

Profesor-artista / artista-profesor

Relaciones entre lo artístico en el aula y en la sala de ensayo

Resumen

El presente trabajo es fruto de una investigación de posdoctorado, en marcha, realizada bajo la supervisión de la profesora Dra. Ester Trozzo (UNCuyo). Busco comprender la trayectoria de profesores-artistas, con énfasis en el lenguaje teatral, que estén, actualmente y concomitantemente, en la condición de profesor de teatro y en la condición de artista de la escena en algún espectáculo teatral. La idea de conocer profesionales del teatro que estén en las dos funciones, docencia y espectáculo, tienen que ver con la intención de mapear, en qué medida, ese profesor-artista constituyó habilidades que son accedidas cuando ejercita la docencia y cuando está en la creación de un espectáculo. Junto a eso, discuto la historia formativa de ese profesor-artista para comprender en qué medida existe una aproximación en su trabajo cuando en el ejercicio de la docencia y del trabajo escénico con un grupo de teatro. La investigación tiene carácter etnográfico y el investigador ha observado dos profesores-artistas que poseen distintas trayectorias artísticas y formativas. Se realizó una entrevista narrativa con cada uno, a fin de comprender las habilidades construidas a lo largo de su trayectoria profesional e intentar percibir cuándo se accede al ejercicio de la docencia y en la elaboración de la escena. Se espera contribuir al campo de la Pedagogía del Teatro y profundizar en la discusión de la formación del profesor-artista que lidia con las esferas de la producción del conocimiento teatral tanto en el oficio docente y en la creación de la escena.

Palabras-clave: Profesor-artista; historia de vida; Pedagogía del Teatro; El aprendizaje.

Justificación

Con motivo de mi investigación doctoral "Caminos de aprendizaje para enseñar en teatro a partir del propio acto pedagógico", finalizada en 2014, me interesó comprender cómo el futuro profesor, estudiante de teatro, inmerso en una comunidad de práctica¹, aprende el oficio de enseñar en teatro participando en toda la dinámica de la escuela.

Para ello utilicé el enfoque (auto)biográfico (JOSSO, 2004) que me permitió rehacer mi trayectoria personal, buscando comprender hasta qué punto, como profesor universitario, aún jo-

¹ Comunidad de Práctica es un término utilizado por Jean Lave y Etienne Wenger (2003) que se refiere a una situación o proceso de aprendizaje situado y centrado en actividades compartidas, en las que los participantes comparten una identidad de pertenencia.

ven en la profesión, conducía procesos de enseñanza-aprendizaje en teatro a partir de la inmersión de los profesores de teatro en la formación en la vida escolar cotidiana. Descubrí que mi carrera académica durante la graduación, que tuvo lugar entre 2000 y 2003, fue la base de mi actual enfoque teórico-metodológico en la formación de profesores y que la práctica extensionista, siempre presente en mi formación inicial, fue decisiva para que pudiera construir, junto con los alumnos coordinados por mí, una formación en teatro basada en la experiencia en el contexto del aprendizaje.

Así, mis experiencias formativas en el campo de la enseñanza en teatro tuvieron un nuevo apoyo cuando fui profesor sustituto en el mismo curso en el que me había graduado, durante el período 2004-2007. Además de buscar fortalecer el área de Pedagogía del Teatro, todavía incipiente en esa universidad, pude acercarme a los estudiantes de la graduación de la comunidad de Ouro Preto para buscar desarrollar procesos de creación y experimentación teatral basados en el acercamiento entre la historia de vida de los involucrados y el conocimiento teatral de los profesores en formación. La práctica artística era, por tanto, cercana a la práctica pedagógica. El profesor de teatro no era un artista cuando ejercía, en su grupo, la creación teatral. Fue artista porque se colocó en el encuentro con el otro, todavía desconocido, y propuso desvelarse, creando a partir de las materialidades que aquí se presentan, combinadas con su experiencia teatral.

En la tesis doctoral, los conocimientos derivados de la profesión docente en teatro resultaron ser dinámicos y pertinentes al contexto en el que se requerían, es decir, que el conocimiento no se ubicaba en el profesor ni en el otro, sino que se presentaba desde el momento en que la situación artístico-pedagógica surgía de la propia creación teatral.

Sin embargo, otra cuestión señalada en esa investigación, pero que no fue desarrollada: la experiencia artística del futuro profesor de teatro no siempre se acerca a su labor docente. No creo que sea esencial que esta conjugación, es decir, que el profesor de teatro haga uso de su repertorio artístico y creativo y, necesariamente, lo desarrolle cuando se encuentra en la coordinación de obras pedagógicas, procesos de creación que tienen como base su repertorio artístico. Estoy interesado en entender, por lo tanto, cómo un profesor-artista, habitando ambas funciones, profesor de teatro y

artista de la escena, construye habilidades en ambas funciones y accede a ellas para la profesión de profesor-artista.

Supongo que el profesor de teatro es un creador en su obra. Por lo tanto, al dirigir procesos de enseñanza-aprendizaje teatral en la educación formal o no formal, propone la creación/experimentación teatral con sus alumnos.

La elección de hacer el posdoctorado en Argentina, específicamente en la Universidad Nacional de Cuyo (UnCuyo), con la profesora Ester Trozzo como supervisora, tiene que ver con mi acercamiento a la investigadora, desde el año 2015, cuando participé en el programa Escala Docente da Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y permanecí durante doce días siguiendo el trabajo de esa profesora. En ese momento, lo que me llamó la atención en la estructura de esa universidad, fue el hecho de que los profesores no tenían un régimen de dedicación exclusiva, como lo es mi régimen de trabajo y el de la mayoría de los profesores universitarios en Brasil. La no exclusividad de trabajar solo en la universidad se manifestó con otras configuraciones, ya que la propia profesora Ester Trozzo fue empleada del Estado de Mendoza concomitantemente con su carrera universitaria en UnCuyo. Este tránsito entre las distintas esferas sociales, políticas y culturales me llevó a acercarme a los maestros-artistas de esa ciudad para comprender cómo, y si esto sucede, la conjugación de las esferas artística y docente, en la obra del maestro de teatro.

Por lo tanto, me interesa entender hasta qué punto existen procedimientos metodológicos similares y distintos a los del profesor-artista cuando este activa las habilidades requeridas cuando se encuentra en la condición de profesor y artista de la escena.

Estas preguntas tienen que ver con el área de pedagogía del propio teatro, y parece haber consenso en que el profesor de teatro es, o debería ser, un profesor-artista. Sin embargo, muchos profesionales que se gradúan en teatro no ven en la escuela un espacio de trabajo interesante para la creación artística, ya que las regulaciones curriculares requeridas por la educación formal contribuyen, en varias ocasiones, a que estas instituciones no sean atractivas para la realización de prácticas artísticas. Por otro lado, muchas instituciones educativas no reconocen el sentido de desarrollo de las prácticas artísticas como esenciales en la formación de los alumnos, de-

jando así, de estrechar los lazos con las producciones artísticas que tienen lugar fuera de la escuela.

El entorno escolar no ha sido pensado desde sus inicios para albergar el teatro y su carácter dionisiaco y transgresor, que ya de antemano necesita alumnos protagonistas que hagan uso de su propio cuerpo y del espacio del aula.

Sin embargo, no basta con ser artista para ser profesor-artista en la escuela. Muchos profesores de teatro mantienen actividades teatrales fuera de la escuela, donde dicen que son “verdaderos artistas”, estableciendo creaciones con sus grupos de teatro, actuando en escenarios, etc. Lo que yo llamo un maestro artista aquí es la capacidad del maestro de ser un creador en el espacio del aula, no permitiendo que la llama artística que pertenece al teatro dentro del establecimiento escolar se desvanezca. Para ello, es necesario proporcionar un entorno favorable para que el profesor-artista aprenda.

Asumimos que el carácter del teatro como juego puede hacerse presente en las formas en que se procesa el aprendizaje teatral en las modalidades elegidas. Engañamos al juego permitiendo y animando al aprendiz a evitar la copia irreflexiva, ya que hay creación y resignificación del sujeto a través del juego y del descubrimiento, por sí mismo, de las características de las situaciones teatrales vividas a través de la expresión y la comunicación en el seno de la colectividad.

La formación de profesores de teatro y mi trabajo en la Universidad Federal de Minas Gerais

Estar atentos a las propuestas en los caminos de la creación teatral es fundamental para el establecimiento del teatro en la escuela, dada la ausencia del mismo en nuestras escuelas brasileñas. Apuesto a que el profesor de teatro actúa en los ámbitos del aprendizaje artístico y pedagógico y que, a través de la enseñanza y la creación escénica, conquista habilidades en estas áreas para que, al insertarse en el proceso de la escuela teatral, tenga una base para construir, junto con los alumnos, propuestas significativas en el espacio escolar, ampliando el repertorio cultural y el conocimiento teatral de los alumnos.

Entiendo que esta propuesta debe hacerse de forma colectivizada, pudiendo los participantes colaborar eficazmente en las decisiones escénicas y en la construcción del texto escénico. El profesor de teatro debe promover que el alumno

tenga espacio para emitir su discurso teatral, a través de la realización artística, así como para apreciar propuestas escénicas provenientes de colegas. En este sentido, la referencia al teatro se convierte en el teatro mismo. Eso es, ya no se trata de pensar de forma irreprochable sobre el teatro en la escuela, en la formación profesional o en otras situaciones o formas de organización. Se trata, de manera más amplia, de reflexionar sobre los propósitos y procedimientos vinculados a los procesos de enseñanza/aprendizaje de la escena, procesos que se manifiestan de manera diferente en función de los distintos contextos en los que se producen. (PUPO, 2010, p. 43) (Grifos meus) (Mi traducción).

Corroborando con el autor, si queremos formar profesores de teatro relacionados con los principios de la creación de la escena, teniendo al alumno como protagonista de la creación teatral, necesitamos invertir en la unión del aspecto artístico con el pedagógico.

En este sentido, fue después de observar, a través de observaciones realizadas por los internos de teatro en escuelas públicas y privadas del municipio de Belo Horizonte / MG, coordinadas por mí durante las asignaturas de la pasantía curricular, que la enseñanza del teatro en la escuela todavía trae restos de una educación tradicional, con énfasis en el producto final para las presentaciones en las celebraciones conmemorativas, la elección de texto teatral listo y la construcción de la escena a partir del modelo realista, que propuse la enseñanza del teatro en la escuela con el fin de descubrir otras maneras de insertar el teatro en la educación para el debate y la modificación, el proceso de formación de los profesores de teatro.

De esta manera, he buscado desarrollar la inseparabilidad de la extensión con la investigación y la docencia en la enseñanza del teatro, en contraposición a la pedagogía aplicacionista en la formación del profesorado. El modelo aplicacionista se basa en el método disciplinario, como en la pedagogía tradicional. Las disciplinas no tienen relación entre sí, constituyéndose como unidades autónomas cerradas en sí mismas y de corta duración.

Por esta razón, la inseparabilidad entre enseñanza-investigación y extensión es indispensable en la formación del estudiante graduado de teatro porque le permite, a través de la práctica artístico-pedagógica, tener una práctica docente, y desde ella, hacer observaciones propias de su campo de investigación, en un diálogo con la realidad, buscando com-

prenderla y transformarla. El deseo es que este profesor en formación, conquistando su autonomía profesional durante su período de formación académica, pueda crear su trayectoria profesional a partir de motivaciones personales y autorales, siendo protagonista de los procesos de creación teatral en la escuela.

Mi desplazamiento cultural, dada la condición de extranjero en Mendoza/Argentina, me ayudará a situarme y buscar comprender el interior del fenómeno observado a través de una participación efectiva durante las clases de teatro y los ensayos en un grupo de teatro en el que se insertan los profesores-artistas. Incluyendo, buscar comprender la formación ética y estética y el sentido teatral de cada uno de los profesores-artistas observados.

Para el trabajo con la entrevista narrativa, utilizaré el trabajo de Sandra Jovchelovitch y Martin Bauer (2002) que presentan la entrevista narrativa como un método específico para generar datos en la investigación cualitativa y partir del estudio de la narrativa.

Para ser coherente con este proyecto de investigación que pretende acompañar a dos profesores-artistas en sus tareas de trabajo como profesores y creadores de la escena, trabajaré con la entrevista narrativa por ser un método adecuado para entender las asociaciones percibidas por los actores de la investigación a lo largo de sus vidas en la constitución de cómo se presentan hoy.

A través de la narración, la gente recuerda lo sucedido, pone la experiencia en una secuencia, encuentra posibles explicaciones y juega con la cadena de eventos que construyen la vida individual y social. La narración de cuentos implica estados intencionales que alivian, o por lo menos hacen que los miembros de la familia, los eventos y sentimientos que enfrentan la vida cotidiana normal. (JOVCHELOVITCH y BAUER, 2002, p. 91) (Mi traducción).

La narración es interesante porque se refiere a la experiencia personal del sujeto que se narra y, debido a su tendencia a ser detallada, puede llevar a centrarse en los acontecimientos y acciones que constituyeron la personalidad de los entrevistados en esta investigación. En la entrevista narrativa "es que la perspectiva del entrevistado se revela mejor en las historias donde el informante utiliza su propio lenguaje espontáneo en la narración de los hechos". (JOVCHELOVITCH y BAUER, 2002, p. 95).

Consideraciones finales de una encuesta en curso

Hasta ahora me he comprometido a acompañar a dos profesores del curso de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo. Una profesora de cuarenta y cinco años en el área de técnicas corporales es actriz y asistió a dos de sus espectáculos. Es posible ver que su práctica artística y el impulso de su trabajo pasan por su práctica docente con alumnos que acaban de entrar en la carrera teatral académica. El otro profesor observado es un varón de cuarenta y siete años que trabaja con improvisación teatral. He estado siguiendo los ensayos de su grupo teatral, que es de improvisación, y durante la entrevista, se hizo explícito que hay una retroalimentación de su trabajo pedagógico en el aula, así como en su trabajo como director teatral y que ambas funciones se complementan entre sí.

Referencias

FIGUEIREDO, Ricardo Carvalho de. *Percursos de aprendizagem da docência em teatro a partir do próprio ato docente. Tese* (Doutorado em Artes). Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Belas Artes, 2014.

JOSSO, Marie-Christine. *Experiências de vida e formação*. São Paulo: Cortez, 2004.

JOVCHELOVITCH, Sandra, BAUER Martin; A Entrevista Narrativa. In: GASKELL, George; BAUER, Martin W. *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático*. 11.ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

LAVE, Jean & WENGER, Etienne. *Aprendizaje situado: participación periférica legítima*. Universidad Nacional Autónoma de México. Estado de México, México, 2003.

PUPPO, Maria Lúcia. Prefácio: Abraçar e ser abraçado. In: DESGRANGES, Flávio. *Pedagogia do Teatro: Provocação e Dialogismo*. São Paulo: Hucitec, 2010. (p. 11 – 16).

RICARDO CARVALHO DE FIGUEIREDO

Grado en Artes Escénicas, Máster y Doctorado en Artes. Profesor adjunto en la Universidad Federal de Minas Gerais, donde se dedica a asignaturas relacionadas a Pedagogía del Teatro, en el curso de Grado en teatro y en el Posgrado en Artes. Coordinador del Laboratorio de Aprendizaje Teatral (LACE) en CNPq. Mail: ricardo@yahoo.com.br