

SOBRE EL ENCUENTRO “¿WHAT ARE WE HOUSING IN OUR ART SCHOOLS OF TOMORROW? VISIONS AND CHALLENGES FOR EUROPEAN THEATRE EDUCATIONS” DE LA ASOCIACIÓN DE APRENDIZAJE GRUNDTVIG, DENTRO DEL PROYECTO DE ÉCOLE DES ÉCOLES

LONDRES 27-29 DE NOVIEMBRE DE 2010

El encuentro con el resto de las Escuelas europeas ha resultado, sin ninguna duda, muy interesante y enriquecedor.

Ha sido organizado por la Guildhall School of Music and Drama de Londres y por la Statens Teaterskole de Copenhage. Los primeros aportando instalaciones, abastecimiento, ideas y saber hacer y los segundos, guiando las sesiones de trabajo con imaginación y muy buena lógica, dada la compleja situación de esta “Torre de Babel”. Los idiomas que se han utilizado han sido el inglés y el francés.

SÁBADO 27

Sverre Rodhal abre la sesión a las diez menos diez, dando la bienvenida a todos y manifestando que ve caras nuevas y para él eso significa que la asociación es algo dinámico, como tal está creciendo y esto le hace creer en el potencial del conjunto (ENSEMBLE, palabra muy utilizada a lo largo de las sesiones y que, curiosamente, apareció también constantemente en el seminario sobre “Viewpoints” realizado en la RESAD, justo antes del encuentro londinense).

Con humor, Christian Burgess, da también la bienvenida y manifiesta cómo los británicos, al considerarse la capital del mundo en cuanto al teatro, olvidan a menudo al resto del mundo.

Esperamos que estos encuentros tengan un impacto real en nuestro trabajo.

Convendría señalar los temas del seminario:

Bajo el epígrafe siguiente:

“¿A qué estamos dando cabida en nuestras escuelas de arte del mañana?”, aparecen los siguientes puntos:

-¿Cuáles son los principales objetivos de las escuelas de teatro contemporáneas en Europa?

-¿Qué éticas siguen? ¿Qué visiones, qué miras tienen?

-¿Cuáles son los mayores retos de la educación teatral europea hoy, en relación a las demandas de la sociedad y al teatro de mañana?

Todos los participantes nos presentamos.

Sverre señala que en la reunión mantenida en Estrasburgo, se analizó cómo había más foco puesto en los temas de estructura que en los contenidos, que son verdaderamente nuestro trabajo.

Lena Kobbernagel plantea la dinámica que vamos a seguir y nos muestra una serie de imágenes. Dibuja una casa con tres plantas: un bajo, un primer piso y un segundo.

La casa sería el Teatro como espacio, quizá después de estos días podamos cambiar un poco estas paredes.

Ahora estamos en el bajo de la casa: **intercambiando información.**

Quizá en otros encuentros podamos estar en el primer piso y tomar una serie de **decisiones** para llegar finalmente al segundo piso: el de las **soluciones.**

Para compartir es necesario tanto escuchar como decir. Si hacemos esto de modo realmente activo, agudo, quizá **surjan nuevas posibilidades de pensamiento, varíe nuestra posición mental.**

Cuando escuchamos, normalmente tendemos a oírnos a nosotros mismos. Si somos capaces de escuchar primero y decir después, entonces la conversación se convierte en un arte.

Imagen: Un hombre ante un precipicio.

STANDING ON THE EDGE OF YOUR KNOWLEDGE.
PERMANECER DE PIE AL BORDE DE TU CONOCIMIENTO.

Nos dan unas fichas con cierto tipo de preguntas para utilizar en el siguiente trabajo:

EN GRUPOS DE TRES, CADA ESCUELA TIENE 7 MINUTOS PARA PLANTEAR LO QUE PREVIAMENTE HA ENVIADO, DEFINIENDO HASTA LO POSIBLE SU CENTRO, LA ÉTICA Y VISIÓN DEL MISMO.
EL TIEMPO SE MARCA CON UNOS CRÓTALOS.

CUANDO CADA GRUPO DE TRES TERMINA, EL RESTO CONVERSAMOS UNOS MINUTOS CON LOS COMPAÑEROS QUE TENEMOS AL LADO SOBRE ALGO QUE NOS HAYA LLAMADO LA ATENCIÓN Y DESPUÉS PLANTEAMOS PREGUNTAS A LAS ESCUELAS QUE HAN HABLADO.

Así van surgiendo en pequeños grupos y en el grupo general, temas muy interesantes como:

CUANDO HABLAMOS DE ÉTICA, ¿HABLAMOS DE ÉTICA PARA LOS ALUMNOS?
¿PARA LOS PROFESORES?

LA IMPORTANCIA DE LA HUMILDAD.

¿QUÉ HACEMOS EN NUESTRAS CLASES?

LA FINALIDAD, ¿ES CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR?

(BARCELONA)

CONSTANTEMENTE EXAMINANDO CÓMO MANTENERSE VIVOS.

NO PODEMOS ESTAR OPRIMIDOS POR LA NOCIÓN DE PEDAGOGÍA.

LA CLASE UN LUGAR SEGURO PARA EL CAMBIO.

TODO ES ACTUACIÓN: VOZ, MOVIMIENTO, INTERPRETACIÓN.

GURUISMO.

EL PROFESOR NECESITA IR Y ESTAR EN LA ENSEÑANZA DE LOS OTROS.

ENSEÑAR ES ENSEÑAR EN CONJUNTO (ENSEMBLE).

SIEMPRE ESTAMOS CON OTROS.

UN OFICIO QUE NO ES HOMOGÉNEO.

(LONDRES)

CONTRADICCIÓN COMO PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRO ARTE/OFICIO

LA CLASE COMO UN LUGAR EN EL QUE COMETER ERRORES:

PARA LOS ALUMNOS, SÍ Y ¿QUÉ TAL PARA LOS PROFESORES TAMBIÉN?

-COMO UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO.

-COMO UNA POSIBILIDAD SIN MÁS.

SEDUCCIÓN/MANIPULACIÓN: ¿QUÉ ES LO PERSONAL? ¿QUÉ ES LO ÍNTIMO?

(ESTO SURGE EN MIS CHARLAS CON INGER Y CHRISTINA)

ESTRASBURGO HABLA DE CAMBIAR EL MUNDO.

COPENHAGUE:

Escuelas: estamos en una casa grande con ventanas a través de las cuales vemos pasar un mundo muy ocupado que apenas se da cuenta de lo que sucede dentro de esa casa.

Quizá haya que volver a encontrar nuestro lugar en ese mundo que nos rodea.

Lo que hacemos en las escuelas de teatro y danza, no se trata con respeto.

Somos los gitanos de la educación europea.

Somos suficientemente fuertes como para no copiar a la universidad.

Bolonia y la crisis económica han aparecido a la vez, pero no son lo mismo en absoluto.

Por la tarde, el equipo de Copenhague ha escrito en un mural sobre papel todos los distintos temas que han ido surgiendo por la mañana para que añadamos ideas o notas y luego proponen que nos vayamos agrupando ante distintos paneles por temas, según nos interesen o atraigan para conversar; pudiendo cambiar en cualquier momento de panel.

Nos proponen ahora que escribamos en uno de esos paneles de la manera más sintética posible lo que define nuestra escuela. Así lo hacemos. Y los miembros presentes de la RESAD procuramos buscar algo que nos defina como tal y no manifieste nuestra opinión particular, y así escribimos:

WE TRY TO GO VERY DEEP IN THE TOOLS AND NECESSITIES OF EACH SPECIALITY, IN ORDER FOR THE STUDENTS TO ACHIEVE A QUALITY OF "EXCELLENCE". KEEPING OUR VERY SPECIFIC THEATRICAL ROOTS AND MANNERS (GIPSIES), WE ARE NOW CONSIDERED AT THE SAME LEVEL THAN UNIVERSITY "STATUS".

Vamos después desplazándonos por los carteles de la distintas escuelas y manteniendo conversaciones.

Cansados, se cierra la sesión hacia las 17:30h.

DOMINGO 28

Los organizadores han agrupado los papeles sobre los que escribimos ayer en: los que hacen referencia **hacia fuera** y los que hacen referencia **hacia dentro**. Partimos de que, naturalmente, todas las escuelas se ocupan de los dos aspectos.

Así se forman dos grandes grupos que no coinciden necesariamente con las escuelas que están en uno u otro de los apartados. Lo que escribió la RESAD entra en **hacia dentro**.

¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Consideramos que es importante y que quizá pueda salir de aquí algo que funcione en las escuelas y que se pueda enviar a los políticos europeos encargados de los temas de educación artística y políticos en general.

Aparecen complejas consideraciones sobre si las escuelas enseñan o deben enseñar un teatro "puro", "comprometido" en contra del teatro "comercial". En esto hay diferentes posiciones: Juanjo de la Fuente y yo consideramos que las cosas no están tan delimitadas y que el compromiso es más una cuestión de actitud y coherencia personal e individual. Nosotros fundamentalmente transmitimos actitudes y herramientas pero, se nos señala, las herramientas no son "neutrales".

Analizamos la importancia de conocer las diferentes historias y condiciones en los distintos países, el tipo de alumnos que nos encontramos hoy, cómo su manera de pensar es distinta a la nuestra y en ocasiones opuesta y destacamos que **los estudiantes también crean la escuela.**

Llegamos a una feliz conclusión: nosotros podemos orientarles en las direcciones Norte, Sur, Este y Oeste de lo que es el teatro, ellos irán decidiendo hacia dónde van.

¿Qué provoca hoy día más impacto en la sociedad: el teatro, el cine, la televisión?

Se pone de manifiesto que, a pesar de Internet y todo lo que le rodea, hoy asiste más público que nunca a la música en directo. La gente tiene necesidad de las artes que se producen en vivo.

¿Qué puede decir el teatro que sólo el teatro puede decir? ¿Qué es lo irreductible del teatro?

La necesidad de teatro crea la necesidad de Escuela. Profesionales que saben qué hacen y porqué lo hacen.

Los alumnos asisten a las escuelas no sólo para recibir una formación técnica, hay algo más, algo que les atrae más profundamente.

Aparece la noción del teatro como una forma básica de democracia, como una escuela de trabajo en grupo, escuela de humanidad y sociabilidad.

Es nuestra parte en esta especie de cadena alimenticia (food chane). Sverre plantea que ahora mismo las escuelas de teatro somos como islas aisladas, separadas de otras artes, edificios sin ventanas. Quizás una solución sea la fusión y apertura hacia otras artes.

El teatro como herencia de la humanidad.
No podemos imaginar la noción de escuelas sin la existencia de escuelas de teatro.

Estamos bajo la exigencia de resultados y de eficacia. ¿Hablamos sobre ello?

Quizá nos valga la imagen de una plaza hacia la que se confluye, mejor que la de un edificio o una casa.

POR LA TARDE UN GRUPO INFORMA AL OTRO.

EN CUANTO AL GRUPO QUE HA TRATADO MÁS “LO DE DENTRO”, el encargado de transmitir lo tratado en la mesa es Thierry, de la Ensat de Lyon. Los franceses están muy preocupados por la desaparición del teatro. (Quizá es una

sociedad en la que la cultura ha tenido mucho apoyo institucional y en estos momentos difíciles ven que la están perdiendo).

Nos cuenta que en chino, la palabra teatro se representa como un tigre contra un soldado.

Lo que él resume como esencial del trabajo de la mesa, está en unas notas en francés que se puede consultar en la página.

1- sobre “teatro puro”, “teatro comercial”.

2- las escuelas como lugares donde no sólo se enseñan habilidades y cómo a menudo esos otros aspectos se paran o no se desarrollan más porque los profesores estamos muy ocupados enseñando justamente esas habilidades.

3- el teatro como práctica de la democracia.

EN CUANTO AL GRUPO QUE HA TRATADO MÁS “LO DE DENTRO”, el encargado de transmitir es Chirstian Burges, de la Guildhall School.

1- El Ensemble, el Conjunto y la Individualidad.

2- La clase, espacio de seguridad, una especie de laboratorio en el que equivocarse.

El proceso más o tan importante como los resultados.

3- Desarrollar al artista y al ciudadano.

4- Humildad para nosotros es fuerza, cosa que en nuestra sociedad puede no ser considerado así.

5- Celebración de las diferencias y la Contradicción como herramienta.

6- Los profesores, que no olviden que ellos están también aprendiendo.

7- El entrenamiento requiere respeto: hacia la institución

hacia los estudiantes

hacia el conjunto de la escuela

8- Respeto como un conjunto de reglas de las que todo el mundo puede estar orgulloso, un tesoro que se comparte.

9- Es estupendo que haya diferentes lenguajes en la misma institución, diferentes herramientas pero siendo siempre comprensivos y sirviendo de ayuda a los demás.

10- Dejar el espacio como lo hemos encontrado. Nuestra materia no es la más importante.

11- Las escuelas públicas de teatro (drama) enseñan el oficio más con un lenguaje metafórico que intelectual. Embodiy knowledge, conocimiento encarnado.

12- Más que High o Superiores, escuelas respetadas, reconocidas, autónomas.

13- Respeto por la individualidad de cada alumno.

Ante la propuesta de: “hazlo bien, actúa bien” o “hazlo mal, actúa mal” , paradójicamente funcionaba mejor lo segundo.

14- Nutrir, alimentar la inocencia.

15-Self-awareness frente a self-consciousness.

16-La equivalencia de secciones o departamentos. Jerarquía. (Tema para un futuro seminario)

17- La historia, la obra, está en el medio y todos los “theatre makers” están alrededor de ella. En Guildhall trabajan juntos durante cuatro semanas

Hoy, domingo, conmemoran algún tipo de aniversario en la Guildhall School y hay mucha actividad. A última hora de la tarde nos deleita un coro de cámara formado por exalumnos y exalumnas de Drama dirigidos por otro exalumno actor y músico, que ensayan normalmente fuera de la escuela y se han formado como octeto al terminar sus estudios. El repertorio es muy moderno y divertido. Cantan de maravilla

LUNES 29

Esta mañana vamos a tratar , o mejor a ser informados de cómo en la Guildhall School se trabaja en los frentes de: *Investigación y Desarrollo académico* , llevado por Helen Gaunt y *Creative Learning (Aprendizaje creativo)* por Sean Gregory. También vemos un vídeo del trabajo realizado por Dinah Stabb con alumnos cantantes, su profesor de canto y la pianista acompañante.

Helen Gaunt comienza señalando que la palabra “Investigación” tiene unas fuertes connotaciones: biblioteca, frío, estudiante ante libros...Y que no tiene porqué ser exactamente así. Plantea la idea de Investigación, como algo que abre el espacio.

Ella es una oboísta que como música siempre tenía muchas preguntas en su cabeza. Por ejemplo, cómo nos comunicamos con nuestro arte en diferentes contextos. Qué pasa si llevamos la música a lugares no habituales.

Se plantea el arte y su capacidad potencial de comunicación, entrando en continuos retos: cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, qué hacemos.

Todo ello nos puede llevar a comprender mejor los valores fundamentales de nuestros oficios y permitir que las cosas se conecten.

Señala cómo en la música hay una tradición muy fuerte de la enseñanza “uno a uno” (one to one) y cómo esto, como muchas de las cosas que hacemos, se hace **porque es la tradición y no porque sea necesario.**

Tratan en esta manera de ser fáciles y no etiquetar.

No tiene nada claro, ella y mucha más gente, que investigar sea necesariamente partir de una hipótesis, etc, etc.

¿Por qué escribir después sobre el producto de la investigación?
¿Es interesante hacerlo?
¿Quién tiene la investigación?

En la Guildhall se plantean cuestiones que despiertan su curiosidad y de ahí buscan la metodología y cómo capturar el trabajo invisible, la parte invisible del trabajo.

Señala la imposición exterior del academicismo como un problema.

Dinah Stabb nos muestra un vídeo en el que se ha grabado el inicio y el final de un proceso con alumnos cantantes, su profesor de canto y ella misma aportando elementos propios del teatro, y en el que ambos profesores y los alumnos aparecen en clase trabajando o bien sentados haciendo comentarios. El trabajo es sencillo pero resulta interesante. Para los alumnos, desde luego, tanto lo que aprenden como el hecho de ver trabajar juntos a dos profesores, incluso cuando no coinciden o están en desacuerdo.

Después habla Eva Kesler, graduada en una escuela de Berlín y que ha colaborado en un reciente montaje de la Guildhall, *Badenheim 1939*. Señala cosas interesantes como, por ejemplo, el hecho de que en Alemania son grupos muy reducidos (de 10 alumnos) en los que el profesor acompaña al alumno casi en cada línea que tiene que decir y cómo en Inglaterra, al estar en un montaje con 24 alumnos más, siente más libertad.

Luego surge el tema, importantísimo, de los idiomas y cómo para los músicos es, por la propia naturaleza de su lenguaje común, mucho más fácil intercambiar.

Habla después Sean Gregory, pianista y compositor, director de “Creative Learning” en la Guildhall y el Barbican Center.

Nos cuenta que a finales de los 80, había un programa en la Guildhall que se llamaba “Performance and communicating skills”, en el que la pregunta básica era “¿qué haces y para quién lo haces?”.

Justo en ese momento el gobierno demandaba a los centros artísticos (otro país con grandes ayudas por parte de distintas instituciones): “¿Quién, cuál es vuestra audiencia?”.

Las audiencias se estaban quedando viejas y se hacía poco para captar otras nuevas y a los jóvenes.

En el corazón del diálogo (heart of the dialogue) estaba el dinero.

El intento no era tanto tocar para los jóvenes, sino cómo encontrar nuevas formas de conexión.

Así que los artistas salen fuera, al encuentro de espectadores fuera de los teatros.

Ahí se genera la audiencia del futuro.

Reciben ayuda de: gobierno, ayuntamiento, fundaciones, etc.

Cuando las autoridades comienzan a comprobar que estos planes funcionan, (**después de unos 10 años!!**), elevan esta actividad a nivel de “responsabilidad institucional”.

Por tanto es un proyecto generado en la época final de Margaret Thatcher.

Empezó como un pequeño proyecto y ahora es todo un Departamento: “Creative learning department”. Se trata sobre todo de desarrollar habilidades más allá del propio oficio, en las que se incluye particularmente la actuación, y en la que participan muchos músicos.

Realizan un trabajo con la comunidad del este de Londres –donde se encuentra la escuela y el Barbican-, que ha sido siempre una barriada con gran mezcla social y étnica.

Los alumnos se desplazan allí.

Una de las claves es juntar músicos y actores.

En el último año ha habido una novedad: la conexión con la London Symphony Orchestra que está a cinco minutos de la Guildhall y el Barbican que comparten edificio, y la creación de un nuevo edificio para un futuro próximo.

Entonces, se preguntan y plantean:

¿Cómo ser más que la suma de las partes?

Para ello abogan por: el cruce de las artes, la investigación en cada proyecto, la participación.

Considera que han comenzado a conectar de verdad hace tres años.

La Guildhall y el Barbican comparten departamento financiero.

Otra clave es : sentirse parte de la comunidad y no ser sólo buenos performers sino convertirse en los líderes del proyecto.

El trabajo puede ser: un proyecto concreto, una clase, un taller.

A la pregunta de si esa actividad está dentro del “curriculum”, responde que sí y a la de si los alumnos cobran, que en un principio no. Es algo que hacen como actividad del curriculum o bien algo que se organizan para hacer cuando terminan.

Desde luego hay un problema de gestión de tiempo y por eso mismo comenzaron con los músicos pues hay unos 700 y no tienen tanto horario como los actores.

TERMINADAS ESTAS INTERESANTÍSIMAS APORTACIONES, TODOS NOS DESPEDIMOS ANTES DE QUE TERMINE LA SESIÓN PROPIAMENTE DE ORGANIZACIÓN PUES EL METRO DE LONDRES ESTÁ EN HUELGA Y LOS AEROPUERTOS ESTÁN MUY LEJOS.
HA SIDO ESTUPENDO.

