

4º CONGRESO MUND

El congreso

Entre el 2 y el 8 del pasado julio se celebró en Bergen, Noruega, el 4º Congreso Mundial de Drama/Teatro y Educación, organizado por IDEA (*International Drama/Theatre and Education Association*).

IDEA nació en el año 1992 en Porto, Portugal, con la intención de promocionar y defender el drama y/o el teatro como parte de la educación integral de la persona y de proporcionar un fórum internacional a todos los educadores y educadoras que utilizan el drama y el teatro en la educación en todo el mundo.

El segundo encuentro de IDEA fue en Brisbane, Australia. Posteriormente, en el año 1998, el congreso se celebró en Kisumu, Kenia.

Todos estos congresos han analizado el papel que drama y teatro pueden jugar para fortalecer la identidad personal y encaminar la necesidades educativas y artísticas de la juventud en el complejo mundo actual.

IDEA nació en el año 1992 en Porto, Portugal, con la intención de promocionar y defender el drama y/o el teatro como parte de la educación integral de la persona

El lema del encuentro de Bergen fue "*Betwixt and Between*", que podríamos traducir aproximadamente como "en medio de y entre" o bien "entre lo uno y lo otro".

La dificultad de matización entre estos dos términos, en realidad sinónimos en inglés, aunque *betwixt* aporta una acepción más "mágica", responde a una querida ambigüedad, ya que el lema pretende sugerir de entrada el debate entre el arte y la pedagogía, o sea, la relación de los pedagogos con el drama y el teatro, pero también analizar las diferencias y/o puntos de contacto entre: El drama y el teatro, la teoría y la práctica, el currículum y la realidad, el currículum y el ideal, el punto de partida del aprendizaje y las conclusiones... y muchos otros aspectos de la enseñanza que nos sitúan "entre una cosa y la otra".

Y éstos fueron los puntos de partida y tema de trabajo de los grupos de interés del congreso, los cuales debatieron largo y tendido algunos eter-

nos dilemas de nuestra profesión y abrieron camino para futuros debates.

El congreso fue organizado por miembros de casi una cincuentena de países y participaron en él unas 1000 personas procedentes de todo el mundo. Hubo lecturas, conferencias, comunicaciones, talleres y actuaciones de gente de todos los continentes... Un gran rompecabezas de aportaciones para poner en común experiencias y reflexiones sobre la pedagogía, el teatro y el drama.

Es realmente difícil sintetizar el trabajo de un congreso de 9 días de duración y aún más hacerlo comprensible a otros que no han vivido la experiencia. Pero, aunque muchos de los lectores de esta revista ya estáis familiarizados con el tema, me gustaría destacar la importancia del hecho que exista un movimiento tan importante y con tanto ímpetu en todo el mundo que reúne profesionales de la educación que están trabajando e investigando técnicas y herramien-

tas -algunas de ellas ya muy usadas en muchos países- que, procedentes, en parte, del teatro, nos sirven para enseñar y aprender de manera más amena y enriquecedora.

Me refiero al Drama.

Y me gustaría recordar, porque éste fue uno de los debates más reiterados del congreso, que el drama se diferencia del teatro básicamente en sus objetivos. Al teatro le interesa más el producto, la actuación de unos actores en un escenario para un público, al drama, en cambio, le interesa más el proceso.

A lo largo de este proceso de aprendizaje digerimos experiencias que, partiendo de la ficción, nos ayudan posteriormente a comprender y profundizar el mundo que nos rodea. Aunque, tanto el uno como el otro, el teatro como el drama, nos ofrecen propuestas pedagógicas a menudo poco exploradas.

La necesidad creciente, en el mundo de la enseñanza, de encontrar herramientas de trabajo efectivas que ayuden al profesorado a comunicarse mejor con el alumnado y a conseguir más rendimiento de su trabajo -enseñar a aprender y aprender cómo enseñar- es bastante evidente. Por eso, éste y otros congresos o encuentros sobre la

Al teatro le interesa más el producto..., al drama, en cambio, le interesa más el proceso

pedagogía, el drama y el teatro son muy valiosos, ya que la línea de trabajo que proponen ofrece un abanico de posibilidades ilimitadas que podemos aplicar en las aulas en beneficio, no tan sólo del alumnado, sino también del profesorado, que puede encontrar en ellas la seguridad y el soporte necesarios para su profesión.

¿Cuántas veces nos quejamos a lo largo del año porque no sabemos cómo enfocar un tema de historia, por ejemplo, para que resulte más digerible a nuestros alumnos? ¿O bien una clase de literatura? ¿O de lengua? ¿O incluso, cuantos quebraderos de cabeza nos produce "llenar" las horas de tutoría, o sencillamente enfrentar las difíciles relaciones con nuestros alumnos? Pues bien, no es que a través del drama podamos encontrar la solución a nues-

tros problemas, pero sí que aprendemos a usar técnicas -ejercicios de expresión oral, escrita, corporal, de improvisación, de dramatización, lluvia de ideas...- que, combinadas con la enseñanza tradicional, pueden ayudarnos a transmitir contenidos de una manera más efectiva, o sea, a transformar conocimiento en significado.

El próximo congreso de IDEA será en Ottawa, Canadá, en julio del 2004, bajo el lema "El Mosaico Universal del Drama" y continuará buscando puentes entre la enseñanza y el drama, y ayudando a la pedagogía y a los pedagogos a conseguir nuevos pasos hacia delante ●

**ELISENDA PUIG I
SALVADOR
Drac Drama. Barcelona**

Programa

El programa del Congreso fue muy intenso y variado, pero queremos destacar algunas de las aportaciones en cada uno de los apartados en que se dividieron las actividades. Citaremos lo más reseñable o curioso a nuestro entender.

Keynote-speakers (Conferenciantes clave)

Hubo cinco propuestas de carácter asambleario, que debían responder a su expectativa. El idioma fue, a pesar de las nuevas tecnologías, una barrera tremenda que aún le queda por salvar a este tipo de congresos. La abrumadora mayoría de participantes anglosajones o con lengua oficial Inglés, hacía difícil escuchar algún idioma distinto, salvo noruego o francés. La paradoja llegó al punto de que una de las conferenciantes clave, Victoria Santa Cruz, peruana, se negó a contestar a una pregunta realizada en castellano si no le era repetida en Inglés. Tampoco mereció la pena lo que dijo y los apenas diez minutos que intervino.

Sí mereció la pena, y mucho, la aportación del japonés Tadashi Uchino con un reportaje ilustrado con imágenes de video, de la experiencia de la propuesta escénica *The Spirits Play*, en la que participaron directores y actores de culturas tan diversas como la japonesa y la anglosajona. Este tipo de proyectos, interculturales, tienen habitual presencia en las páginas de ÑAQUE, pues las propuestas multilingües son ya parte del

El idioma fue, a pesar de las nuevas tecnologías, una barrera tremenda que aún le queda por salvar a este tipo de congresos

bagaje y el trabajo de muchos años.

Kathleen Berry, canadiense, hizo un espléndido análisis del Teatro del Desequilibrio.

Esta corriente crítica y activa, defiende la necesidad de desafiar las estructuras hegemónicas planteadas desde la cultura occidental establecida, desde los privilegiados.

Ir en contra de los discursos: **normalizadores** (la heterosexualidad es normal, el resto es anormal), **naturalizadores** (los chicos son chicos y las chicas son chicas), **neutralizadores** (se merecen ser pobres), **esencializadores** (hablamos en nombre de todos los de este género, raza, clase...), **universalizadores** (todos somos iguales, la raza humana) y **generalizadores** (un 40% más de mujeres va a la universidad en la actualidad). Este tipo de discursos, asumidos por gran parte de la sociedad (la privilegiada), se han y se siguen manifestando en corrientes como el **Cartesianismo**, la **Iluminación**, el **Capitalismo**, el **Nacionalismo**, el **Cristianismo**, el **Humanismo Liberal**...

Se ha cultivado desde estas grandes narrativas la modernidad, impulsadas por la fe en la explicación total de la historia, en los mitos de la clase social, en el progreso por medio de la ciencia y la tecnología...

En definitiva, los privilegiados, que mantienen este bastión, se definen fundamentalmente por las siguientes características: **Euro-americano, varón, blanco, urbano, clase media, heterosexual, no discapacitado, familia nuclear y cristiano.**

Partiendo de este planteamiento previo, de lo que se trata ahora es de deconstruir y trabajar en el teatro y el drama contra estos 'principios'. El proceso de deconstrucción planteado (tomando como ejemplo el aborto) pasa por los siguientes estadios: **'identificación'** (¿por qué el aborto es un tema de debate? ¿cuándo se convirtió en tal tema?...), **'deconstrucción'** (¿cómo se ha construido el aborto en la literatura, películas, revistas, padres, amigos...? ¿qué relaciones se han establecido de forma injusta?), **'examen'** (de artefactos culturales, orales, impresos, visuales, libros de texto, para representaciones de las relaciones de las mujeres, los niños, las distintas razas, religiones...), **'excavación'** (¿cómo, cuándo a quién se ha homogeneizado?), **'crítica'** (las tres ces, conflicto, contradicciones y complejidad, oponiendo resistencia) y, finalmente **'articulación'** (de prácticas, políticas, legislación..., que transformen lo injusto, no equitativo, opresor, marginador y homogéneo).

Talleres, Comunicaciones y Presentaciones 'Keyholes'

La diferenciación de estas tres opciones venía determinada, en su origen, por las características de forma, estructura y presentación de cada uno.

Los **talleres** debían buscar una participación activa de los asistentes a propuestas del ponente, motivando una experiencia personal y grupal a la par que una comunicación de conocimientos. Hubo talleres de hora y cuarto de duración, y de dos horas y tres cuartos.

Las **comunicaciones** se reducían a una exposición más o menos amena, formal o informal leída o dicha, de un aspecto, experiencia, aportación teórica o práctica, útil o curiosa para los asistentes. Su duración fue de 20 minutos.

Las **presentaciones 'keyholes'** (ojo de la cerradura), respondían a una propuesta del congreso para que, de forma individual, saliendo a un escenario a través del ojo de una cerradura gigante, se expusieran propuestas pro-vocadoras en las que el ponente adoptaba un personaje que mantenía a lo largo de la presentación de unos 15 minutos y en la posterior conversación con el público asistente.

Sin embargo, esta interesante estructuración del congreso tuvo incoherencias como el hecho de asistir a talleres que eran poco menos que conferencias de más de dos horas, conferencias que parecían interpretaciones, e interpretaciones de 'keyhole'

que se limitaban a relatar una experiencia.

Por supuesto hubo de todo, y mientras veíamos con agrado que ciertos niveles de investigación y control de técnicas de drama están bastante superados en nuestra concepción de la educación, contemplábamos con envidia como países nórdicos, del este, americanos y asiáticos, tenían integradas las nuevas tecnologías a la enseñanza del drama y habían alcanzado logros institucionales de reconocimiento en el sistema educativo, por los que aquí en España seguimos luchando y suspirando.

**hubo 85
propuestas
de taller,
más de 120
comuni-
caciones
y una
docena de
'keyholes'**

Sólo como dato curioso, hubo 85 propuestas de taller, más de 120 comunicaciones y una docena de 'keyholes'.

Muchos tenían cariz social o socializador y hubo desde talleres de marionetas de dedo, pasando por internet hasta propuestas de discriminación positiva.

Algunos talleres de interés

Ingrid Koudela de Brasil, propuso un trabajo desde textos clásicos y de Brecht, de construcción de situaciones y propuestas previas al trabajo.

Helen Snadercoe, de Australia se aproximó, de una manera algo sui generis, al happening, pero provocando la intencionalidad de los participantes.

Caben destacar las dos únicas aportaciones españolas al Congreso.

Ambas interesantes pero de muy distinto cariz.

María Vilanova, de la Universidad de Barcelona, aportó más de dos horas de propuestas sobre la utilidad y validez en la enseñanza del Inglés como lengua extranjera del Drama, desarrollando el proceso que sigue y sufre un alumno en esa situación.

Por otro lado, **Fernando Bercebal** y **Cristina Ruiz** de Proyecto ÑAQUE, plantearon el taller del espacio y los elementos para la expresión. El taller se desarrolló curiosamente de forma multilingüe y fue eminentemente práctico, haciendo conscientes a los participantes de la verdadera dimensión que como medio de expresión tiene el espacio y el uso que hagamos o no de él.

Algunas comunicaciones interesantes

Marika Kajo, de Suecia, propuso la creación de espacios virtuales de trabajo donde realizar ejercicios de drama y teatro. El ejemplo que ha desarrollado su equipo, se basa en el juego de la oveja, el lobo y la piedra, y en él, cada jugador toma el rol de cada personaje y juega en un espacio virtual que se va desarrollando y cam-

biando a lo largo del juego. El realismo y la dinámica es tal que al final parece que el ejercicio no es sólo virtual, sino realmente físico. Una forma de avanzar en el trabajo en equipo en ausencia. Y siguen investigando en más posibilidades.

Los ingleses **Joe Winston** y **Miles Tandy** nos mostraron cuán fácil es conseguir que adolescentes e incluso niños utilicen la informática básica para crear estructuras dramáticas y hasta historias audiovisuales. Power Point, junto con un pequeño retocador de imágenes, una cámara digital, un micrófono y un programa de retoque sonoro, son suficientes para lograr auténticas maravillas que nos mostraron de sus alumnos. (Estas son las propuestas que dan envidia ¡un ordenador para trabajar en clase de Drama!)

Erik Szauder de Hungría, desde su propia condición de discapacitado, y con la convicción de los efectos integradores del drama y el teatro educativo, elaboró una propuesta muy interesante, con el planteamiento de que drama y teatro pueden -y deberían por tanto- usarse como medio para transgredir el concepto de discapacidad en la dirección del concepto de 'las capacidades diferentes'.

Un último comunicante a destacar (por pararnos en algún momento), fue el también inglés **John Somers** (hay que reconocer que los anglosajones nos siguen sacando una ventaja sustancial en estos ámbitos). La relación entre las narrativas real y ficti-

transgredir el concepto de discapacidad en la dirección del concepto de 'las capacidades diferentes'

cia en la enseñanza del drama fue el centro de su disertación. Con una forma y un fondo impecables, explicó cómo la narrativa es la forma en que apreciamos el mundo y, en función de nuestras propias experiencias reales esa narrativa se va redibujando con nuevos puntos de referencia.

'Keyholes'

En los 'keyholes', tuvo cabida el contraste más llamativo:

La soberbia interpretación de 'un niño que fue Rosalinda' en el glorioso teatro victoriano (el inglés Ronan Paterson).

La danza y la mezcla de imágenes de destrucción de Taiwan (Chung Chiao).

La interpretación en varios idiomas simultáneamente de un personaje llamado 'espacio' (Fernando Bercebal).

O un extraño cuento de Capucita para niños de educación infantil. (la lituana Vida Kazragytė).

Además de estas estructuras, el Congreso ofrecía dos posibilidades más.

Presentación de Posters

Una forma cada vez más utilizada en congresos y convenciones. Se trata de exponer en cuadros más o menos sucintos y/o explícitos, las ideas o la realidad vivida, para poder ser observada de forma individual e independiente por cada persona que pase por delante de ellos. Se expusieron durante casi la totalidad del Congreso.

Grupos de interés especial

Fueron quizás los trabajos que calaron más y llegaron a más conclusiones -en algunos casos-. Fundamentalmente por su duración. Se trabajaron más de seis horas en grandes grupos que, en la mayoría de los casos, hubo que disgregar. Uno de los más interesantes estaba dirigido por John Somers, de la Universidad de Exeter en Inglaterra: Formación superior en Drama/Teatro. El contenido de por sí era interesante, pero la forma de plantearlo aún fue mejor, pues se dividió al grupo por afinidad de intereses dependiendo del nivel en el se practicara, y el fin último del Drama. Desde enseñanza primaria hasta grupos de profesionales teatrales. Al final, se expusieron unos posters del modelo de educación que implantaría cada grupo si tuviera los medios y la oportunidad para hacerlo.

Hubo muchísimas más propuestas, pero se necesitaría más de un volumen para expresarlas todas. Valgan estos botones de muestra ●

ÑAQUE