

PEDAGOGÍA Y TEATRO*

Luis Fernando Loaiza Zuluaga**

En el presente escrito se pretende establecer una posible relación entre teatro y pedagogía, procurando definir algunos aspectos importantes en la relación entre los procesos, los campos disciplinares y los campos discursivos que se encargan de la reflexión de éstos.

INTRODUCCIÓN

Parece ser que cuando hablamos de pedagogía y teatro, lo primero que pensamos es en la enseñanza y el aprendizaje del teatro, o en el teatro como herramienta para la enseñanza y aprendizaje de otras disciplinas. Realmente en el primero nos estamos refiriendo a la didáctica del teatro, y en el segundo al teatro didáctico; es decir, no estamos hablando de la relación entre pedagogía y teatro. Esto se debe a que en muchas ocasiones el uso de los términos hace que su significado se haga ambiguo y por lo tanto no podamos aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de ellos. Por

lo tanto, trataremos de analizar la relación entre pedagogía y teatro partiendo de la diferenciación de algunas de sus características fundamentales.

RELACIÓN DE PROCESOS: EDUCACIÓN - CREACIÓN

Primero, definiremos la educación como el proceso por el cual se forman los seres humanos, se transmiten conocimientos dentro de una cultura, pero también genera en los individuos la necesidad de liberarse, de emanciparse y comprender dichos conocimientos y esencialmente debe generar una búsqueda de la verdad sobre la realidad. Por lo tanto, la educación pretende que el ser humano reconozca el mundo y su condición en él. Y como proceso, es un hacer, es una actividad a través de la cual se instruye, pero que también provoca. Por otra parte el conocimiento humano está mediado por el lenguaje, y éste se revela en el habla del hombre, ya que conoce lo que puede

* Recibido: Octubre 1 de 2008, aprobado: Octubre 15 de 2008.

** Docente Departamento de Artes Escénicas. Universidad de Caldas. Aspirante a Magíster en Educación. Licenciado en Artes Escénicas con Énfasis en Teatro.

nombrar. Es decir, a través del habla los hombres transmiten los conocimientos de sus antepasados, razón por la cual se edifica un conjunto de conocimiento sobre el cual los hombres se paran y construyen nuevos; y en realidad el proceso educativo ha sido estructurado para producirlos.

Por otra parte la creación es una actividad bastante compleja que requiere que el hombre se mueva por el mundo buscando soluciones a sus problemas para desarrollar nuevos artefactos que le permitan superarlos. No obstante, en la creación artística quizá no busque solucionar ningún problema, sino expresar su visión del mundo a través de códigos sonoros, visuales o kinestésicos. Además, el arte es producto del espíritu humano, no sólo pensado como la representación de lo natural, sino como producto exclusivo y único de su espíritu. Todo aquello que es creado es nuevo, es único; esta búsqueda es intrínseca al ser humano, parece que sólo él está dispuesto a pensar su propia humanidad y a crear a través del arte, su visión sobre ella.

Tanto la educación como la creación artística son actividades exclusivas del ser humano por cuanto está dispuesto tanto a transmitir la visión del mundo que culturalmente se ha edificado, como su visión particular, para ponerla en diálogo con las visiones de sus congéneres.

RELACIÓN DE CAMPOS DISCIPLINARES: DIDÁCTICA - TEATRO

La didáctica es una disciplina a través de la cual se regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. El objeto de la didáctica no

se limita a la construcción de metodologías o procedimientos en el aula. Su campo se ha expandido en todo el proceso del aula, y permite regular las actividades, pero también producir teorías que sustentan dichas regulaciones; en otras palabras la didáctica tiene una dimensión práctica y otra teórica.

El teatro, por otra parte, es un hecho artístico que comprende esencialmente un actor, un espectador y una acción dramática. Y en este encuentro se formulan perspectivas del artista sobre la condición humana y la realidad, con el fin de que en el espectador se produzcan estímulos que le permitan emocionarse frente a la perspectiva del artista y hacer su propia reflexión. El teatro tiene sus propias prácticas y sus propias teorías; pensadas en función de esta relación entre el uno y el otro, actor y espectador.

Tanto la didáctica como el arte teatral tienen dimensiones prácticas en las cuales se dan los encuentros entre los seres humanos a través de la comunicación. En la primera, con el fin de formar y formarse en disciplinas específicas, por lo tanto a través de la didáctica los docentes del área de teatro construyen los ambientes de aprendizaje para sus estudiantes, y a través de ella también generan estrategias de enseñanza que se fundamentan en la propia estructura práctica del teatro; esa es la razón por la cual, por ejemplo, muchos docentes de teatro son directores de sus estudiantes: porque la relación director-actor se presenta en la creación teatral, por lo tanto en la enseñanza se recurre a esta relación para profundizar en ella, y aclarar en el actor en formación su rol como actor.

Por otra parte (sin ánimo de reducir la didáctica a la metodología, se usa el ejemplo con el ánimo de esclarecer), muchos docentes utilizan el teatro como estrategia para que el estudiante aprenda uno u otro saber. Es decir, que se emplea el teatro como herramienta para enseñar y aprender matemáticas, historia, inglés, etc., ya que permite que el estudiante entre a profundizar en el conocimiento a través del movimiento y el habla. Sin embargo, también se usa esta visión del teatro como herramienta, para generar aprendizajes en el espectador; se lleva a un espectador a un estado en el cual su reflexión pasa de ser sobre aspectos generales de la condición humana a reconocer planteamientos políticos y sociales generados a través del hecho teatral.

Sin embargo, el aspecto que se intenta resaltar aquí es que tanto la didáctica como el teatro son disciplinas que han delimitado su objeto de estudio y que se fortalecen en el encuentro del uno con el otro. En la didáctica el encuentro entre docente y estudiante. En el teatro entre actor y espectador (en esta relación puede incluirse el director, pensado como creador teatral).

Cabe aclarar que a partir de estos encuentros humanos se generan sistematizaciones de las experiencias que permiten aclarar los espacios que estas disciplinas están encargadas de explorar. En otras palabras ambas disciplinas construyen campos teóricos a partir de la experiencia.

RELACIÓN DE CAMPOS DISCURSIVOS: PEDAGOGÍA - ESTÉTICA

La pedagogía es un campo discursivo que se construye sobre la reflexión acerca de la formación del hombre, sobre su humanidad, sobre lo que puede llegar a ser. La pedagogía permite repensar los procesos educativos; se ubica en el plano proposicional, no tiene prácticas propias; se fundamenta en la abstracción teórica de las vivencias formativas del ser humano, y de la manera como éste se preocupa por ser más humano, por mejorar y por sus propósitos en el mundo.

La estética es otro campo discursivo a través del cual se analizan los conceptos sobre lo bello; actualmente su preocupación se ubica en la reflexión sobre la producción artística, sobre lo que el arte es y la manera como se produce; analiza y conceptualiza la relación entre artista, obra de arte y espectador.

Los dos campos son estructuras conceptuales, metateóricas si se quiere, sobre el hombre. La una sobre su formación, la otra sobre su creación artística. Se defiende aquí la posibilidad de que los campos conceptuales generados por el hombre a través de proposiciones quizá puedan responder preguntas que la sola experiencia no puede. El hombre ha requerido de las proposiciones para organizar sus creencias y para justificarlas. El habla le permite pensar el mundo y con ello darle sentido a su existencia en él.

Fotografía: Nicolas Restrepo Vallejo

EL EJE ARTICULADOR: EL SER HUMANO ¿A MANERA DE CONCLUSIÓN?

Es el ser humano el eje articulador de la actual reflexión. Lo que se ha planteado es que las actividades humanas de educar y crear son desarrolladas única y exclusivamente por el ser humano, ya que él produce conocimiento y piensa su lugar en el mundo. Que el teatro y la didáctica son prácticas que generan encuentros entre los hombres, para poner en diálogo sus visiones sobre ese mundo, además de que cada una produce sus propias teorías para sistematizar sus procesos. Por último, que los campos discursivos son el espacio de reflexión sobre el hombre y sus actos; que el plano de las ideas es también producto del hombre y que sólo él puede reflexionar sobre su propia humanidad, sobre su lugar en el mundo, a través, en este caso, de la pedagogía y la estética.

El propósito del presente escrito es plantear que la relación entre pedagogía y teatro no se limita a pensar en cómo enseñar teatro o en cómo el teatro es una herramienta para aprender sobre matemáticas o sobre historia, etc. El teatro es parte de la formación y la emancipación del hombre; permite que se piense a sí mismo, que piense su propia condición como ser humano; se produce a partir de los conocimientos e intuiciones del artista. Por lo tanto la pedagogía pudiera reflexionar la manera como el teatro permite al artista y al espectador ser más humanos al ver su humanidad representada. No obstante cabe aclarar que el mismo teatro es un espacio de reflexión sobre la vida, que en él mismo hay ya una reflexión sobre el existir, una forma de ver el cuerpo del hombre y la manera como su cuerpo es ya un misterio de su propia humanidad;

que la sola presencia de un cuerpo en el escenario genera ya una emoción, pero puede generar reflexión.

Sin embargo, también se defiende aquí que la pedagogía y la estética permiten responder o al menos preguntar el qué y el por qué de la creación y de la educación; llevar al plano de las ideas la actividad humana para producir conocimiento, para que éste pueda ser transmitido entre los hombres, para que al fin, ellos puedan utilizarlo como plataforma para rebatirlo, como pretexto para liberarse, para desprenderse, para provocarse, para hacer todo lo que como humanos pueden hacer y solo por no saber que pueden, no hacen.

BIBLIOGRAFÍA

- Beardsley, Monroe. (1997). *Hospers. Estética, historia y fundamentos*. Madrid: Cátedra.
- Brook, Peter. (1994). *El espacio vacío, Arte y técnica del teatro*. Barcelona: Península.
- Cervantes, Carlos. (2005). *Tras la huella de...el teatro*. México: Edere.
- Mallart, Juan . (2000). "Didáctica: concepto, objeto y finalidades". En *Didáctica General para psicopedagogos*. Coordinadores Félix Sepúlveda y Nuria Rajadell. UNED.
- Savater, Fernando. (1997). *El valor de educar*. Barcelona: ARIEL.

