

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

OBSERVATORIO DEL ESTUDIANTE

Proyectos POE-UCM 2021

Informe final

ESCENA URGENTE: TEATRO DOCUMENTAL PARA MEJORAR LA VIDA UNIVERSITARIA

Autores/as: Elena María Moncayola Santos y Mélanie Werder Avilés

Nº de proyecto:

Centro gestor: Facultad de Filología

RESUMEN

Escena Urgente: teatro documental para mejorar la experiencia universitaria es un proyecto dirigido por Mélanie Werder Avilés y Elena Moncayola Santos, estudiantes predoctorales del programa de Estudios Teatrales que buscan mejorar la calidad de la experiencia universitaria actual en la UCM.

El objetivo principal del proyecto ha sido analizar los obstáculos y oportunidades del colectivo estudiantil, especialmente de aquellos colectivos en riesgo manifestados por los ODS y el Observatorio de estudiantes y buscar soluciones a través de la implicación de la propia comunidad universitaria. De esta manera a través de una obra de teatro creada por el equipo de trabajo de los alumnos de la Complutense y guiados por el equipo investigador se han abordado las realidades urgentes de la vida estudiantil, para proponer soluciones inclusivas a la situación actual de la comunidad universitaria. Los estudiantes de la UCM son un colectivo heterogéneo, por ello, las diferencias en sus perfiles sociodemográficos, socioeconómicos y académicos condicionan su paso por la universidad. Estas características han permitido abordar las diferentes problemáticas desde diversos puntos de vista. La metodología de Escena Urgente se ha basado en abordar desde la etnografía una problemática heterogénea, buscando mediante el teatro mayor heterogeneidad de respuestas y obtener así soluciones transversales y diversas.

El compromiso que adoptó Escena Urgente con la diversidad, el colectivo LGTIBQ+, y las personas en situación de vulnerabilidad ha obligado a investigar desde un prisma feminista, accesible e inclusivo. Nuestra investigación y creación teatral debe ser cultura accesible para todos.

Las IPS, Mélanie y Elena, cuentan con el siguiente equipo investigador:

Javier Huerta Calvo: catedrático de literatura española de la UCM y codirector del Seminario de Estudios Teatrales.

Julio Vélez Sainz: profesor titular de la UCM, director del Instituto del Teatro de Madrid y codirector del Seminario de Estudios Teatrales

Ainhoa Amestoy: profesora asociada de la UCM y directora escénica

Jara Martínez: Profesora Contratada Doctora y escenógrafa

María Álvarez: licenciada en Comunicación Audiovisual, Doctora en Musicología y Personal de Administración y Servicios (UCM)

Izan García: Alumno del Grado Español: Lengua y Literatura (UCM)

María Serrano: Doctoranda en Estudios Teatrales (FPU)

Javier Ramírez: licenciado en Bellas Artes, doctor en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas y Personal de Administración y Servicios (UCM)

El equipo investigador cuenta con un equipo de trabajo conformado únicamente por estudiantes universitarios de características heterogéneas liderado por Izan García, actual alumno de grado de la UCM.

El grupo dispone de todos los componentes necesarios para desarrollar el proyecto.

El equipo de investigación combina profesores sénior (2) y júnior (2), estudiantes (4) y Personal de Administración y Servicios de la UCM (4) y un equilibrio paritario entre hombres (4) y mujeres (6). Se trata, pues, no solo de un equipo cohesionado, que aporta una amplia experiencia en la investigación, docencia, vida universitaria y práctica profesional relacionada con el teatro y la puesta en escena, sino que los perfiles completamente únicos de cada uno de sus miembros permiten profundizar en las diversas problemáticas de la UCM. De esta manera, el Personal Docente Investigador aportará, gracias tanto a la experiencia personal

como profesional, múltiples cuestiones acerca de los cambios y mejoras de la universidad, así como de sus programas de prácticas y empleabilidad, un punto que, como se desarrollará a continuación, se erige como la mayor preocupación del estudiantado actual. El valor del PDI seleccionado se define por su heterogeneidad ya que cada uno pertenece a un escalón diferente: catedrático, profesor titular, profesora contratada doctora y profesora asociada, de tal manera que, además, se podrán abordar cuestiones tan relevantes para la igualdad de género como la igualdad de oportunidades, en este caso, para los puestos docentes e investigadores universitarios. Por otro lado, el Personal de Administración y Servicios apoyará al proyecto no solo con su experiencia laboral sino que tanto Javier Ramírez como María Álvarez Villamil cuentan con un currículum excelente en comunicación audiovisual, bellas artes y musicología, especializados en tecnología pionera en sus campos. Por último, el colectivo estudiantil, al que pertenecen las dos IPS, se encargará de guiar el proyecto para su correcto desarrollo, esto es, el proyecto “Escena Urgente” girará en torno a las preocupaciones, dinámicas, obstáculos y oportunidades que a través de los datos recogidos y de la metodología se planteen en las diferentes fases de este proyecto. La propuesta de valor radica no solo en la búsqueda de soluciones para la mejor experiencia universitaria sino en un equipo caracterizado por su intergeneracionalidad y multidisciplinaridad ya que estudiantado, PAS y PDI se aunarán para proporcionar propuestas de mejora de la vida universitaria estudiantil actual, especialmente de aquellos colectivos en riesgo.

INTRODUCCIÓN

Los objetivos planteados en “Escena Urgente” pretenden abordar analizar ciertas dinámicas que se manifiestan en la vida universitaria y que se plantean tanto en los objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, como en los informes difundidos por el Observatorio de Estudiantes. En este último informe publicado se detalla la necesidad de que “los métodos más directivos, como la encuesta, deben ser complementados con técnicas que aborden estos temas de tal forma que se permita el despunte de ciertos aspectos que no pueden percibirse mediante técnicas cuantitativas”, por ello, el proyecto “Escena Urgente” será imprescindible para conocer la opinión más sincera del alumnado en un espacio libre de recriminación, debatir con los diferentes grupos y estamentos universitarios e implicarse en la propuesta de soluciones para la mejora de la experiencia universitaria.

En primer lugar, tanto los objetivos generales como los específicos se enmarcan en el punto 4. de los ODS: Educación de Calidad, puesto que este punto se erige en sí mismo como un hecho fundamental para alcanzar las metas del resto de los ODS. Del mismo modo, mediante la educación es posible plantear, abordar y reducir las diferentes desigualdades, tal y como se plantea en el presente proyecto. Entre los objetivos generales que se marcan se propone el punto **4.a** “Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”, apartado que consideramos fundamental en el desarrollo de esta convocatoria y que, por tanto, será un objetivo presente en todas las fases de este proyecto.

Asimismo, de las múltiples metas específicas que se han propuesto en el horizonte 2030, este proyecto se adecúa a diferentes objetivos. En primer lugar, gracias a la recogida de datos será posible detectar los obstáculos a los que se enfrentan los diferentes colectivos de riesgo de la Complutense para así “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad” (4.5.). Por desgracia, el informe del observatorio de estudiantes refleja que “la mitad de los estudiantes de la UCM declaran que tienen problemas económicos para pagar los estudios. Estas dificultades son más acuciantes en el caso de los estudiantes de bajo nivel socioeconómico y en el caso de estudiantes nacidos o con origen en países menos desarrollados que España, así como entre las mujeres y los de edades intermedias” (p.1), por lo que escuchar y dar voz a estos perfiles deberá ser un hecho imprescindible en el desarrollo del proyecto.

Los propios participantes del equipo investigador y del equipo de trabajo adquirirán conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, de manera que se detecten los fallos que impiden “la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible” (4.7.). No obstante, la igualdad, la diversidad cultural y las situaciones de vulnerabilidad se han visto agravadas en los últimos tiempos debido a la pandemia del COVID-19. Esta crisis sanitaria mundial ha afectado a todos los colectivos y sectores, por supuesto, la experiencia universitaria se ha visto dañada. Esta realidad urgente a la que nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando actúa directamente sobre el colectivo estudiantil que ha debido recibir clase de manera telemática, con incertidumbre y, en ocasiones, sin recursos. A esta problemática se suma la falta de cuidados de salud mental, tema que será fundamental en los foros de debate puesto que, como se ha indicado, se percibe como una realidad urgente entre el colectivo, tanto es así que recientemente se ha incluido en los objetivos del punto 3 de los ODS “Salud y bienestar”.

Cabe destacar, de igual manera, que este proyecto responde de especial forma al punto 5 de la ODS “Igualdad de género” que se desarrolla bajo el parámetro de “promover que las

mujeres y las niñas lideren y participen en la planificación y toma de decisiones” tanto en respuesta a la COVID-19 como en “la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”, tal y como se plantea en el punto 5.5. “Escena Urgente” se desarrolla por dos mujeres jóvenes, menores de 30 años, características desgraciadamente inusuales entre las personas que ostentan los cargos de Investigadores Principales de proyectos universitarios. Dicha característica implica per se la garantía de que los datos y mecanismos de coordinación incluyan la perspectiva de género.

Por último, se observa una clara preocupación entre el actual colectivo estudiantil por su futuro más inmediato, esto es, la empleabilidad. Tal y como afirma el último barómetro del Observatorio de estudiantes “Llama la atención cómo precisamente es el empleo uno de los ámbitos en el que los estudiantes actualmente ven menos satisfechas las expectativas depositadas en la universidad” (p. 1). Esta realidad apremiante se alinea con ciertos rasgos del punto 8 de los ODS “Trabajo decente y crecimiento económico”. Este punto se ve atravesado por diferentes capas del proyecto, ya que desde el punto de vista de la empleabilidad se abordará el objetivo 4.4. “aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”, de manera que el alumnado comparta cuál es el déficit que percibe en la universidad. Del mismo modo, el alumnado de la Complutense percibe de manera diferente esta situación en función de la rama de conocimiento en la que se halle, así, el apartado de “prácticas y empleabilidad” obtiene la mayor nota (5,91) en Ciencias de la Salud, mientras que llega a suspender (4,02) en Artes y Humanidades. Así el ODS 8.3 y 8.6, “Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación,” y “reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación”, serán un objeto de estudio y debate imprescindible en el desarrollo de “Escena Urgente”, puesto que el empleo juvenil se percibe, agravado por la situación sociosanitaria, como una realidad problemática urgente que abordar.

Todos estos objetivos incluidos en los ODS y el Observatorio de Estudiantes se enfocarán, sobre todo, en colectivos de mayor riesgo, en datos del observatorio de estudiantes aquellos de “nivel socioeconómico más bajo, las mujeres, los provenientes de o con origen en países menos desarrollados que España, así como los estudiantes de edades comprendidas entre los 25 y los 44 años” (p. 33). De igual manera ,se propondrá un estudio comparativo entre aquellos estudiantes de diferentes ramas de conocimiento para, de esta forma, detectar los puntos débiles existentes en los distintos programas universitarios.

Objetivos del estudio

1. Mejorar la experiencia universitaria de los estudiantes
2. Conocer los puntos débiles de la experiencia universitaria
3. Dar voz a las inquietudes diversas de los estudiantes
4. Dialogar entre los diferentes colectivos universitarios: PDI, PAS y alumnado
5. Conocer la opinión de los estudiantes de la UCM, profundizando en sus percepciones, necesidades y propuestas de mejora de la universidad.
6. Buscar y aportar soluciones colectivas a las problemáticas derivadas de la experiencia universitaria.
7. Analizar las realidades urgentes de los colectivos de riesgo en la vida universitaria.
8. Implicar a los estudiantes en la búsqueda de soluciones a sus problemas mediante el espacio seguro del teatro.

Objetivos específicos

1. Crear un equipo de trabajo de estudiantes heterogéneos que puedan plantear las cuestiones a otros estudiantes sin barreras de poder.
2. Analizar la experiencia universitaria de colectivos en riesgo a través de las narrativas personales.
3. Analizar el impacto de la covid19 y, por tanto, de la educación telemática en el recorrido vital.
4. Categorizar la importancia de los factores socioeconómicos y culturales en el desarrollo de la vida universitaria
5. Crear foros de debate acerca de los obstáculos, las oportunidades y la multiplicidad de visiones.
6. Crear una obra de teatro documento que refleje los obstáculos de la experiencia universitaria actual.
7. Dotar a los estudiantes de herramientas emprendedoras en humanidades y artes escénicas.
8. Difundir y visibilizar los obstáculos y las propuestas de mejora de los estudiantes entre las diferentes comunidades e instituciones universitarias.

DISEÑO METODOLÓGICO

El código del escenario traduce y hace accesible la problemática planteada que en otro caso quedaría relegada a publicaciones especializadas. El know-how se deriva al circuito teatral y al público general mediante los encuentros con el público, con una vocación didáctica e inclusiva.

La propuesta de valor radica no solo en la búsqueda de soluciones para la mejor experiencia universitaria, sino en un equipo caracterizado por su intergeneracionalidad y multidisciplinariedad ya que estudiantado, PAS y PDI se aunarán para proporcionar propuestas de mejora de la vida universitaria estudiantil actual, especialmente de aquellos colectivos en riesgo.

Escena Urgente permite un espacio, un tiempo y un lugar en el que las voces de las minorías y colectivos vulnerables son escuchadas, un altavoz de otras realidades, historias de vida y contextos socioeconómicos que enriquecen la comunicación a través de la empatía.

Escena Urgente busca llegar a los objetivos planteados a través del teatro. De esta manera a través de una obra creada por el equipo de trabajo de los alumnos de la Complutense guiados por el equipo investigador anteriormente mencionados se tratarán las realidades urgentes para proponer soluciones inclusivas a la situación actual de la comunidad universitaria, señalados en el apartado adecuación de objetivos del siguientes proyecto.

¿Cómo se articuló el proyecto Escena Urgente?

A través del teatro documental. La metodología se encuadra en el género conocido como Ethnoteatre (Saldaña, 2011:14). El proyecto se articula en dos partes: primero se crea una obra documental con lo investigado, y luego se tienen en cuenta las intervenciones y reacciones del público al mostrar la obra.

El teatro documental (Ethnoteatre) fusiona los conceptos anglosajones de ethnography y theatre: así denomina al uso de técnicas escénicas y teatrales cuyo objeto es montar ante el público una manifestación teatral o evento escénico de la interpretación de los datos obtenidos por parte del investigador y/o de los participantes de dicha investigación. Es decir, el equipo de trabajo y el equipo investigador formarán un único grupo cohesionado, que se reunirá en diferentes sesiones de trabajos o workshops para, no solo recopilar los datos, sino también dramatizarlos. El hecho de recrear la información, trabajarla con dinámicas escénicas, suma capas, “da vida”, acerca y enriquece la problemática.

El proceso de investigación grupal y dinámico lleva a enfrentar diversas interpretaciones sobre la información recabada y debatir. No es sólo de qué se va a hablar (experiencia universitaria desde la perspectiva de género, personas racializadas, diversidad funcional, colectivo lgtbq+, personas migrantes, personas con edades superiores a la media estudiantil, y dificultades socioeconómicas) sino cómo (a partir de testimonios reales fruto de la investigación). El medio teatral acercará la multiplicidad de puntos de vista sobre la problemática a diferentes públicos. Se trata de una fórmula constante en el teatro documental contemporáneo: se crea una distancia entre la ficción convencional y la transcripción de materiales desde lo real, ya sean entrevistas, documentos, recuerdos, vivencias o foros.

Escena Urgente basa el trabajo en una metodología mixta: cuantitativa, a partir de los datos del observatorio de estudiantes y la información publicada en UniversiData; cualitativa, a través de los grupos de discusión y estudio, la reflexión acerca de la problemáticas y sus posibles soluciones, que posteriormente se tratarán en los workshops para volcarlas en un escenario.

Se pueden distinguir cinco fases de la investigación:

1) Creación de un espacio seguro.

El grupo de alumnos seleccionado trabajará de manera colectiva, tratando de responder a las preguntas propuestas.

A través de herramientas teatrales, de juego y comunicación, (recogidos en Augusto Boal: Juegos para actores y no actores) y actividades para el conocimiento del grupo se buscará que los integrantes del equipo formen una colectividad cohesionada.

2) Búsqueda de material

¿De qué vamos a hablar? Si una obra de teatro de ficción en este momento buscaría un texto preexistente, en este paso se va a realizar una investigación cualitativa sobre la temática. El grupo reunirá respuestas mediante diferentes métodos y materiales que emanan de la diversidad del colectivo estudiantil.

1) Entrevistas:

¿Qué obstáculos te encuentras en tu vida universitaria? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Por qué te quedas en la universidad? ¿Cómo sería la universidad ideal para ti? ¿Por qué estudias lo que estudias? ¿Qué te parece intolerable en un campus universitario?

2) Notas de campo.

¿De qué hablan tus compañeros? ¿Qué pasa a tu alrededor?

3) Testimonios personales:

Experiencias en el margen ¿Te sientes diferente? ¿Sabes quién eres?

¿Cómo moldea tu identidad ser estudiante de la Complutense?

4) Documentación (vídeos, imágenes, artículos)

5) Datos oficiales (Encuestas, artículos, libros, estudios): UniversiData

Tras la fase de recolección de material, se procede a una triangulación de datos, corroborando, comparando, seleccionando.

En este proceso, se realizan varios ejercicios para explorar el potencial escénico de las preguntas y las respuestas aportadas. A la obra de teatro se pueden llevar, teatralizar, re interpretar documentos (lectura de emails, proyección de whatsapps, cartas, proyección de fotografías, etc) de cualquier tipo.

Escena Urgente consistirá en una creación colectiva a través de una negociación, un diálogo entre los investigadores, bajo la guía de un director y dramaturgo.

En esta metodología, es de especial relevancia la oralidad, puesto que es una herramienta que permite traspasar un testimonio etnográfico a escena sobre lo investigado. Especial mención queremos hacer al uso del audio en este proceso investigador conocido como técnica verbatim se llevará a escena reproducciones de testimonios palabra por palabra, pero desde un actor o actriz.

La técnica verbatim, de la que es referente y desarrolladora la actriz y dramaturga americana Anne Deavere Smith, parte de la premisa “el lenguaje es identidad”. La técnica consiste en reproducir sílaba por sílaba a través de los actores cualquier deje, tos o tic producido por la persona entrevistada en cuestión: se crea la interpretación partiendo de los matices de la voz de una persona real.

3) Selección del material y creación de una pieza teatral: fase de escritura dramática, y dirección.

A pesar de la firme voluntad de realidad y el rigor investigador del que nacerá la obra de teatro –de allí su denominación de “documental”- para poder aprovechar todo el potencial de la creación dramática documental, se busca crear una pieza que tenga un valor estético, que apele a ideas (¿Qué hay que cambiar?) y con poder evocador (¿Qué solución propongo?).

En esta fase de la investigación es donde se mezclan las dos cualidades del proyecto, puesto que lo escénico y cultural se une a preguntas sobre la vida universitaria y su propia noción de ecosistema para crear un medio estimulante.

La obra de teatro no es la forma final de la investigación, es un escalafón, un medio que responde a preguntas y plantea otras, para añadir, de manera dinámica y evolutiva más capas a las dudas planteadas.

Después de recopilar toda la información, el equipo investigador clasifica lo descubierto según sus posibilidades dramáticas y construcciones de sentido:

1. Abstract: ¿Qué cuentan los datos obtenidos? ¿Qué testimonios son relevantes?
2. Orientación: ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo?
3. La acción se complica. ¿Cuáles son las realidades urgentes?
4. Evaluación. ¿Y ahora qué?
5. Resultado. ¿Cuáles son las propuestas de mejora?
6. Coda. ¿Y qué más?

En esta fase, se plantean las posibilidades de lo investigado, por eso resulta de especial interés que los equipo investigador, conocedores del material, guíen el proceso de traslación a escena.

En la compañía de alumnos y alumnas integrantes es de especial riqueza la no profesionalización de todos los narradores

Se pueden generar diálogo desde entrevistas, o en forma de poema orgánico –prestando especial atención al ritmo de las palabras del testimonio, o formas de autodrama, en el que la propia persona interpreta su historia: testimonio a escena.

Una vez que se tiene la dramaturgia escrita, y la dirección de la pieza, englobando también la importancia del espacio seleccionado y las grandes posibilidades de lo digital para proyectar y compartir documentos de la investigación, se pasa a la siguiente fase.

4) Representación de la obra

Escena Urgente cumplirá uno de sus hitos más importantes: estrenar un montaje documental, en el que el grupo de intérpretes reflejará toda la primera parte del trabajo investigador realizado. Tras dicha representación, se abrirá la discusión al público en dos fases:

1) Uso de la técnica de teatro foro: el público participa de la representación. Se utilizarán las herramientas del teatro foro, metodología comunal desarrollada por Augusto Boal dentro de su estética del Oprimido, integrando la participación de los espectadores en la obra.

¿Cómo se hace esto?

Se reproducirá una situación una vez, por los intérpretes.

Acto seguido, se repetirá:

Pero esta segunda vez, cualquier participante de la platea tiene derecho a sustituir a cualquier actor y conducir la acción en la dirección que a él le parezca más adecuada. El actor sustituido aguarda afuera, para reintegrarse pronto, en el momento en que el participante dé por terminada su intervención; los demás actores tienen que enfrentar la nueva situación creada examinando todas las posibilidades que la nueva propuesta ofrezca. (Boal, 39:1980) Lo real en esta función no es sólo la implicación del público en la búsqueda de soluciones que deriva directamente de la técnica, sino del origen documentado fiel y comprometido de lo que se cuenta a través del teatro.

2) Encuentro con el público

Posterior a la función, se hace un conversatorio con el público. ¿Les ha apelado lo representado? ¿Conocen casos similares? ¿Cuáles son las consecuencias y soluciones de la problemática?

Mediante la empatía y el encuentro con el otro, se busca hacer una reflexión sobre la comunidad universitaria dentro de la propia comunidad, escalando y repitiendo las diversas situaciones de las realidades urgentes hasta encontrar una saturación de la muestra en las respuestas del público.

Bibliografía:

Boal, Augusto. Juegos para actores y no actores. Alba Editorial, 1992

(Eds.) Judith Ackroyd y John O'Toole. Performing research: tensions, triumphs and trade-offs of ethnodrama. Joe Press, 2010

Saldaña, Johnny. Ethnotheatre, research from page to stage. New York: Left Coast Press, 2011.

RESULTADOS

Todas las preguntas se enfocan en la recogida de testimonios en primera persona de los actuales alumnos/as complutenses. Gracias a ellas se podrán proponer soluciones y mejoras para la experiencia universitaria, ya que lo que se pretende lograr es que el prestigio de la complutense, esto es, la imagen externa (valorado con un notable alto en el Observatorio de Estudiantes), se iguale a la experiencia personal, evaluada con una nota más baja. Esta mejora solo podrá darse si los estudiantes se implican en la búsqueda de soluciones y sus propuestas se trasladan a los organismos competentes. Del mismo modo, estas preguntas serán el punto de partida para la creación del teatro documento y sus posteriores foros y debates.

Los resultados de la propuesta de Escena Urgente se dividen en varias áreas.

Por una parte, se observa que el sistema de workshop + realización de pieza teatral tuvo éxito en la parte práctica, acercando al alumnado el proceso mixto de investigación teoría + práctica teatral para comunicar los resultados.

A los encuentros del curso, realizado desde el mes de marzo de 2022, los lunes en la facultad de filología, acudieron, con asiduidad, 27 estudiantes de las siguientes disciplinas Doctorado en Estudios Franceses, en Estudios Teatrales, grado en hispánicas, filología clásica, lenguas modernas, estudios ingleses, máster de teatro, filología alemana.

En las diferentes sesiones, a través de los ejercicios, se observa un cuórum en ciertas necesidades: mayor comunicación con la institución, sensación de soledad, aumento de la ansiedad como problema incapacitante, incertidumbre por su futuro laboral, altas cotas de exigencia personal, sensación de fracaso en relación a la vocación, precariedad laboral y mercado de trabajo inestable. Son temas de los que desean debatir, hablar y expresarse, pero no se sienten escuchados o no conocen los mecanismos o lugares adecuados para hacerlo.

Tras hacer la investigación con los 27 integrantes, para la siguiente fase se quedan 9 que ayudarán a poner en pie la pieza, buscando una voz teatral del estudiantado.

Debido a la experiencia en primera persona de nuestros integrantes de una vivencia universitaria atravesada por la migración y por la diversidad funcional, se decide emplear el espacio teatral como altavoz de esas vivencias y su relación con la universidad. Se subraya la necesidad de abrazar la diferencia a nivel individual, la incomodidad que supone a nivel personal ser etiquetado dentro de “un discurso con objeto de integrarte, pero al final te señalan”.

Se obtienen más de 6 horas de grabaciones de sesiones de improvisación, discusión y debate. También se tienen más 10 entrevistas individuales a participantes, para recoger su testimonio, con 9 preguntas destinadas a recoger su experiencia personal. Aquí se grabó el audio y el vídeo. Tenemos, por tanto, más de cinco horas de vídeo con testimonio. Se suma también las entrevistas a familiares y círculos cercanos de los propios estudiantes, centrándose en la experiencia de personas que no habían podido –o habían dejado- de estudiar.

Dada la amplitud de temáticas que ramifican las sesiones, se busca acotar al ámbito universitario para crear la pieza. Las historias seleccionadas por los participantes debaten, plantean y abarcan las siguientes temáticas:

-El motivo, selección de la Universidad Complutense como centro de estudios.

- Expectativas vs realidad de la experiencia académica en el centro.
- Experiencias de discriminación.
- Experiencias de duda, temores, desilusión respecto a la propia visión.
- Problemas burocráticos y sus dificultades.
- Ansiedad, pensamientos suicidas, discriminación mediática a la juventud, ratio de paro juvenil, dificultad económica, machismo, cambio climático, ausencia de futuro.

Por último, destacar el éxito del objetivo en crear desde una visión diversa y transversal. Independientemente del equipo investigador, en la parte práctica, el estudiantado que se quedó a participar en todo el proceso (marzo-julio) no se conocía de antes, y tenía las siguientes edades;

- 19 años
- 22 años
- 25 años
- 52 años
- 19 años
- 22 años

Sus formaciones eran las siguientes:

- 1º de filología clásica
- 2º Lingüística, 2º Filología inglesa
- 1º de doctorado de Estudios Teatrales, Máster en Teatro y AAEE, Filología hispánica en la UB
- 1º de doctorado de Estudios Teatrales, Licenciatura en Comunicación Audiovisual
- 1º Filología Hispánica
- 4º de Lenguas Modernas

Refieren la siguiente motivación para participar en todo el proceso del proyecto:

- Gusto por el teatro
- Interés por el teatro, búsqueda de gente con gustos similares
- Conocía el teatro desde lo académico y se quería acercar a él en la práctica
- Curiosidad por el proyecto
- Colaborar en proyecto universitario
- Conocer un proyecto de investigación universitario

Y por último, estos fueron una parte de sus reclamaciones concretas respecto a su situación respecto a la universidad:

Mayor facilidad burocrática

Más barata

Que el doctorado fuera más colectivo

Mayor facilidad para desarrollar proyectos y ofrecimiento de espacios

Procesos de secretaría

Precio de todo. Las matrículas, las dobles matrículas.

Por último, destacar el éxito de la metodología en el ámbito universitario, pudiendo establecer un sistema doble de investigación y procedimientos creativos en la recolección de datos. A la hora de elaborar el informe, aún seguimos recolectando la otra parte de la pieza, que es el debate posterior a la representación teatral.

Se puede decir que este grupo ha demostrado la necesidad de un espacio seguro en el que a través de lo creativo, se hablase de problemáticas importantes englobando la experiencia individual generando una comunidad.

5) Cierre y posibilidades

La investigación es escalable en cuanto a todas las veces que se puede reproducir la función, los diferentes encuentros con el público y la inclusión en la obra de teatro de nuevas perspectivas y resultados.

Así, el proyecto auna la investigación previa a la representación (investigación+workshop) y los resultados de su difusión (estreno en el congreso del Observatorio del Estudiante+Cursos de Verano UCM). Con dichos resultados se obtendría un observatorio, un grupo cohesionado de investigadores jóvenes a la par que intérpretes y se proyectarán preguntas que atañen a la comunidad a través del teatro.

Esta metodología tiene:

Posibilidades pedagógicas: mediante la creación de un grupo heterogéneo, se harán sesiones de formación con personas expertas en diversas áreas: teatrales, de investigación, creativas, de humanidades y técnicas para que puedan enriquecerse de la experiencia de formar parte de Escena Urgente y obtengan herramientas para poder no sólo expresarse, sino investigar, explorar, consultar y cambiar su realidad a través del teatro.

Efectivamente ocurrió así, de las 27 personas que formaron parte de los cursos, solo 10 tenían experiencia teatral previa, y ninguna de ellas conocía la metodología.

Posibilidades de concienciación social: el teatro abre una puerta a la representación ante diversos y variados públicos de la comunidad universitaria una información que despierte preguntas, cuestiones y debates que son necesarios.

Las temáticas abordadas en cada sesión de los cursos permitieron obtener vivencias en primera persona, así como abrir los ojos ante las realidades de la comunidad universitaria. Temas como la pertinencia de lo estudiado, las nociones de futuro, de “ganarse la vida”, de “ser de letras”, así como “crecer”, preocupación por la polarización, el machismo, los problemas de salud mental, la soledad y el cambio de su manera de relacionarse al cruzar la experiencia universitaria con la covid19 fueron una constante en las sesiones.

Diversidad y oportunidad: Escena Urgente permite un espacio, un tiempo y un lugar en el que las voces de las minorías y colectivos vulnerables son escuchadas, un altavoz de otras realidades, historias de vida y contextos socioeconómicos que enriquecen la comunicación a través de la empatía.

A través de la metodología, tanto en las sesiones como luego en el montaje de la pieza, se creó un elenco, un equipo que abrazó a las personas que había conocido apenas hacía unos meses. El hecho de tener participantes que se identificaban como personas disidentes de género y sexo, así como como compartir experiencia con personas con diversidad funcional y migrantes, ha permitido crear un texto, y por tanto un tema de debate, más rico y amplio para toda la comunidad que vea la pieza.

El teatro documento permite también una calidad escénica digna de un nivel universitario, una estética teatral, una belleza, una experiencia y una comunidad. Las narrativas con base investigadora son vitales para situarse en un contexto líquido de fake news y polarización intensa.

En el proceso creativo, se debatió sobre la mejor manera de narrar situaciones violentas, conflictivas o morbosas. Historias compartidas en el marco del taller, encontradas en entrevistas o testimoniales fueron trasladadas a escena en formato de sátira, teatro-imagen o de forma poética. Siempre se valoró la opinión de la persona entrevistada a la hora de narrar su experiencia.

Compromiso y soluciones creativas: el teatro documental representa una búsqueda colectiva de soluciones, de diálogos, formando un espacio democrático, riguroso y universal.

Los debates generados tanto durante el curso (especialmente en las últimas sesiones, cuando ya el grupo estaba cohesionado) como en el montaje de la obra fueron especialmente interesantes. Durante el curso, en la sesión de reproducción de entrevistas (en las cuales el alumnado interpretaba fragmentos de entrevistas que se habían realizado a personas que habían dejado los estudios o no habían podido estudiar) se creó un debate sobre el lugar la universidad en su futuro, o evidenció la facilidad de acceso a los estudios que se había sentido. También sirvió para profundizar en la diversidad de orígenes de los participantes (se entrevistó a familiares, círculo cercano, así como compañeros de piso y amistades) y desde allí se creó un espacio de soluciones, diálogo y comprensión.

Posibilidades emprendedoras: el equipo estudiantil integrante del proyecto descubrirá nuevas herramientas de creación e investigación, pero también de producción teatral. Formándose no sólo como público de teatro sino teniendo la oportunidad de abrirse a otras vías de integración en el circuito teatral. Al haber aprendido a formar una obra de teatro desde cero hasta su difusión pueden crear su propia compañía. Las investigadoras principales de Escena Urgente están altamente vinculadas al emprendimiento desde las humanidades.

La vinculación de los integrantes a las Artes Escénicas ha pasado de ser nula, para algunos, a mucho más cercana. No solo por las posibilidades escalables de la puesta en escena

(posibilidades de adaptación a los espacios universitarios), sino porque durante el proceso se fue a ver la pieza de teatro documental “Lengua Madre” de Lola Arias, en el Centro Dramático Nacional, y se generó también un marco de aprendizaje, también desde la recepción teatral.

PROPUESTA DE POLÍTICAS DERIVADAS DEL PROYECTO

Derivado del proyecto Escena Urgente, se proponen las siguientes iniciativas, surgidas del mismo:

- La implantación de espacios de creación o similares en las que el alumnado tenga un espacio para encontrarse y compartir desde fuera de la competición o el marco teórico.
- Se ha detectado una necesidad de ampliar los espacios de interrelación entre grados, e incluso entre facultades. Lamentablemente, no logramos llegar al alumnado de facultades ajenas a la de filología y filosofía.
- Una necesidad de abrir un espacio donde compartir momentos y resultados de creación, enmarcados en espacio de divulgación y de debate.
- Establecer el teatro documental como una vía de investigación-creación que devuelve a la comunidad universitaria la experiencia de narrarse.
- Crear espacios de inclusión en creación para que las personas con diversidad funcional puedan disfrutar de la experiencia universitaria sin barreras físicas.
- Ampliar la metodología de investigación teatral entre facultades, colectivos, y tras los procesos establecer necesidades comunes entre los colectivos de la Comunidad que integra la Universidad Complutense.