

Dos aportaciones a las jornadas «Scanner: investigación y creación»

Jaume Melendres

¿La investigación tiene algo que ver con el teatro y la danza? Sí: en todas las investigaciones hay una *mise en scène*, un vestuario, una utilería minuciosamente estudiada, un vocabulario, un presupuesto, una coreografía, una intención estética y ética.

¿El teatro y la danza también son investigación? Sí: en cualquier creación hay una voluntad de saber, una curiosidad, unas presuposiciones morales, un presupuesto, una imagen del futuro y un léxico que, no por azar, a menudo recurre a términos como ‘laboratorio’, ‘taller’, ‘teatro experimental’ o ‘work in progress’ –sinónimo perfecto de trabajo de investigación.

Así pues, investigación y creación están estrechamente unidas. Ni son antagónicas, ni paralelas, sino que a menudo convergen, se entrecruzan.

Desde esta convicción, el Institut del Teatre, en el marco de actividades de la asociación europea de escuelas de teatro «École des écoles», organizó los días 27, 28 y 29 de octubre de 2008 unas jornadas que, bajo el título de «Scanner: investigación y creación», ponían sobre la mesa estas cuestiones, esenciales para una institución que desde sus orígenes, hace casi cien años, ha asociado la pedagogía y la investigación y que ahora, como la mayoría de centros pedagógicos superiores del continente, está en las puertas de la integración en un espacio de estudios superiores que instaurará unas nuevas relaciones entre la docencia, el aprendizaje y la investigación.

En el *sky line* de este Scanner se perfilaba un objetivo: ¿podemos legitimar social y académicamente la creación escénica como una herramienta de exploración, de producción de nuevos saberes, de posicionamiento ideológico? ¿Puede aceptar la Universidad

del nuevo espacio europeo la entrada de los creadores en el territorio hasta ahora reservado a la investigación convencional –humanística o científica–, con sus exhaustivas bibliografías, con sus considerandos y sus ergos escolásticos? ¿Cuáles son las condiciones –legales, culturales– para conseguir esta legitimación? ¿Pina Bausch, Peter Brook (o Stanislavski, Brecht, Kantor, Grotowski si todavía estuvieran vivos) podrían recibir ayudas públicas para la investigación y no sólo para la creación? ¿Se puede concebir una investigación no decimonónica –no anclada en rutinas que, a menudo, esconden intereses estrechamente corporativos–, capaz de instaurar nuevas metodologías, nuevos criterios de evaluación?

Las jornadas «Scanner» han sido un primer paso en Europa en el planteamiento de estas cuestiones que, como las muñecas rusas, esconden una serie de otros interrogantes. Han participado en ellas unas sesenta personas –artistas, profesores, estudiantes e investigadores de diversos países– que, bajo la forma de ponencias, interpelaciones o comentarios, han aportado una rica gama de puntos de vista que pretendemos desarrollar y profundizar en nuevos encuentros.

Publicamos ahora dos importantes aportaciones al Scanner: la de la profesora Josette Féral (Université de Québec à Montréal, Quebec, Canadá) y la del profesor José Antonio Sánchez (Universidad de Alcalá, España). A nuestro entender, son, en este territorio, dos voces tan expertas como clarividentes.

Estudis Escènics publicará en los próximos números otras de las aportaciones hechas en las jornadas Scanner.

Investigación y creación

Josette Féral

Me decía al empezar esta comunicación que si tuviera que hacerla en un contexto norteamericano, forzosamente distinto al contexto europeo, tendría que plantearla de otra forma, desde otro punto de vista, y seguramente no diría las mismas cosas, porque las relaciones entre práctica y teoría y entre investigación y creación no se viven del mismo modo a ambos lados del Atlántico. La relación se invierte, por lo menos en el contexto universitario norteamericano: se sobrevalora la práctica en relación a la teoría, aunque sea necesario pasar por ésta de forma obligatoria, aunque no prioritaria, durante la formación, con ciertos matices según el nivel de estudios. La teoría encuentra más fácilmente su sitio en los estudios superiores, pero figura en todos los programas tanto de diplomaturas como de licenciaturas y postgrados.

Contextualización

Quisiera empezar por algunos puntos de contextualización importantes que nos permitirán entender mejor el entorno en el que se inscriben las modalidades de investigación-creación que encontramos en la institución de la UQAM (Universidad de Quebec en Montreal).

1. *La emergencia del teatro como práctica en el seno de la Universidad y la creación de departamentos para la formación de artistas* con la intención de verlos incorporarse a la profesión –algo más común en América del Norte que en Europa– son fenómenos relativamente recientes: hace apenas treinta años que sucede en Quebec, y poco más en Estados Unidos. Esta apertura a la práctica en el marco de la Universidad ha correspondido, claramente, a un desa-