye un recurso fundamental para investigadores y creadores de las artes escénicas. Su contenido es de interés tanto para investigadores como creadores, en él podrán encontrar información clave e importante para establecer y reconocer el camino teatral recorrido en los estudios de teatro de la Universidad de Antioquia, así como información para reconstruir las vías que nos permitan entender o reflexionar sobre los discursos instaurados y sobre los alcances del saber propio de esta disciplina. Así como entender y reflexionar sobre

6 Partimos de la Exposición gráfica realizada en el año de 2006, para la cual Marleny Carvajal Montoya, (investigadora principal), realizó una primera labor de rastreo e identificación de documentos gráficos sobre los estudios de teatro en diversos archivos, y los estructuró de manera cronológica desde 1964 hasta 2006. En esta labor contó con el apoyo de un equipo de profesores del departamento de teatro, quienes participaron en las labores técnicas y de diseño gráfico.

Como resultado de la investigación que aquí presentamos, la exposición se enriquece con nuevos documentos gráficos y de manera especial con una muestra importante de videos y audio.

las concepciones estéticas y pedagógicas que se producen en el aula y en los diversos escenarios públicos donde se instauran las prácticas teatrales

Documentos recuperados, clasificados y codificados

Colecciones	Periodos				Total
	1964 - 1980	1981 - 1990	1991 - 1995	1996 - 2007	
Programas de mano	11	49	23	80	163
Afiches	0	13	6	57	76
Fotos	0	94	54	531	679
Prensa	0	236	60	214	510
Total en medio electrónico.	11	392	143	882	1428
Videos (en DVD)	0	2	24	50	76

C. Límites de los campos temáticos de la investigación

El interés por abordar como objeto de estudio, “La permanencia de lo efímero. Testimonio documental del teatro: 1964-2007”, su reflexión teatrológica, los fundamentos estéticos y la creación artística del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, significa dar la importancia que se merece, a la evolución de los distintos planes de estudio, a los documentos que registran la creación y proyección escénica y académica, como una posibilidad de inventariar, ordenar, sistematizar y elaborar una reflexión informada, sobre la historia de la formación teatral y la producción escénica en la Universidad, en el periodo que va desde 1964 hasta el 2007.

En esta investigación hemos avanzado en lo que constituye una primera aproximación al complejo universo de la historia académica y artística de los estudios de teatro de la Universidad de Antioquia. La recuperación de estos documentos posibilita capturar de manera permanente la esencia del hecho efímero y vital del acontecimiento escénico, y construir la base documental que sirva de material de estudio para futuras investigaciones en el amplio campo del teatro y su relación con la formación académica.

Este tipo de investigación documental obliga la participación interdisciplinaria y transdisciplinaria que por su misma complejidad daría apertura a diversos enfoques y estudios de indagación. Para el caso de los logros en esta investigación, los documentos recuperados y clasificados constituyen un material muy rico y complejo para abordar la investigación sobre los estudios de teatro de la Universidad de Antioquia, en campos muy diversos y amplios.

Entre los campos temáticos podemos enumerar los siguientes: la formación artística y sus procesos pedagógicos y creativos; la producción artística y su impacto a nivel

social y cultura; la configuración de las estéticas identitarias de una cultura y comunidad; el impacto del teatro de la Universidad de Antioquia en la región y el país; sus aportes pedagógicos y artísticos; los estudios de teatro en la Universidad de Antioquia y el reconocimiento disciplinar y profesional del teatro en el país. Y así, una larga lista de campos de investigación, que en sí mismos abren la vía para nuevos proyectos de investigación.

Dada la amplitud y variedad de campos temáticos, en esta investigación nos centramos en abordar tres campos temáticos:

1. La Investigación documental: Recuperación documental y estructuración de las Colecciones

En este campo de investigación abordamos todo el proceso relacionado con la recuperación de los documentos (registros) que dan cuenta del devenir académico y artístico de los estudios de Teatro de la Universidad de Antioquia. Proceso que implica desde la ubicación de las fuentes primarias, pasando por la identificación, la clasificación, la codificación, la creación de las colecciones hasta los procesos técnicos de tratamiento de los documentos.

En esta investigación se organizaron siete colecciones en formato físico y electrónico, codificadas y clasificadas con información cronológica y descriptiva detallada sobre cada uno de los eventos. Para ello fue necesario definir un sistema de clasificación de acuerdo con los tipos de documento encontrados: documentos gráficos; documentos escritos y documentos de audio y audiovisuales.

En este campo temático abordamos todo el proceso de investigación y análisis necesario para la estructuración y creación del Archivo Documental tanto físico como virtual, de acuerdo con las particularidades propias de cada formato. Se abordaron aspectos como el estudio de los tipos de archivo, las condiciones técnicas para su creación, el contexto normativo, los sistemas de codificación, etc. De igual forma se procedió con el análisis necesario para la estructuración de la exposición gráfica y audiovisual.

2. Investigación histórica cronológica

Este campo temático es abordado desde dos ángulos:

a). Investigación de tipo cronológico sobre los eventos académicos y artísticos de los estudios de teatro de la Universidad de Antioquia, realizados a partir de los documentos recuperados y analizados, lo cual nos permitió la reconstrucción de la historia cronológica de los estudios de teatro de la Universidad de Antioquia desde el año 1964 hasta el 2007. En esta reconstrucción se incluyen sólo los eventos de los cuales se encontró algún tipo de registro. Esta labor permitió la elaboración de la *Reseña Cronológica Documental* de la historia de los estu-

dios de teatro en la Universidad de Antioquia. Una reseña que podrá ampliarse con futuras investigaciones documentales que permitan recuperar información sobre otros eventos. Este documento reseña constituye un material importante para la reconstrucción y actualización de la *memoria* institucional, así como para futuros estudios sincrónicos y diacrónicos sobre el devenir académico, artístico y jurídico de los estudios de teatro en la Universidad de Antioquia.

b). Ángulo de la investigación histórica. En este campo de investigación abordamos el análisis sobre el contexto histórico de los estudios de teatro de la Universidad de Antioquia y sus antecedentes tanto locales como nacionales.

3. La investigación analítica sobre los procesos académicos y artísticos.

En este campo temático de investigación abordamos el análisis de los procesos académicos y artísticos de los estudios de teatro de la Universidad de Antioquia en las siguientes fases:

a). *Sistema de selección y Características de los aspirantes a los estudios de Teatro:*

El sistema de selección de los aspirantes a los estudios de Teatro de la Universidad de Antioquia, realizado mediante el Programa Preparatorio de Teatro, se ha depurado, ajustado y consolidado a lo largo de más de 25 años de implementación. Este sistema de selección se mantiene con apenas algunos cambios desde 1980. Los cambios que ha sufrido son de tipo normativo-administrativo y algunos ajustes en función de las reformas curriculares de los pregrados y de los cambios en los perfiles de los aspirantes y de los egresados. En cambio, aspectos como la naturaleza, los objetivos, la duración y algunas de sus características, se mantienen desde su creación. Las principales razones para que se mantenga como sistema de selección son, por un lado, su eficacia en la selección de estudiantes, lo cual se evidencia, entre otros, en el bajo grado de deserción de los estudiantes de los programas de teatro. Por otro lado, se observa que las condiciones y circunstancias que dieron origen al Programa Preparatorio de Teatro en 1980 persisten, aún hoy, con apenas algunas variaciones.

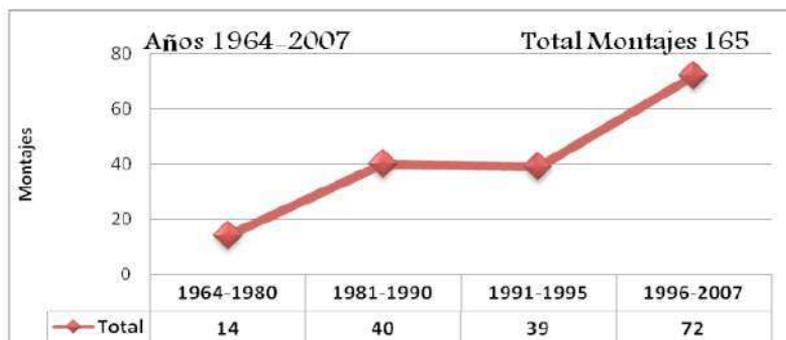
Características de los aspirantes: En el Departamento de Teatro se aplica, desde el año 2003, una encuesta a todos los aspirantes a los estudios de Teatro. Esta encuesta se realiza durante la semana de la prueba denominada "*Inductorio de Teatro*", la cual corresponde a la fase de preselección de los estudiantes al programa de Teatro. Los aspirantes que pasan la prueba del Inductora y acceden al semestre preparatorio, en el cual se seleccionan los estudiantes que podrán ingresar a los programas universitarios de teatro.

Para el caso puntual de esta investigación hemos decidido abordar el estudio de las encuestas, en los aspectos relacionados con las características y el perfil de los aspirantes y con los mecanismos de divulgación de los estudios de teatro.

Todo ello, nos permite un primer acercamiento al contexto real de la formación artística en la educación básica y al contexto sociocultural regional. Información de suma importancia para hacer una reflexión fundamentada y con criterios contextualizados sobre los sistemas de selección, los programas curriculares y las estrategias de difusión de los estudios de teatro de la Universidad de Antioquia.

b). La producción académica y artística

El Departamento de Teatro cuenta con una importante producción artística, académica e investigativa, con proyección regional, nacional e internacional. En sus más de 25 años de existencia el Departamento de Teatro ha realizado más de 165⁷ montajes de teatro, y mantiene una constante actividad de proyección. Si bien, tanto a nivel del país como de la Universidad de Antioquia, se han presentado durante todo el periodo de 1964 -2007 momentos de crisis en la vida política, social, cultural y académica, los estudios de teatro de la Universidad de Antioquia registran un proceso continuo y constante de crecimiento. Como proyecto académico-artístico, desde su primera etapa de ingreso a las estructuras universitarias, registra una dinámica de producción artística sin grandes interrupciones que da cuenta de una comunidad académica que ha logrado mantener el proyecto académico y artístico por encima de las crisis y factores de conflicto por los que ha pasado tanto la universidad como el país. Una mirada cronológica y sincrónica de la producción teatral del departamento de teatro, desde 1964 hasta 2007, permite observar como su crecimiento y desarrollo en cuanto a la producción escénica ha sido constante y con altos índices de crecimiento.

Producción escénica del departamento de teatro 1964 - 2007

7 Esta cifra corresponde al número total de montajes de teatro de los cuales encontramos algún tipo de *documento* que diera cuenta de su producción y proyección. No obstante, debido a la falta de conservación y sistematización de los *documentos* que registran la actividad de creación y proyección teatral, es muy probable que estén por fuera de esta cifra de 165 otras producciones de montajes de teatro realizadas durante este periodo.

Desde los inicios de los estudios de teatro de la Universidad de Antioquia hasta su formalización como programa universitario de pregrado de teatro en 1980, vemos un crecimiento que logra mantenerse de manera estable durante todo el periodo que va desde 1981 hasta 1995, etapa de estructuración y afianzamiento de los estudios de teatro en la Universidad. Factor que contribuye al enorme salto que se produce en la etapa que va desde 1996 hasta el 2007, en la cual se registra un pico muy alto de producción teatral, como reflejo de la consolidación como proyecto académico y artístico con impacto regional y nacional

D. Fuentes bibliográficas, primarias y secundarias

En una investigación de tipo documental como la que aquí presentamos, las fuentes bibliográficas primarias constituyen la base principal de la investigación. La recuperación de las fuentes primarias constituye, en este caso, una parte importante de la investigación.

Para el caso del teatro, y de manera puntual de los estudios de teatro de la Universidad de Antioquia, acercarse a las fuentes primarias se convierte en casi la única manera de hacer una reconstrucción y un análisis lo más veraz posible sobre los procesos académicos y artísticos. Estas fuentes primarias nos permiten trascender el recuerdo subjetivo y parcial que se puede llegar a tener sobre los acontecimientos más importantes del teatro en la Universidad de Antioquia. Identificar y acceder a las fuentes primarias fue una de las labores más complejas en esta investigación.

Las fuentes secundarias, es decir otros estudios o publicaciones sobre los eventos y principales acontecimientos de los estudios de teatro en la Universidad de Antioquia, constituyen una pequeña parte de las fuentes bibliográficas abordadas. Además, no son muchos los estudios de este tipo realizados en Colombia, razón por la cual hemos seleccionado sólo aquellos documentos y archivos que nos permiten ampliar o identificar de manera más completa algunas de las fuentes primarias.

En cuanto a las fuentes primarias las hemos dividido en tres categorías de acuerdo con los tipos de Archivos a las que pertenecen:

1. Fuentes primarias archivos institucionales

Hemos revisado los archivos institucionales de la Universidad de Antioquia, y mas explícitamente los que recogen documentos sobre los estudios de Teatro. Estos Archivos están dispersos en secretarías, Centro de Documentación, oficina de Microfilmación, etc. En la mayoría de los casos, son archivos que guardan información sin una organización precisa que permita un fácil acceso e identificación.

2. Fuentes primarias archivos de prensa

Este tipo de archivos permite recoger información sobre la realización de eventos públicos de teatro al interior de la universidad; determinando su fecha y lugar de realización. El registro de las presentaciones de la producción artística de los Programas de Teatro de la Universidad de Antioquia, es tal vez una de las tareas más difíciles, pues a nivel institucional no se tiene un registro de la proyección artística y académica. Los archivos de prensa se convierten en un recurso muy importante para hacer el seguimiento y para documentar la proyección artística.

Dado que en esta investigación abordamos un periodo cronológico muy amplio 1964-2007, la labor de rastreo y revisión de la prensa escrita, se convierte en una tarea muy dispendiosa, por cuanto es necesario revisar sus contenidos día a día y de manera anualizada. Por ello, tuvimos que optar por restringir la revisión al periódico *El Colombiano* y el periódico *El Mundo*; este último sólo en algunos años. Abordamos también algunos periódicos especializados como son las publicaciones o separatas de festivales de la Universidad de Antioquia como “Alma Mater” y la Agenda Cultural, entre otros. Es importante resaltar que para la revisión de los años de 1980 a 1990, fue de gran apoyo la recopilación de artículos de prensa realizada por la Secretaría General de la Universidad de Antioquia y sobre eventos organizados por la misma universidad; material que se encuentra en la Sala de Patrimonio de la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia.

3. Fuentes primarias archivos personales

Los Archivos personales de muchos de los protagonistas de los estudios de teatro de la Universidad de Antioquia, constituyen una de las fuentes primarias más importantes en esta investigación. En los archivos personales de profesores, estudiantes y egresados, encontramos los registros de la experiencia y actividad pedagógica y creativa de los protagonistas del teatro en la universidad. En estos registros, que conservan información de una parte de esta historia, pudo reunirse información que en su totalidad conformó las colecciones de esta investigación; actividad que nos permitió reconstruir parte del rompecabezas de la historia y el devenir de los estudios de Teatro de la Universidad de Antioquia.

En esta investigación consultamos un importante número de archivos personales, pero somos conscientes que aún queda una labor muy grande por adelantar para la recuperación del acervo documental de los estudios de Teatro de la Universidad de Antioquia que se encuentra disperso en muchos otros archivos personales.

Es necesario destacar que en la consulta de este tipo de archivos se pudieron registrar los contenidos que nos ofrecieron algunos de los fundadores de los estudios de teatro y de la selección que pudo obtenerse de algunos de los primeros estudiantes universitarios. Esta indagación y recolección nos permitió un acercamiento a una parte de la información más difícil de recuperar, relacionada con los primeros años de los Estudios

de Teatro de la Universidad de Antioquia. Es necesario aclarar que la mayoría de los denominados archivos personales, están constituidos por documentos almacenados sin ningún tipo de orden ni clasificación, y en muchos de los casos sus propietarios no saben que documentos tienen, asunto que complejiza y hace dispendiosa su revisión

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes Primarias

Archivos Institucionales Universidad De Antioquia.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN “LUIS CARLOS MEDINA CARREÑO” de la Facultad de Artes: Archivo personal de Luis Carlos Medina Carreño; Documentos donados por Mario Yepes Londoño; otros Documentos sobre producción escénica del Departamento de Teatro.

OFICINA DE MICROFILMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Documentos institucionales-académicos.

SECRETARÍA DEL DEPARTAMENTO DE TEATRO de la Universidad de Antioquia. Documentos académicos .

SALA DE PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Biblioteca Central.

HEMEROTECA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Archivos de Prensa. Periódicos El Colombiano; El Mundo; Alma Mater; Agenda Cultural

Documentos “PROCESO DE AUTO EVALUACIÓN CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRO EN ARTE DRAMÁTICO DEL DEPARTAMENTO DE TEATRO -2001.

Archivos otras institucionales

ARCHIVO MUNICIPAL. Municipio de Envigado –Antioquia

SALA DE PATRIMONIO DOCUMENTAL. Universidad EAFIT. Medellín

ARCHIVOS PERSONALES

Documentos gráficos, audiovisuales y de prensa, sobre la creación y producción de teatro de la Universidad de Antioquia de: José Fernando Velásquez ;Gilberto Martínez; Marleny Carvajal Montoya; Eduardo Sánchez Medina; Miguel Ángel Cañas; Luz Dary Alzate; Clara Elena Arango Tobón; Ana Cecilia. Saldarriaga; Mario Wilson Bustamante; Josué Santamaría, entre otros.

Fuentes Secundarias.

ARCILA R. Gonzalo. (1983) *Nuevo Teatro en Colombia. Actividad creadora y política cultural*, Ediciones Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, Ceis, Bogotá.

ARDILA, Jineth. Coordinación editorial (2007). *Educación artística y cultural, un propósito común. Documentos para la formulación de una política pública Colombiana. Ministerio de Cultura*. Cuadernos de Educación Artística. Ministerio de Cultura-Colombia.

- ARIZA, Patricia. (2006). *El Nuevo Teatro y lo Nuevo en el teatro colombiano*. Paso de gato. Revista mexicana de teatro. Año 5/ numero 24/ enero-marzo
- COLE, Toby –compilador- (1964). *Actuación*. Traducción: René Cárdenas Barrios. Publicación, Diana, Méjico. Título original “Acting”
- DE TORO, Alfonso, (1999). *Intersecciones: Ensayos sobre teatro*. Semiótica, antropología, teatro latinoamericano, post-modernidad, feminismo, post-colonialidad. Teoría y práctica del teatro. Madrid: Ed. Iberoamericana.
- DORT, Bernard, (1973). *Lectura de Brecht*. Editorial Seix Barral
- DUQUE MESA, Fernando, *et al.*, (1995). *Antología del Teatro Experimental de Bogotá*. Tomo I, Santafé de Bogotá. Instituto Distrital de Cultura y turismo.
- MINISTERIO DE CULTURA. *Educación artística y cultural, un propósito común*. Documentos para la formulación de una política pública colombiana. República de Colombia.
- FERRER, Adolfo, *América Latina y la globalización*, en: *Revista de la CEPAL*, Buenos Aires, Número extraordinario. Disponible:
<http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/19379/ferer.htm>. Consulta: 20 de enero 20 de 2008
- GARCÍA URREGO, Luz María. (2003) *Movimiento Teatral en la ciudad de Medellín 1970-1990. Sobre el cuerpo del actor*. Trabajo de Grado. Director Rojas, López. Manuel Bernardo. Universidad Nacional de Medellín. Facultad de Ciencias Humanas y económicas.
- GONZÁLEZ CAJIAO, Luís Fernando. (1994) *Historia del Teatro Colombiano*. Bogotá
- _____.(1988) “*El proceso del teatro en Colombia*”, en: Manual de literatura colombiana. Tomo II. Procultura y Planeta Colombiana Editorial, Bogotá
- HERNÁNDEZ, Oswaldo. (2005) “*Entrevista con el Maestro Santiago García*”, en: *Papel en Escena*. Cali
- Historia de la Universidad de Antioquia – Instituto de Estudios Generales. Disponible http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Antioquia consulta Febrero 10 de 2009.
- JARAMILLO, María Mercedes (1992) *Nuevo Teatro colombiano: arte y política*, Universidad de Antioquia, Medellín.
- LABAN, Rudolf. (1984) *El dominio del movimiento*. Editorial Fundamentos, Colección Arte, Serie Teatro.

- LAMUS, Marina (2000) *Estudios sobre la Historia del Teatro en Colombia*. Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Bogotá
- PARDO, Jorge Manuel, investigación y compilación (1994) *Directorio Escénico Colombiano*. Centro de Documentación Escénica. Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá.
- PERALES, Rosalina. (1989), *Teatro Hispanoamericano contemporáneo (1967 –1987)* Grupo editorial Gaceta. México (vol. I)
- YEPES LONDOÑO, Gustavo, 2000, *Pasado, presente y futuro de la Facultad de Artes, Universidad de Antioquia en Colombia*, en: *Revista Conservatorianos, Instituciones musicales*. (En línea) disponible en: <http://www.conservatorianos.com.mx/4yepes.htm>, consulta: 20 de febrero de 2008
- URIBE DE HINCAPIÉ, María Teresa (coordinadora) (1998) *Universidad de Antioquia Historia y presencia*. Introducción reflexiones en torno al quehacer de la Universidad. Rupturas con el orden tradicional y nuevas vanguardias de la cultura. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín.
- _____.(2003) *Crónicas Universitarias*. Universidad de Antioquia. Facultad de Medicina. Autor Corporativo. Medellín.
- WATSON ESPENER, Maida y Carlos José Reyes, (compiladores.) (1978) *Materiales para la historia del teatro en Colombia*. Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá