

Raíces y Rutas: El Congreso de Teatro Aplicado International Drama in Education Research Institute 2025

CATALINA VILLANUEVA,

AMPARO GONZÁLEZ,

MARÍA JESÚS GONZÁLEZ

E ISABEL CARVALLO

Teatro a Pulso¹

RESUMEN

El International Drama in Education Research Institute (IDIERI) es uno de los principales encuentros académicos del campo del Teatro Aplicado a nivel mundial. En esta nota, ofrecemos un análisis general de la decimoprimera versión del IDIERI, realizada en junio de 2025 en Vancouver, Canadá, bajo el título de “Raíces y Rutas”, en la que tuvimos la oportunidad de participar y exponer como Teatro a Pulso, agrupación de Teatro Aplicado en Salud basada en Chile. Revisando el programa del congreso y nuestras experiencias como asistentes a diversas ponencias, talleres y paneles de discusión, identificamos temáticas centrales y algunos desafíos que persisten en este relevante encuentro.

Palabras clave: Teatro Aplicado, Teatro Aplicado en salud, drama y educación, estrategias dramáticas, metodologías de investigación en teatro.

ABSTRACT

The International Drama in Education Research Institute (IDIERI) is one of the leading global academic gatherings in the field of Applied Theatre. In this note, we offer a general analysis of the eleventh edition of IDIERI, held in June 2025 in Vancouver, Canada, under the title “Roots and Routes.” We had the opportunity to participate and present as Teatro a Pulso, a Chilean-based Applied Theatre in Health group. Reviewing the conference program and our experiences attending various presentations, workshops, and panel discussions, we identify key themes and some challenges that persist in this important event.

1. Correo de contacto:
teatroapulsochile@gmail.com

Keywords: Applied Theatre, Applied Theatre in health, drama in education; drama strategies; theatre based research methodologies.

El International Drama in Education Research Institute (IDIERI) es un encuentro de académicos/as y profesionales que se desempeñan en el campo del Teatro Aplicado, área de los estudios teatrales que involucra una gran diversidad de prácticas “que existen primordialmente fuera de instituciones teatrales convencionales, y que tienen la intención específica de beneficiar a individuos, comunidades y sociedades” (Nicholson, 2005, p. 2, traducción propia). Con la participación de sobre 170 expositores, IDIERI se instala como uno de los congresos internacionales de Teatro Aplicado de mayor convocatoria en la actualidad. Inaugurado en 1995, este instituto itinerante es realizado cada tres años en diferentes lugares del mundo, siempre con el objetivo de despertar el diálogo polifónico y la creación de conexiones disciplinarias e interdisciplinarias. Como su nombre lo indica, este encuentro tiene sus raíces en el ámbito del teatro y la educación, aunque, con el pasar del tiempo, su orientación se ha ido ampliando para considerar al Teatro Aplicado en toda su complejidad (Turner-King y Kitchen, 2022). Probablemente, esta modificación de foco coincide con la progresiva instalación del término “Teatro Aplicado” como concepto preferido para nombrar este campo, útil para identificar prácticas vastamente disímiles pero conectadas por principios de hibridación —la exploración de diversas áreas del conocimiento—, de intencionalidad —la búsqueda de objetivos extra-teatrales—, y de alteridad —una fuerte preocupación por el beneficio hacia una otredad— (Motos, 2012).

La versión decimoprimera del IDIERI tuvo lugar a fines de junio de 2025 en Vancouver, Canadá, organizada por la University of British Columbia (UBC). En esta ocasión, el encuentro llevó por título “Roots and Routes” [Raíces y Rutas] en un juego de palabras que invitaba a sus participantes a compartir experiencias innovadoras, creadoras de nuevas rutas, pero firmemente enraizadas en prácticas, metodologías y paradigmas del Teatro Aplicado, todo esto desde un espíritu de solidaridad de campo y de interés por temas globales.

Imagen 1. Dr. George Belliveau, organizador de la Conferencia, en actividad plenaria, IDIERI 2025. Fotografía: Teatro a Pulso.

Las interrogantes que el llamado a contribuciones motivó a contemplar, fueron:

1. ¿Cuál es la importancia de identificar nuestras raíces individuales y disciplinares y cómo moldea ello nuestra comprensión de las rutas que tomamos como profesionales e investigadores/as?
2. ¿De qué manera el compromiso con formas indígenas de pensar y ser influencia las rutas que tomamos en nuestras prácticas?
3. ¿Cómo nos comprometemos con nuestro trabajo de maneras significativas, estéticas y éticas?
4. ¿De qué manera podemos problematizar, interrumpir y re-imaginar el, a ratos, atrincherado y enraizado estatus quo de nuestro campo?
5. ¿Qué aproximaciones prácticas pudieran informar nuestra praxis y rutas futuras?

(IDIERI 2025, 2024, traducción propia)

Durante las cuatro jornadas de IDIERI 2025, tuvimos la ocasión como Teatro a Pulso² de conocer respuestas de colegas de diversas latitudes a estas provocativas preguntas, además de aportar nuestra propia mirada como agrupación chilena de Teatro Aplicado en

2. Instagram:
@teatro_a_pulso

Salud³. Esta versión de IDIERI constó de 95 ponencias, 25 talleres, 14 paneles de discusión y una performance, por lo que un estudio detallado de cada una de estas actividades excede los parámetros de esta nota. En vez, compartimos a continuación un análisis general del evento, basado en nuestra lectura del programa (IDIERI, 2025) y en nuestra participación como asistentes y exponentes en esta importante plataforma internacional.

3. Proyecto financiado con el apoyo del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2025, Línea Circulación Internacional, Modalidad Agenda de internacionalización, Folio N° 789272.

PONENCIAS: MÚLTIPLES RESPUESTAS A INTERROGANTES COMUNES

Los temas abordados en las ponencias fueron tan variados como quienes expusieron, aunque es posible identificar ciertos ejes comunes. Una forma de analizar el IDIERI temáticamente es esgrimiendo la categorización que propone Sedano (2019) entre Teatro Aplicado en Educación, en Comunidad y en Salud. Si bien, tal como sostiene Sedano, las fronteras entre estos tres ámbitos son difusas en la práctica, podemos afirmar que las discusiones ligadas al Teatro Aplicado en Educación primaron en el IDIERI 2025, con sobre un 50% de las ponencias dirigidas a este ámbito, lo que señala que las raíces educativas de este encuentro siguen firmemente presentes. En segundo lugar en términos de representación localizamos al Teatro Aplicado en Comunidad (25% del total de ponencias), siendo el Teatro Aplicado en Salud el ámbito con menor presencia (4%), después de un 18% de ponencias cuyas temáticas escapaban a estas categorías.

Más allá de aquella categorización, podemos analizar las ponencias del IDIERI 2025 bajo el prisma de las preguntas planteadas en el llamado a contribuciones. De este modo, es posible reconocer un gran número de discusiones en torno a la pregunta quinta sobre praxis presente y futura. Entre estas, la reflexión didáctica protagonizó una cantidad importante de ponencias, algunas de las cuales trataban sobre estrategias bien establecidas, como la de “profesor-en-rol” (Bethlenfalvy), mientras que otras examinaban métodos novedosos, como el trabajo en aula con actantes no-humanos (von der Dick). Otro tema práxico que se tomó la palestra fue el de las metodologías de investigación ligadas al teatro, con diez ponencias que, desde diversos ángulos, exploraron el concepto de “Research-based theatre” [Investigación Basada en Teatro]. Algunos de los objetos de investigación abordados a través de estas

metodologías innovadoras fueron la identidad bilingüe de migrantes (Boynuegri), las narrativas personales de estudiantes secundarios (Foster), y las raíces interculturales de una investigadora en Teatro Aplicado (Lyngstad). Temas medioambientales fueron también centro de una cantidad significativa de ponencias que indagaron sobre la praxis (ocho en total), las que dieron cuenta de proyectos que aplicaban métodos teatrales para promover mayor conciencia ambiental entre sus participantes. La sinergia entre estrategias teatrales e Inteligencia Artificial fue explorada por seis exposiciones, con una sesión completa dedicada a esta temática emergente. Además de ofrecer una mirada desde la praxis, estas últimas ponencias aportaron respuestas a la pregunta cuarta del llamado a contribuciones, desafiando el estatus quo de un campo que, tradicionalmente, ha hecho de la presencia un baluarte.

Un número acotado de siete ponencias aportó respuestas explícitas a la pregunta sobre formas indígenas de pensar y ser en el Teatro Aplicado. Cabe destacar que el IDIERI 2025 incluyó en su programa una reunión reservada especialmente para académicos/as de pueblos originarios. Además, varias de las ponencias, paneles e instancias lideradas por el equipo organizativo se iniciaban con un reconocimiento de que el evento estaba sucediendo sobre la tierra tradicional, ancestral y no cedida del pueblo Musqueam. Sin embargo, de todas las preguntas del llamado a contribuciones esta fue, probablemente, la menos abordada.

La pregunta uno —ligada al reconocimiento de las propias raíces— y la pregunta tres —sobre el compromiso significativo con la labor de facilitar e investigar en Teatro Aplicado— se encontraban cercanamente entrelazadas en varias de las ponencias. A modo de ejemplo, podemos citar las reflexiones de Fran Kewene (Victoria University of Wellington), investigadora Maorí, en torno a la importancia de guiar su trabajo desde sus valores indígenas y de invitar a sumarse a esa forma de entender el mundo a quienes participan en los proyectos que ella facilita. De manera similar, Anastasia Levkun (Arizona State University) abrió su ponencia con un repaso de las rutas que han moldeado su trabajo como facilitadora de proyectos teatrales con jóvenes ucranianos. También pudimos identificar una mirada profundamente reflexiva sobre la propia práctica en lo expuesto por Gabriel Vivas-Martínez (Kings

College London, Reino Unido), quien contempló críticamente cómo su posicionalidad influye en la creación de espacios para la reflexión sobre la masculinidad entre jóvenes en España. Resultó particularmente interesante el llamado de Vivas-Martínez a adoptar una postura radicalmente abierta y no moralizante para permitir la construcción de espacios seguros y honestos en los que jóvenes hombres puedan desafiar la cultura patriarcal. Finalmente, nuestra propia ponencia se centró en el análisis de nuestro rol como facilitadoras al navegar las intersecciones entre ética y estética y terapia y arte, al colaborar creativamente con mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Estas son muestras de que la reflexividad sigue siendo central en la práctica del Teatro Aplicado (Nicholson, 2005).

TALLERES: AMPLIANDO LA CAJA DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICA

En línea con la búsqueda de prácticas reflexivas, los talleres del IDIERI propiciaron la visibilización y expansión de estrategias y métodos. Aquí, nuevamente apreciamos un énfasis en el desarrollo de metodologías de investigación, con talleres sobre el Teatro Verbatim (Salvatore y Huff; Gorelov y Howland), la Investigación Basada en Teatro (Snyder-Young; Sallis et al.; Knudsen; Islam) y la Práctica-como-investigación (Piazzoli y Cañas). Otros talleres se centraron en las identidades de sus participantes, compartiendo propuestas para el trabajo con personas migrantes (Chan; Rhoades y Harris); personas mayores (Tan); adolescentes y jóvenes (Hoare et al.); infancias en contextos escolares (Kitchen); y grupos intergeneracionales (Pintore). En algunos talleres, el acento estaba en las estrategias didácticas, incluyendo proyectos site-specific (Knudsen), experiencias de Process Drama (Donnery) y otras técnicas de educación dramática (Shiozawa et al.). Finalmente, la parrilla de talleres incluyó algunos con foco eminentemente temático, como el guiado por Ross y Begay sobre raíces indígenas y el facilitado por Dosset et al. sobre resiliencia climática.

Nuestra participación como Teatro a Pulso en algunos de estos talleres nos permitió amplificar nuestra ‘caja de herramientas’ metodológica con estrategias nuevas. Este fue el caso del taller “Repensando la visibilidad: Jugando con Agencia, Autenticidad y Anonimato en el Performing Justice Project” (Hoare et al.), guiado por un colectivo que trabaja con jóvenes en Estados Unidos en

temas de justicia racial y de género. A través de actividades simples de creación escénica colectiva, el taller nos invitó a contemplar los límites entre la visibilidad y la hiper exposición de quienes participan en procesos de Teatro Aplicado, lo que se conectaba de forma cercana con nuestras propias consideraciones éticas en el trabajo con mujeres diagnosticadas con cáncer.

El taller dictado por Hobbs et al., de la compañía canadiense Mirror Theatre, fue particularmente inspirador para nuestra agrupación. Este taller, titulado “Interrumpiendo el daño: Teatro participativo que desafía los sesgos en la atención médica”, fue uno de los pocos orientado hacia el ámbito de la salud. Nuestra experiencia como participantes nos permitió conocer un proyecto con sello interdisciplinar, que convoca a actores/actrices, profesionales de la salud y de las ciencias sociales, y que se cimienta sobre un robusto corpus de evidencia respecto del impacto de sus intervenciones para desafiar los prejuicios en el área de la salud. El trabajo de Hobbs et al. es ejemplar en cuanto al beneficio que reporta a nivel social, puesto que desarticula prácticas de maltrato a usuarios en sistemas de salud, aportando al desarrollo de una perspectiva de humanización de la atención en salud.

Los talleres fueron quizás los espacios donde se desplegó con mayor potencia el espíritu de solidaridad disciplinar que el IDIERI 2025 buscaba motivar. Como participantes, significó para nosotras instancias de aprendizaje y validación metodológica y de encuentro creativo con colegas en torno a temas de interés común.

PANELES DE DISCUSIÓN: LO PERSONAL Y LO POLÍTICO

A diferencia de versiones previas del IDIERI, la versión decimoprimera no contó con charlas magistrales de eminentes individuales. En cambio, se realizaron paneles de expertos/as, probablemente con la intención de propiciar el diálogo fluido de ideas. La gran mayoría de estos paneles trataron temas de interés específico, como la Investigación-Acción Participante con Jóvenes, la Educación Climática, y el Teatro Aplicado en contextos organizacionales, y se desarrollaron en paralelo a otras sesiones de ponencias y talleres. Sin embargo, los últimos dos paneles convocaron a todas las personas asistentes al congreso, quienes nos reunimos en un auditorio de

amplias dimensiones para escuchar el intercambio entre expertos del área. El panel “La Artista, el Investigador y el Bebé Epistémico” estuvo formado por Erika Piazzoli (Trinity College Dublin), Tetsuro Shigematsu (University of the Fraser Valley) y Chris Summers (University of Melbourne), quienes expusieron sobre sus raíces y cómo estas influyen en sus respectivas labores, respondiendo así a la primera pregunta planteada en el llamado a contribuciones.

Imagen 2: Panel “La Artista, el Investigador y el Bebé Epistémico”, Tetsuro Shigematsu, Erika Piazzoli y Chris Summers, mediado por Graham Lea (University of Manitoba).

El “Panel de liderazgo”, integrado por Carmel O’Sullivan (Trinity College Dublin), Kathleen Gallagher (Univeristy of Toronto) y Rachael Jacobs (Western Sidney University), fue la última actividad académica del congreso. Lo personal se tornó mucho más político en este panel, en donde las experiencias particulares de cada expositora fueron puestas al servicio de un análisis en torno a lo que significa ejercer liderazgo como mujer en la academia. Los cuestionamientos que emergieron respecto a navegar el balance en contextos académicos entre transar y preservar el interés superior de las comunidades a las que se sirve, resultó altamente inspirador y provocativo, dando un cierre meritorio al IDIERI 2025.

UNA AGRUPACIÓN CHILENA DE TEATRO APLICADO EN IDIERI 2025:

OPORTUNIDADES Y BRECHAS QUE PERSISTEN

Teatro a Pulso es una agrupación interdisciplinaria formada por mujeres del área del arte y de la salud, cuyo objetivo central es acompañar el tránsito por un cáncer a través de la creación teatral y escénica, fomentando el bienestar emocional. En el IDIERI 2025, como Teatro a Pulso presentamos la ponencia “Forjando nuevas rutas en un proyecto de Teatro Aplicado sobre Cáncer de Mama en Chile”, en la que reflexionamos acerca de nuestra labor como facilitadoras de un taller de teatro ejecutado en 2024 para mujeres diagnosticadas con cáncer, proceso que concluyó con un montaje interpretado por las participantes⁴.

4. Trailer de la obra

Aquel otro lugar

disponible en: https://youtu.be/DD4ZW_hRey0

Imagen 3: Amparo González, Catalina Villanueva y María Jesús González, de Teatro a Pulso, IDIERI 2025.

Como agrupación chilena trabajando en las rutas poco mapeadas que entrecruzan Teatro Aplicado y oncología, el IDIERI 2025 significó una plataforma crucial para la diseminación y validación de nuestro trabajo. La positiva recepción de nuestra ponencia y las conexiones formadas con colegas de agrupaciones análogas nos estimulan a seguir cartografiando esta ruta, y profundizar las raíces metodológicas y éticas que nos han guiado hasta hoy. En ese sentido, nuestro paso por este IDIERI confirma lo señalado por nuestra compañera Catalina Villanueva (2015) sobre la octava versión de IDIERI, realizada en Singapur, respecto de la importancia y alta calidad de este congreso de Teatro Aplicado. El IDIERI continúa siendo un espacio para el avance crítico del campo, de reunión con autores y autoras y con pares que comparten misiones similares a las propias, de inspiración por las trayectorias recorridas por personas y grupos que han construido caminos afines en otros lugares del mundo. Es un evento que, sin duda, estimula la reflexión y auto-reflexión sobre las rutas que el Teatro Aplicado puede tomar para continuar siendo de beneficio para individuos, comunidades y sociedades.

Sin embargo, nuestra experiencia también nos deja con algunas reflexiones sobre las brechas que siguen abiertas en el IDIERI. La principal corresponde a la utilización exclusiva del inglés a lo largo del congreso. La barrera idiomática que Catalina identificó en Singapur persiste diez años después como una de las principales limitaciones para que un país como Chile forme parte del diálogo dominante en Teatro Aplicado. De hecho, el IDIERI 2025 contó con la participación de solo ocho exponentes de países hispanohablantes y tan solo siete de Latinoamérica, lo que significa un 4% del total de presentadores/as. Esto, frente a alrededor de 70% provenientes de países angloparlantes. Quizás el próximo IDIERI, a realizarse en Melbourne, Australia en 2028, contemple la utilización de tecnologías de traducción instantánea, cada vez más accesibles. Ello, junto con potenciar el sistema de reducción del costo de la inscripción en el congreso —que fue crucial para nosotras en esta ocasión—, pueda ayudar a expandir las oportunidades de participación a un mayor espectro de académicos/as e investigadores/as de diversos contextos, más allá de los países del primer mundo. De ese modo, las raíces y rutas del Teatro Aplicado podrían verse complejizadas, problematizadas y enriquecidas, pues, como señalaba Omasta

(2014), “solo comprometiéndonos con una investigación realmente interdisciplinaria, multilingüística y honesta podemos convertirnos en verdaderos defensores de nuestro campo” (p. 19).

REFERENCIAS

- IDIERI 2025. (2024). *Abstracts*. <https://idieri2025.com/abstracts/>
- IDIERI 2025. (2025). *Program*. <https://idieri2025.com/program/>
- Motos, T. (2012). Otros escenarios para el teatro: El teatro aplicado. *Ñaque. Teatro expresión Comunicación*, 73.
- Nicholson, H. (2005). *Applied drama: The gift of theatre*. Palgrave Macmillan.
- Omasta, M., & Snyder-Young, D. (2014). Gaps, silences and comfort zones: Dominant paradigms in educational drama and applied theatre discourse. *Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance*, 19(1), 7-22.
- Sedano-Solís, A. S. (2019). El Teatro Aplicado como campo interdisciplinario de investigación en los Estudios Teatrales. *Artnodes*, 23, 104-113.
- Turner-King, R., & Kitchen, J. (2022). Convening the International Drama in Education Research Institute (IDIERI) Conference: Past, present and futures. *Applied Theatre Research*, 10(1), 7-19.
- Villanueva, C. (2016). 8º IDIERI: Cultura Abierta en el Siglo Asiático. Diálogos internacionales sobre educación dramática. *Apuntes de Teatro*, (141), 161-167.

Recepción: 17/07/2024

Aceptación: 30/07/2024

Cómo citar este texto:

Villanueva, C., González, A., González, M. & Carvallo, I. (2025). Raíces y Rutas: El Congreso de Teatro Aplicado International Drama in Education Research Institute 2025. *Teatro*, (13), 103-113.