

DISEÑO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE ESCENICO

Por: *Gladys Virginia Rebellón V.*

Trabajadora Social, Educadora, Directora del Departamento de Investigaciones en Pedagogía Artística de la Facultad de Teatro de Bellas Artes.

La Licenciatura en Arte Teatral de Bellas Artes ha sido diseñada como una propuesta congruente en la que el quehacer teatral y el pedagógico se integran para ofrecer un modelo de formación donde el diseño de ambientes de aprendizaje escénico para un montaje, es un objeto de investigación y producción de conocimiento. Durante el segundo semestre de 1999 se realizó el montaje de "La Sangre o La Piedra" como propuesta de espectáculo clásico - contemporáneo. Este artículo es la memoria del seguimiento realizado al DISEÑO DE AMBIENTE DE APRENDIZAJE ESCÉNICO para hacer del montaje un acto pedagógico donde se "aprende haciendo y siendo".

Cuando el director tenga tiempo para aprender, y cuando luego le sea dada la autoridad y la posibilidad de instruir a su personal, los teatros darán un pequeño paso hacia adelante en la dirección justa. Una escuela es el único lugar donde se puede dar un adiestramiento de este tipo".

Eduard Gordon Craig.

La Facultad de Teatro ha desarrollado una propuesta formativa de actores- pedagogos que implica una reflexión y conceptualización en torno a la riquísima relación teatro-pedagogía. Fruto de esa reflexión se ha establecido como uno de nuestros ejes temáticos el concepto. Ambientes de Aprendizaje Escénico. En este confluyen aquellos elementos pedagógicos que permiten hacer del escenario el espacio relacional por excelencia, donde se aprende a ser actor y el pedagogo teatral puede aportar al diseño de esos ambientes en escena, a través del montaje. La formación de actores pedagogos involucra un trabajo en torno a diversos componentes: el artístico, el pedagógico, el metodológico y el componente articulador es el montaje.

Se ha recogido la experiencia sobre lo que significó este proceso para los estudiantes de 6° semestre de la Licenciatura en Arte Teatral

"La Sangre o la Piedra" - Foto: Perucho Mejía.

36

durante el montaje de la obra "La Sangre o la Piedra", basada en diversos textos de Heiner Müller, entre ellos "Paisaje con Argonautas", como un aporte a lo que consideramos la labor pedagógica del Director Teatral.

El grupo reconoce los aportes contruidos a partir del montaje con el Maestro Hoover Delgado como orientador. Se resalta lo referente a la imagen, a indagar a partir de un texto, e igualmente el desarrollo de la expresión escrita, pero ante todo el desarrollo de la propia creatividad, descubrirse como creadores.

El trabajo desarrollado hasta ahora le ha permitido a cada integrante encontrar las respuestas dentro de sí mismo, descubrir los recursos personales derivados de las habilidades que cada uno posee y de los conocimientos que han adquirido desde su formación actoral.

El texto elegido se considera un elemento facilitador pues permite "soñar, indagar, sentirse a gusto, permite hacer cualquier cosa", es decir, cada uno puede transformar el texto.

El docente, dentro de su rigurosidad, le permite a cada uno desarrollar lo que posee, es como un manantial que está lleno de conocimientos, entrega sin agotarse e invita a los alumnos a investigar, a querer saber más, a formarse, no sólo desde lo que dice sino desde su actitud pedagógica, desde la relación que establece. Siempre está indagando con el alumno, acompañándolo en su trabajo y descubriendo con él "las señales que anuncian lo nuevo", que le aportan a esos procesos creativos. Se ha logrado transmitir una pasión, hacer del montaje un monotema al que se recurre en las clases con otros docentes, en la misma cotidianidad, permanecer en ese fervor creativo.

Es importante resaltar los hallazgos en el aspecto personal: el enfrentarse con la propia inseguridad, con la capacidad de cada quien; pensar en los detalles, lleva a la autodirección, a descubrir la sencillez. Aprender a pensar, trascender el escribir desde lo que soy, el intimismo y aprender a escribir para otros.

Los ejercicios que se proponen movilizan lo que el estudiante sabe, "no nos pide más de lo que somos, sino que aprovecha y dimensiona las

potencialidades". En las clases hay mucha actividad, el grupo se "conecta", vive en el AQUÍ Y AHORA, CREA.

El material utilizado es diverso, visual, sonoro, audiovisual, invita a seguir buscando, a pensar el todo: luces, sonido, espacio, crear con y sin recursos. Descubrir el teatro como un arte que lo integra todo, lenguajes múltiples, espacios modificables. En los ejercicios individuales cada uno es director, actor, personaje, dramaturgo.

La pedagogía del Maestro es fundamental, no dice cómo se hacen las cosas, sino que los reta como actores, los ayuda a descubrir dentro de cada uno, todo lo que han aprendido, lo que saben, lo hace entrar allí. Se ha logrado recuperar la motivación hacia la actuación, el montaje. Los alumnos han aprendido a disfrutar, saborear, superar el fracaso, la frustración; ante todo está el deseo de entender más, saber avanzar.

En relación con el trabajo en equipo, a pesar de que todos no son amigos, y que por fuera de la clase pueden existir roces, al momento del montaje, el ambiente es de cooperación, incluso en los ejercicios individuales, y así se vuelven un verdadero equipo.

Como pedagogo, Hoover Delgado considera que situarse en el escenario es estar frente a la esquizofrenia, descubrir, develar, y dejar ser a cada uno de los "otros" que nos habitan. Este proceso requiere siempre de un mapa, y una preparación.

En este caso se ha partido de cinco premisas:

1. El director es el equipo, el docente suelta la ilusión, la moneda mágica, pero el equipo es el que realmente permite que existan las estructuras.
2. Cada vez se es más simple. El montaje se transforma en algo

"La Sangre o la Piedra" - Foto: Perucho Mejía.

sencillo. Hasta ahora se ha trabajado desde una hipótesis, pero hay orillas y son confiables.

3. La energía del equipo está donde tiene que estar.

4. Lo logístico se vuelve secundario. Es el cuerpo. Puedo escribir más con menos, "Restringir para ser más rico" (La pobreza de Artaud, Grotovsky).

5. Se ha desarrollado una doble preparación. El docente hace los ejercicios, participa en el trabajo con el grupo. Existe un intercambio absoluto, pues la dinámica de la "clase" lleva a investigar.

En cuanto a logros podrían anotarse la música, la luz, suministradas por el equipo. Los aciertos hasta ahora no significan que el montaje vaya a ser "bueno", pero sí aseguran que el proceso de aprendizaje arrojará verdaderas transformaciones en quienes lo han vivido.

Como aspectos inhibidores del aprendizaje, cabe también una pregunta en el equipo ¿No es

necesario ser amigo? Las fisuras en las relaciones han llegado, en algún momento, a obstaculizar procesos.

En cuanto a la ética del actor, aquellos elementos deben integrarse en su preparación y se expresan en la cotidianidad de cada cual.

Se inicia un nuevo ciclo de la puesta en escena y se siente mucho estrés por el tiempo limitado que se tiene para trabajar. Se trata entonces de "ser poeta en prosa", trasladar el trabajo creativo a la casa, a los espacios libres para enriquecer las propuestas.

Las principales ayudas con que se ha contado son las técnicas creativas, entre ellas "*cuartos para soñar*" que por ser tan simple ha permitido procesos muy interesantes, "*cada actor, un dramaturgo de 2 minutos*". Otra es "*hablar carreta*" que además ha aportado a las relaciones entre el grupo y el docente, saber más de cada uno. Todo está orientado a crear un imaginario.

Acerca de las dificultades de algunos con la escritura, el maestro recuerda que la pedagogía es un acto liberador porque implica una transformación, alojar un nuevo saber.

Encontramos en las anotaciones de los alumnos y en la reflexión sobre el trabajo que hace el docente, la riqueza, la alegría, pero también la tensión del ACTOR CREATIVO.

Esta experiencia se constituye entonces en una excusa para sumergirnos en la aventura del arte teatral, para mirar lo que esa aventura nos aporta como seres humanos, para, alimentados con la sabiduría de los grandes maestros del teatro, hacer una apuesta fundamental por la vida

"Tal vez te han preguntado: ¿Por qué dedicarte al teatro? Y no tuviste una respuesta razonable, porque lo que deseabas, ninguna respuesta razonable podría explicarlo: querías volar".

Eduard Gordon Craig.