

Ser docente y ser artista. Una mirada a la complejidad de las trayectorias profesionales

*Claudia Andrea Castro*¹

Resumen

Este artículo forma parte de los avances del proyecto de investigación denominado “Prácticas de enseñanza del Teatro. Saberes y habilidades en contexto”. Este proyecto, radicado en el TECC (Teatro, Educación y Consumos Culturales) de la Facultad de Arte de la UNICEN se propone avanzar en el conocimiento sobre la manera en que las trayectorias formativas de los Profesores de Teatro inciden en sus intervenciones en los actuales y ampliados espacios educativos teatrales con distintos grados de formalidad, en su práctica docente y en los modos de resolver la enseñanza, considerándolas como prácticas situadas en diferentes contextos de intervención.

En relación con esto, nos proponemos desarrollar algunas consideraciones respecto de la compleja relación entre ser docente y ser artista desde una mirada que pone el foco en las trayectorias formativas y profesionales de los graduados de la carrera de Profesorado de Teatro de nuestra facultad.

En el transcurso de la investigación se han realizado dos instancias de *focus group* y conversaciones con Profesores de Teatro nóveles –graduados de la Facultad de Arte– que nos permiten hipotetizar acerca de las elecciones de los ámbitos de inserción laboral en la docencia de Teatro como así también las oportunidades de complementariedad entre la docencia y el ejercicio de diferentes roles de la producción artística.

Palabras clave: Ser docente - Ser Artista - Trayectorias - Prácticas - Contextos

¹ Lic. en Teatro. Especialista Principal en Administración Cultural. Prof. Asociada Facultad de Arte -Unicen. ccastro@arte.unicen.edu.ar

Abstract

This article is part of the progress of the research project called "Theater Teaching Practices. Knowledge and skills in context." This project, based in the TECC (Theater, Education and Cultural Consumption) of the Art Faculty of UNICEN, aims to advance in the knowledge about the way in which the training trajectories of the Theater Teachers influence their interventions in the current and expanded theatrical educational spaces with different degrees of formality, in their teaching practice and in ways of solving teaching, considering them as practices located in different contexts of intervention.

In this regard, we intend to develop some considerations regarding the complex relationship between being a teacher and being an artist from a perspective that puts the focus on the formative and professional trajectories of the graduates of the faculty career of our faculty.

During the course of the investigation, two instances of focus group and conversations were held with new Theater Teachers –graduates of the Faculty of Art– which allow us to hypothesize about the choices of the fields of labor insertion in the teaching of Theater as well as also the opportunities for complementarity between teaching and the exercise of different roles in artistic production.

Keywords. Be a teacher - Be an Artist - Trajectories - Practices - Contexts

Introducción

Desde el año 2015, en el grupo de investigación Teatro, Educación y Consumos Culturales (TECC) radicado en la Facultad de Arte de la UNICEN, un grupo de investigadores nos propusimos indagar acerca de las “Prácticas de enseñanza del Teatro. Saberes y habilidades en contexto”, tal el título del proyecto de investigación vigente. En ese marco, nos propusimos abordar las maneras en que las trayectorias formativas de los Profesores de Teatro inciden en sus intervenciones en los actuales y ampliados espacios educativos teatrales con distintos grados de formalidad, en su práctica docente y en los modos de resolver la enseñanza, considerándolas como prácticas situadas en diferentes contextos de intervención.

En el proceso de investigación desarrollamos diferentes instancias de acercamiento a las fuentes de información relativas a la temática a abordar; por un lado, un trabajo de campo que implicó

la realización de grupos focales e instancias de conversaciones con graduados noveles (de entre cinco a diez años de graduación e inserción en diversos campos profesionales) y por el otro, el relevamiento de bibliografía orientada a profundizar tópicos de interés para el proyecto, tales como los concepto de trayectoria y de transmisión tanto como la relevancia de éstos en la construcción de las identidades profesionales.

En un artículo reciente (Castro y otras, 2016), nos interesamos en la compleja relación entre “ser docente y ser artista” desde una mirada que hacía foco en las trayectorias formativas y las profesionales de los graduados de la carrera de Teatro de la Facultad de Arte de la Unicen. Reflexionábamos allí sobre las articulaciones posibles entre la figura del docente teatral y el rol de director/a teatral.

En la muestra de profesores noveles graduados entre 2008 y 2013 que seleccionamos para este trabajo, observamos que aparece una constante: la principal razón para la elección de la carrera universitaria de Teatro es el futuro desempeño en el campo de la actuación como profesional de las artes escénicas y que la docencia es un descubrimiento en el trayecto formativo. En relación con esto, una graduada plantea:

...yo pensaba la fuerte relación que hay entre la actividad teatral, donde aparece siempre esta figura de que alguien dirige, de que hay un formador, y esa necesidad que aparece que ese forme a otro, de esa necesidad de **transmisión** que lleva a la docencia, a especializarse. (V. R.)

Esto nos lleva a profundizar en los alcances, las implicancias de la transmisión en la enseñanza y vemos con Gabriela Diker y Graciela Frigerio (2004) que “la cuestión de la transmisión hace al corazón de la problemática educativa (que como sabemos excede a lo escolar) y se encuentra en el centro de la vida y del tejido social, en tanto condición de construcción, inscripción e identidad cultural”. Las autoras explicitan que no se refieren a la transmisión como un acto mecánico, sino “como aquel que entre los sujetos de la palabra se lleva a cabo rodeado y atravesado de fantasmas, de requisitos a los que se les atribuye objetividad, y de condiciones

que hacen a lo que no se deja comunicar totalmente, a lo que rehúye una razón y se resiste a la racionalización” (op.cit.: 9)

También, Mariana Karol (2004: 74) entiende “la transmisión como una construcción permanente por parte del sujeto y no como un hecho único y acabado. Transmisión que no se impone como propuesta de repetición, sino como ‘aquello que permita al sujeto apropiarse de una narración para hacer de ella un relato nuevo’ para poder pensar en un relato que se cede y que presupone, por parte del sujeto, una interpretación activa y permanente de lo heredado”.

Flavia Terigi (2004: 191) explica que “la transmisión aparece así dándonos sentido de continuidad, inscribiéndonos en una genealogía; o, al decir de Vigotsky, terminando la filogénesis para dar lugar a la historia (Wertsch, 1988). En la perspectiva de la historia, una transmisión lograda es, de modo aparentemente paradójal, una transmisión interrumpida en algún punto que deja aparecer la diferencia (...) Pese a nuestros probables acuerdos con lo que se acaba de exponer, es necesario recordar que la idea de transmisión, inscripta entre las definiciones básicas de la educación, ha sido puesta en tela de juicio por la Pedagogía hasta el límite del desprestigio. La idea de transmisión, en su utilización habitual en educación, aparece cargada de un sentido ligado a la repetición irreflexiva, a la reproducción de modelos de saber y de autoridad”. Planteado esto, notamos que los sentidos atribuidos tradicionalmente a la transmisión apelan una comunicación unidireccional donde el que ostenta el saber completaría a unos otros, cuales recipientes vacíos. Por esto es que nos planteamos otorgar una valoración opuesta que pondere la transmisión cultural, especialmente en los espacios educativos, como oportunidad de construcción de saberes en el diálogo fecundo producto de los cruces de experiencias.

Mas allá de las especificidades de cada rol, nos permitimos hacer un paralelismo entre la docencia y la dirección teatral. En el campo de la pedagogía teatral, hallamos en Grotowski (Arrojo, 2014: 23) una cita que podría leerse desde esta perspectiva. “El director es alguien que enseña a los otros algo que él mismo no sabe hacer, pero para la observación, sí sabe: ‘Yo esto no lo sé hacer, pero soy un espectador’. En este caso puede volverse

creativo, puede volverse un técnico, porque en esto hay una técnica precisa y compleja”. El artista comparte sus saberes, el saber hacer, el saber ver, el saber analizar y el saber transmitir, para que los caminos de los aprendizajes no nos lleven siempre al inicio del sendero, para que sea posible capitalizar los saberes que otros han elaborado en sus propias experiencias y contextos.

También Valenzuela (2015) postula que “el dirigir y enseñar es más una tarea de escucha, una tarea de captar lo que surge como acontecimiento y luego articularlo”, lo que nos anima a entender el rol profesional tanto de los docentes de teatro como el de artista de la escena como un rol profesional, diverso y plural, abierto y en construcción.

Las trayectorias

Decíamos en la introducción que esta investigación hace foco en los docentes noveles, en aquellos que buscan sostener su identidad profesional en el cruce de los campos pedagógico y artístico. Que la docencia no los “chupe”, como coloquialmente planteó una joven graduada de nuestra facultad en una de las instancias de grupo focal, permitiéndoles conjugar ambas actuaciones, la de ser artista y la de ser docente.

Entre la vastedad de universos personales y profesionales de los graduados de la Facultad, seleccionamos para esta comunicación, dos casos basados en distintos formatos de inserción profesional, que dejan abiertas las puertas para otras indagaciones en relación con las expectativas y deseos de los jóvenes artistas y docentes que eligen ser artistas y docentes, recorriendo, descubriendo y descubriéndose en otras geografías. Ellos son LUPA y PROYECTO MONDO, respectivamente.

Lupa es una compañía teatral de Muñecos, Marionetas y objetos artesanales creada por Eugenio Deoseffe en Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Eugenio, en conversación con el equipo de investigación, plantea que “No es que yo he tenido mejor o peor trabajo por el título. Lo mío ahora está más orientado a la parte artística. Ahora me he orientado al teatro de animación, teatro con objetos. Doy

talleres, seminarios intensivos que son complemento de las funciones en viajes. Trato de combinar las funciones con los talleres”.

Y con seguridad nos comparte que “La docencia es como un arma que uno tiene”. Siempre me gustó mucho la docencia y siento que me complementa. Nueve años en el Club de Teatro, cinco en una ONG, Teatro, clown , murga....”

Lupa es el espectáculo que estrenó en 2014. En 2015 Eugenio Deoseffe fue seleccionado para un laboratorio de marionetas en Chile, en 2016 realizó una gira por diferentes ciudades de Colombia, Ecuador, Chile, Cuba y México, donde conjugó las presentaciones de su espectáculo con la realización de talleres y seminarios intensivos. Artista autogestivo, nos cuenta que “He recibido muy pocos subsidios, tampoco los pedí. Hago funciones, invito a amigos a actuar en varietés para reunir fondos, he sido invitado a festivales. Haciendo, haciendo, haciendo, siento que soy generoso con esto. Lo que se lo voy a enseñar, porque así han sido conmigo, generosos. ¡Porque si no lo compartís...chau!”

Consultado respecto de la inserción profesional docente en el sistema educativo formal, Eugenio Deoseffe plantea que “podría ser una dificultad a la hora de salir de gira”, Por esto es que la complementariedad profesional ser docente-ser artista es una posibilidad que él encuentra en su trayectoria artística, precisamente en las giras con sus espectáculos y talleres de construcción y manipulación de muñecos. Al fin y al cabo, en “otros” modos de ser docente.

El otro caso que tomamos como objeto de análisis es Proyecto Mondo. En el sitio web, el grupo conformado por jóvenes graduados de nuestra facultad se presenta de este modo

Este proyecto es un plan de un grupo que se pregunta sobre lo sensible de hacer teatro en conjunto. MONDO es un grupo teatral. En 2016 recorrimos siete países de Latinoamérica. Realizamos más de cien funciones y dictamos más de veinte talleres. Tenemos la intención y decisión de seguir compartiendo nuestro trabajo. Hacer nuestros espectáculos en escuelas, salas teatrales, centros culturales, hospitales. Y brindar talleres artísticos a las comunidades que nos reciban.

Creemos- como grupo- que a partir del teatro podemos entrar en contacto, unirnos y escuchar distintas culturas. Somos Marianela Vallazza, Clara Giorgetti, Gastón Dubini y Catalina Landívar; cuatro artistas argentinos formados en la ciudad de Tandil. Concebimos este plan en conjunto, porque tenemos un deseo común: intercambiar experiencias, tener la oportunidad de dar clases en otros lugares del mundo y así vincularnos con distintas formas de hacer y de crear. Somos Profesores de Teatro egresados en la Facultad de Arte de la UNICEN e individualmente nos dedicamos a distintas ramas del teatro: dramaturgia, dirección, docencia y actuación. Dentro de nuestras propuestas de formación teatral se encuentran los siguientes seminarios: Entrenamiento actoral- niños y adultos; Mimo- niños y adulto; Escritura para niños: "El juego de armar historias"; Creación dramática: "Del espacio a la escena"- adultos; Dramaturgia y construcción de escenas: "Todo cabe en una caja"; Radioteatro- adultos; Clown- niños y adultos.

La realización de talleres y seminarios cuya duración estará adaptada a las necesidades de las comunidades donde se dicten incluye Talleres Intensivos con una duración de entre dos a cinco días sucesivos, o Talleres regulares, con una frecuencia de una o dos veces por semana a lo largo de varios meses.

La simultaneidad del desempeño profesional docente con el rol profesional artístico se plasma en este grupo con las presentaciones de los espectáculos: El Soplador de estrellas de Ricardo Talento; Lucy y Bruno "El Periplo" (Creación colectiva), Marapez, de Catalina Landívar, Malas Palabras de Perla Szuchmacher e Impro-Mondo Espectáculo de Improvisación. En todos ellos, los jóvenes profesionales desempeñan diferentes roles teatrales, unas veces como actores, otras como directores, en algunas oportunidades es la dramaturgia la que los convoca y en todos los casos son los productores de sus espectáculos.

En ambos casos, LUPA y PROYECTO MONDO conjugan su labor docente y artística en talleres de teatro, en charlas posteriores a las funciones, en giras artísticas, en festivales, en los que la autogestión es un denominador común en ambos grupos, incorporando una herramienta relativamente nueva, conocida en el

ámbito de la gestión cultural como crowfounding o financiamiento colectivo.

Estas experiencias nos recuerdan a Terigi (2004: 227) cuando afirma que “Se podría decir que la transmisión lo que ofrece es un boleto para un viaje cuyo destino se desconoce, y este desconocimiento es condición para que la transmisión abra la posibilidad de la re-invencción, la re-creación del pasado en el futuro. La educación, en cambio, persigue objetivos. Los educadores orientamos nuestras prácticas de acuerdo con una direccionalidad anterior al acto mismo de enseñar, que le da sentido a nuestra tarea (y esto vale aun en las concepciones situacionales de la enseñanza. En ese caso no carecemos de objetivos: estamos preparados para establecerlos, definirlos o redefinirlos en situación). Podríamos decir, con la autora, que en educación importan tanto los puntos de partida como los de llegada, mientras que la transmisión ofrece apenas un punto de partida, no sabemos con certeza con qué vamos a llegar ni cómo.

En la búsqueda de otros que con sus trasmisiones nos ayuden a comprender la relación profunda en las elecciones profesionales, hacemos nuestras las palabras de Gabriela Diker (2004) que nos plantea que “Transmitimos para que lo que vivimos, creemos y pensamos no muera con nosotros (más que conmigo). Para hacerlo, nos está permitido, según las épocas, recurrir a los medios de la poesía oral –con sus ritmos y ritornelos propicios a la memorización–, del dibujo o el escrito, el impreso, la cinta de audio o Internet –todo esto junto o separadamente–, de acuerdo con las audiencias a las que se apunta o el desarrollo técnico, pero el contenido del mensaje se guía por las necesidades de su expedición, como el órgano por la función. La transmisión procede geográficamente, procura ocupar el espacio, toma la forma de trayectos e influjos, pero es para mejor hacer historia (el duro deseo de durar sin reparar en caminos)”.

Artistas y docentes: Jóvenes creadores

Estos jóvenes creadores, docentes creativos que valoran la oportunidad de compartir sus saberes artísticos, han encontrado

otros modos de conjugar sus pasiones profesionales. Vemos así, con Sandra Carli (2006) que “toda generación joven se constituye a partir de una diferencia, pero una diferencia que se modula luego de una toma de posición, más o menos explícita, condescendiente, contestataria o indiferente, frente a lo recibido de la generación anterior. La transmisión debe pensarse desde las viejas y nuevas experiencias del tiempo, pero también desde sujetos cuyas identidades se constituyen entre las instituciones modernas y los lugares anónimos y des-localizados del tejido social actual, entre la escuela y el cibercafé, entre el sistema de educación pública y la calle como espacio público, entre las experiencias formativas incidentales y el consumo televisivo en la vida privada”. Muchos de los docentes que hemos hecho la opción del desarrollo profesional docente y artístico asentados en nuestras comunidades, también somos parte de un colectivo social que promovía como valor relevante la permanencia duradera en los espacios laborales.

Hoy sabemos que otros modos de transmisión son posibles, que la docencia y el ejercicio de la profesión de artista no son trayectos excluyentes y que seguramente serán los jóvenes profesionales los que construyan estos modos de complementariedad profesional que nutra ambos roles.

Bibliografía

- Arrojo, Victor (2014) “El director teatral ¿es o se hace?”. Buenos Aires, Argentina: © Inteatro, editorial del Instituto Nacional del Teatro. Colección estudios teatrales.
- Carli, Sandra (2006) “Los dilemas de la transmisión en el marco de la alteración de las diferencias intergeneracionales.” Clase preparada para el Diploma Superior en Gestión Educativa (virtual) de FLACSO.

- Castro, Claudia, Troiano, Marta Beatriz y Rodríguez, María Victoria (2016) “Director teatral y Profesor de teatro. Dos roles que interactúan”. En Javier Campo; María Amelia García (comps.) *Actas de las IV Jornadas Internacionales y VII Nacionales de Historia, Arte y Política*, pp. 154-171 - Tandil, UNCPBA.
- Debray, Régis (1997). *Transmitir*, Ediciones Manantial SRL. Buenos Aires.
- Diker, Gabriela y Frigerio, Graciela (comps.) (2004) *La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos: un concepto de la educación en acción*. Buenos Aires Novedades Educativas: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico.
- Diker, Gabriela (2004) “Y el debate continua. Por que hablar de transmisión”. En Diker, Gabriela y Frigerio, Graciela (comps.) (op.cit.)
- Karol, Mariana (2004) “Transmisión historia y arqueología”. En Diker, Gabriela y Frigerio, Graciela (op.cit.).
- Terigi, Flavia (2004) “La enseñanza como problema político”. En Diker, Gabriela y Frigerio, Graciela (op.cit.).
- Valenzuela, José Luis (2015). Entrevista en *Revista Trayectorias* N°3. <http://www.ojs.artes.unicen.edu.ar/index.php/trayectoria/article/view/341>

Sitios consultados:

<http://teatrodearatos.wixsite.com/proyectomundo>

<http://compalupa.wixsite.com/lupa>