

EL ACTOR Y SU OTRA: LA PEDAGOGÍA

PEDAGOGIA

No podemos hablar de un tema sin saber antes algo de su génesis.

El 27 de Marzo se celebra el Día Internacional del Teatro en todo el mundo, y como todo nuevo siglo, época de transición, de renovación, de crisis ideológicas, políticas, sociales, económicas, filosóficas, etc, el Teatro aún permanece proponiendo y sobreviviendo con los dramas que afectan a cada nación. Pero, ¿cómo fue que empezó todo esto?.

El Teatro tal y como nosotros "lo conocemos", tiene su origen en Grecia. El Teatro nació en Grecia, nos lo enseñan los manuales de historia. De hecho hoy parece posible que mil años antes de la tragedia Griega, Egipto inventara el Teatro. A falta de precisiones sobre el tema, resulta difícil afirmar que el Teatro Egipcio haya podido influir sobre el Teatro Griego o favorecer su nacimiento. Sabemos también que en la China conocían, varios siglos antes de Cristo, el Teatro de Ficción y el Teatro de Movimientos. Y en Africa, en América India, los Hindúes, etc. Qué?, Cómo surge?.

En todas las culturas, el Teatro en su más amplio y noble sentido, es tan viejo como el hombre.

El fenómeno dramático precede, al fenómeno literario o al de las artes plásticas, por que el hombre, para satisfacer su afán de creación y de imitación, utiliza antes que nada el material disponible más próximo: el

Dr. LIZARDO FLOREZ MEDINA "CHALO"

Sociólogo e Investigador Teatral.
Director del Colectivo de Teatro P.F.U.

de si mismo, el de su cuerpo.

Pero el Teatro, antes que ejercicio lúdico y complacencia del espíritu, fue necesidad práctica. Las primeras formas reales del Teatro se crean y se desarrollan al mismo tiempo que se crean y desarrollan los ritos, las creencias y los cultos. Se ha dicho que "la religión es el reflejo fantástico de la existencia humana. Por lo tanto, los medios del Teatro vienen a ser como una necesidad técnica de expresar ese reflejo fantástico".

Baty y Chavance resumen los orígenes del Teatro con palabras de una clara elocuencia: "El hombre inventa el disfraz y la mímica; luego descubre la danza, el canto y el poema para sus plegarias religiosas. La liturgia lo conduce enseguida a establecer el diálogo, la acción, el decorado. El Teatro queda inventado así, con casi todos sus medios de expresión."

LA PEDAGOGÍA : FABULA, REALIDAD O FICCIÓN.

La expresión de los sentimientos ha sido una necesidad permanente en la historia del ser humano. Por medio del teatro los hombres han podido reflejar sus dudas y sufrimientos, manifestar inquietudes, anhelos o ideales en forma directa o por medio de situaciones, acciones y personajes supuestos.

A través del teatro se penetra a un mundo de fábula, realidad y ficción.

La participación de los sentidos en actividades teatrales creativas dan forma y estructura a la imaginación, estimulando la capacidad para crear, improvisar y cultivar el arte escénico en toda su extensión, cumpliendo también una función comunicativa.

La experiencia teatral es valiosa tanto para actores y docentes en su formación pedagógica, no solo por la capacidad creadora y la expresión, sino por sensibilizar al alumno hacia su búsqueda como artista y persona.

El Teatro es el arte del instante, de lo efímero. El objeto del Teatro es comunicar. Y el énfasis del Teatro está puesto en el actor, y en su capacidad de comunicación; a su vez en la pedagogía, su énfasis está en el alumno y en desarrollar sus habilidades comunicativas.

Es un imperativo ético que el actor reconozca que el texto está cargado de imágenes acústicas, psicológicas, absurdas, etc; que perdería al hacer dramaturgias irresponsables (planas, obvias, lineales, ilustrativas, ingenuas, etc.); lo mismo pasa con el docente si no reconoce la responsabilidad de su labor y el sinfín de herramientas con las que cuenta, siendo una de ellas, la que nos compete, el juego dramático.

EL TEATRO: JUEGO DRAMÁTICO

Con las crisis de cada época se va desarrollando el Teatro y aparecen, se

desarrollan, transforman, crean, aportan, desaparecen, se deforman, mueren, renacen, tendencias y estilos de ver y hacer Teatro.

El teatro representa una de las manifestaciones más acabadas del espíritu lúdico del hombre; juego del teatro que está en constante cambio y en búsqueda de nuevas formas, tantas y tan variadas como la creatividad misma del hombre. No pasa lo mismo con la pedagogía ?. Creemos que sí.

El Juego Dramático se puede realizar en espacios alternos. A través del juego dramático se buscan posibilidades lúdicas mediante juegos infantiles, calentamientos vocales y corporales, exploración de niveles espaciales, locomoción, desplazamientos y ritmo, dinámicas expresivas, memoria y registro sensorial, etc.

Ustedes, cuando lean el texto que sigue a continuación, reemplacen el término Actor por Pedagogo., Teatro por Escuela, Publico por Estudiante:

“En el teatro algunos elementos han permanecido constantes, uno de ellos, quizá el principal después del público, lo constituye **EL ACTOR** con sus medios de expresión Si el teatro es un juego, que hay que aprender, pues como en cualquier otro hay reglas y límites. Para poder integrarse a este juego se precisa que el elemento básico llamado **ACTOR** se entrene y reeduce sus medios de expresión.

El actor de un grupo tendrá que ser un inconforme buceador que redescubre el gusano del artista: La insatisfacción.

El actor tiene que evolucionar hacia la

LITERATURA

calificación profunda de su oficio. Hay que rescatar la disciplina, el rigor, la astucia y el amor por el **ARTE ESCÉNICO**. La materia prima de la que parte el actor es diversa: La intuición, la sensibilidad, la inteligencia, la realidad y la vida entre otras.

El actor es su principal responsable, el que pone en juego su oficio y va a la par con el desarrollo del teatro y la estética”.

¿ No les parece ?

LOS GENEROS DRAMATICOS

En el arte para destruir y reconstruir algo, primero tenemos que conocerlo bien. Esto sucede con los géneros dramáticos y también con la pedagogía.

El Texto Dramático y los Siete Géneros Dramáticos:

1. Tragedia.
2. Comedia.
3. Pieza.
4. Obra Didáctica.
5. Tragicomedia.
6. Melodrama.
7. Farsa.

Escribir no es un acto libre - ya lo sabemos - y supone de otro modo, no solo someterse a esa terrible coacción del lenguaje; a sus formas significantes preestablecidas, a esa voz común, colectiva, que nosotros brincamos para hacer oír nuestro discurso; si no también, someternos a alguna serie de pautas, de preceptos, de normas, que son lo que podríamos llamar la tradición, en nuestro caso, dramaturgica.

No escribimos desde la nada, no escribimos desde la inocencia, no escribimos desde la ingenuidad: escribimos desde una **teatralidad** inscrita en nuestra experiencia. Por lo tanto cuando creemos que estamos trabajando -escribiendo- desde la libertad, en realidad estamos sometidos a patrones, a pautas, a matices de teatralidad que llevamos inscritas. Por lo tanto la pedagogía de la estructura dramática tiene como primer requisito esa conquista de la libertad. Esa especie de deconstrucción de las pautas de la teatralidad que podríamos llamar immanente, de la teatralidad implícita, de la teatralidad que inevitablemente nos habita.

Pero también, para acceder a esa libertad, a veces, hay que atravesar un penoso camino de sometimiento a normas, a consignas, a pautas.... igual que en la didáctica, igual que en la pedagogía.

Asimismo la obra de arte dramática para ser concebida, precisa, antes que nada, de una motivación. Esta motivación puede ser : un tema, una historia, un conflicto, un personaje, un hecho real, una fantasía, una idea, una noticia, etc. Determinada **una** motivación, el autor se propone expresarse, provocar emociones conscientemente, si conoce la teoría de la composición, e intuitivamente si no la conoce.

Entonces, los siete géneros dramáticos, son estas siete necesidades del hombre en colectividad, esos siete medios fundamentales para resolverlas y esos siete modelos de enseñanza recibidos a través de toda su existencia, que ha generado la expresión artística denominada drama, sus siete formas distintas que la teoría moderna concluye en denominar: tragedia, comedia,

60

rastros
201201

pieza, obra didáctica, tragicomedia, melodrama y farsa.

¿Ante algunas situaciones, no nos pasa como pedagogos, la sensación de estar viviendo, siempre, dentro de uno estos géneros...?. Entonces...

LOS MEDIOS EXPRESIVOS

Abordamos simultáneamente el análisis y el trabajo escénico mediante la interrelación de los tres niveles técnicos en la actividad teatral: la expresión verbal, la expresión plástica y la expresión corporal.

Además realizamos una constante ejercitación de los medios expresivos apoyados en lo imaginativo, lo racional y la acción en el escenario, es decir, brindamos herramientas para la comprensión y asimilación de los elementos básicos del teatro.

Entonces lo que queremos en este Seminario Taller es darles un conocimiento teórico-práctico, a través del Juego Dramático, demostrarles que se pueden desarrollar habilidades comunicativas en el proceso de lecto-escritura (escuchar, hablar, leer, escribir,...) y para esto pasaremos a realizar algunos ejercicios básicos para su aprendizaje y su posterior aplicación en sus lugares de trabajo.

Lo que buscamos con estos ejercicios prácticos es:

... dárles los elementos básicos y brindarles pautas metodológicas y técnicas para su desarrollo como docentes.

▣ ...que entrenen y reeduzquen sus medios de expresión para ponerlos en condición

...que descubran como docentes sus posibilidades físicas, auditivas, vocales e imaginativas.

...que adquieran y desarrollen técnicas , destrezas y habilidades para proyectarse como pedagogos.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Actuar es hacerse Vulnerable, es ser vulnerable, estar "desnudo". Ser Visto.

Para trabajar, en cualquier actividad, es necesario que haya Confianza y alguna libertad. Establecer un pacto de confianza mutuo, de respeto, de tolerancia, de amor...

El Teatro es el viaje de las de las relaciones humanas, de las relaciones entre los hombres. Hay que estar abiertos, a la vulnerabilidad nuestra y a la de los demás. Tener mucha curiosidad, muchas preguntas sobre la vida y pocas respuestas. Ser menos asustados, más juguetones, y ver muchas obras y directores trabajando.... **como en la Pedagogía!**

gente de la

Gente que
trabaja por su
futuro

¡ INSCRÍBASE !
hoy mismo !

Tenemos los mejores programas
con la mejor financiación

Departamento de Admisiones,
Registro y Control Académico

Calle 30A No. 33 - 51, Piso 3
Tels: 632 7424 - 634 3825 Exts. 32 y 53

PREGRADO

Administración de Empresas ●
181746580006800111200

Licenciatura en Educación Básica ●
con Énfasis en Humanidades,
Lengua Castellana e Inglés
181743720016800111200

Ingeniería de Sistemas con ●
Énfasis en Telecomunicaciones
181740040606800111400

Derecho ●
181743400006800111400

Mercadeo con Énfasis en ●
Negocios Internacionales
181743820006800111400

Ingeniería de Mercados ●
181743816206800111100
181743816206800111200

Medicina Veterinaria y Zootecnia ●
181746360806800111100

Educación Física, Recreación ●
y Deporte
181746130706800111100

Contaduría Pública ●
181746570836800111400

Economía ●
181743300006800111100

Enfermería ●
181746100736800111100

TECNOLOGÍAS EN

Sistemas ●
181720030006800101400

Industrial ●
181720030006800111200

Administración ●
181726580006800101400

Diseño por Computador ●
181727410056800101400

Construcciones Civiles ●
181726240006800101400

Electrónica ●
181726210386800101400

Mercadeo ●
181726580806800111400

Costos y Auditoría ●
181726570406800101400

EDUCACIÓN NO FORMAL

Auxiliares de Enfermería ●
Acuerdo 043 del 30 de marzo de 2001
Ministerio de Salud