

Oscuraldo / *La mirada plural de un maestro* / 2019 / intervención digital

LA EDUCACIÓN PARA LAS ARTES MEDIANTE PROYECTOS DE APRENDIZAJE (Una mirada robinsoniana)

Recibido: 01-06-2019

Aceptado: 28-06-2019

Aníbal Enrique García Belardinelli (Anibal Grunn)¹

Universidad Nacional Experimental para las Artes

Sede Portuguesa, Venezuela

agrunn@gmail.com

Resumen: El siguiente trabajo recoge una experiencia de formación para las artes mediante proyectos de aprendizaje, inspirado en una pedagogía que mira la propuesta educativa de Simón Rodríguez. Primero se hace un balance de la enseñanza de las artes en Institutos y UNEARTE, con el objeto de mostrar lo valioso de estos centros, sin embargo, aún se tiende a la fragmentación de disciplinas, al organizar muestras por ramas artísticas, que incentiva el individualismo y vedetismo. Se propone asumir el viejo postulado robinsoniano de aprender haciendo a través de la unión de los artistas (disciplinas, estudiantes y profesores), por proyectos de aprendizajes colectivos. De modo que se referencian experiencias teatrales de la Compañía Regional de Teatro de Portuguesa y el Núcleo de UNEARTE en Guanare, donde se ha iniciado la enseñanza por proyectos de aprendizaje colectivos.

Palabras clave: Educación para las artes; Proyectos de Aprendizaje; UNEARTE, Simón Rodríguez.

1. Actor de teatro, radio, cine y televisión, director y escritor de teatro, profesor de actuación. Graduado en la Escuela Municipal de teatro de Bahía Blanca, Argentina. Perteneció a la Fundación Rajatabla en Venezuela. Productor y programador del Festival de Teatro de Occidente, Guanare Estado Portuguesa.

EDUCATION FOR THE ARTS THROUGH LEARNING PROJECTS (A Robinsonian look)

Abstract: The following work gathers an experience of formation for the arts through learning projects, inspired by a pedagogy that looks at the educational proposal of Simón Rodríguez. First, a balance is taken of the teaching of the arts in Institutes and UNEARTE, with the aim of showing the value of these centres; however, there is still a tendency towards the fragmentation of disciplines, by organizing exhibitions by artistic branches, which encourages individualism and vedetism. It is proposed to assume the old Robinsonian postulate to learn by doing through the union of artists (disciplines, students and teachers), by collective learning projects. So it refers to theatrical experiences of the Portuguese Regional Theatre Company and the UNEARTE Core in Guanare, where teaching for collective learning projects has been initiated.

Key words: Arts education; Learning Projects; UNEARTE; Simón Rodríguez.

INTRODUCCIÓN

*“Enseñen y tendrán quien sepa
Eduquen y tendrán quien haga”
(Simón Rodríguez)*

*“Una escuela tradicional perpetúa
Una sociedad tradicional”
(Simón Rodríguez)*

Desde siempre, así lo ha registrado la historia, el arte se ha enseñado empíricamente. La sistematización y la metodología en la enseñanza artística, es historia reciente. Y el arte académico podríamos decir que aún está comenzando. Imagino que muchos dirán que las Bellas Artes sí tienen más historia en su formación. No lo dudo, pero los grandes que dejaron historia, métodos y sistemas fueron muy pocos. Quizá podemos hablar de los muy pero muy grandes: Leonardo Da Vinci o Miguel Ángel. Y las otras manifestaciones como el teatro, la danza, la música, no son una excepción. Es mayor el registro personal de algún artista que una sistematización del arte desarrollada por cada uno.

Individualmente cada una de ellas, sobre todo la música fue y necesitó ser mucho más rigurosa en su aprendizaje. Pero específicamente, en el teatro y la danza, salvo honrosos y excepcionales casos, pocos registros se encuentran. Tenemos historia, hay recopilación de nombres, de estilos, pero no cómo esos grandes como Isadora Duncan, Sara Bernard, Laurence Olivier, entre muchos nos dejaron registros de sus trabajos y sus experimentos. Hay registros fotográficos, documentales, memorias de vida, pero no la sistematización de esos logros, la forma y métodos para alcanzar sus experiencias.

Una de las excepciones más grandes la constituye Konstantin Stanislavsky, quien dejó un registro escrito de todo su trabajo con el *Teatro de Arte de Moscú*, con más de ocho libros: *Un actor se prepara*, *Método de las acciones físicas*, *El actor y su personaje*, entre otros. Pero en general, no lo hay, sólo lo que cada quién por sí mismo analice, estudie e investigue. Por otra parte, cada expresión artística se desarrolló individualmente, sin mezclarse con las demás, sin fusionarse, salvo en muy escasos ejemplos. Intentaré explicar a continuación cómo se puede, a través de proyectos de aprendizaje, crear con todas las artes y las ventajas que ello aporta al estudiante.

REPASEMOS LA HISTORIA

“Instruir, no es educar...”
(Simón Rodríguez)

En la década de los noventa se crean en Caracas, los Institutos Universitarios, de Teatro, Música, Danza y Bellas Artes, con la firme intención de sistematizar de forma académica al arte. Un buen comienzo, una muy buena intención. Además, se crea el sistema *professor*, que permitió a los artistas con varios años de experiencia poder sacar la licenciatura en su especialidad, con sólo presentar sus antecedentes, evaluarlos y acreditarlos, para así en poco tiempo obtener su título. Inclusive se realizaban estudios a distancia, de tal forma que los artistas que no vivían en Caracas pudieran, con algunas clases presenciales, lograr su graduación. También se abrieron núcleos en ciudades de los estados Anzoátegui, Trujillo y Mérida.

Se crearon los primeros pensum de estudio con excelente contenido y vemos egresar a muchos artistas que luego pasarían a ingresar en diferentes agrupaciones o como docentes de escuelas y universidades. Pero la educación sigue siendo dogmática, académica, sin ningún aporte, ni modificación en relación con la enseñanza de otras carreras.

Durante el gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, se crea la Universidad Nacional Experimental para las Artes y se unen todos estos Institutos, con el firme propósito de realizar una educación más unida, mucho más experimental y creativa. Lamentablemente no se entiende así y si bien estaban todas las artes en un mismo edificio, continuaban enseñando cada carrera lo suyo sin participar en conjunto. Se implementan otras modificaciones. Ya no se habla de carrera sino de *Plan Nacional de Formación*

(PNF), con diferentes menciones. Tampoco hablamos más de materias sino de *Unidades Curriculares*.

Nada de esto es nuevo, ya se había intentado realizar en la década del setenta en un núcleo de la Universidad Simón Bolívar, en el por entonces, “*Departamento Vargas*”, bajo la consigna de aprender haciendo, donde no se impartían clases magistrales, sino que se le entregaba al estudiante las Unidades Curriculares que iba a ver en el año, junto con un material de apoyo. Él estudiaba, investigaba y lo que no entendía lo consultaba con su profesor. Cuando sentía que estaba preparado, solicitaba la evaluación. Las carreras (todas técnicas) se fusionaban unas con otras y estaban íntimamente relacionadas con su entorno: puerto, aeropuerto, hotelería y turismo. Las técnicas se veían en laboratorios o *in situ* (aeropuerto, puertos, hoteles). Era realmente un aprendizaje a partir del hacer.

Oscuraldo / Rodríguez el iluminado
2019 / intervención digital

Se preparaban para luego ejercer un oficio. Ese es el objetivo por el cual, creo yo, tuvo sentido que se unificaron los Institutos Universitarios, pero evidentemente no se entendió así y la “experimentación” se perdió en el propio nombre.

Sin embargo, se implementó la metodología de las “muestras” por UC, lo cual separa aún más a cada artista e incentiva el “exitismo” y el ego de cada uno de los profesores que no se ocupan del aprendizaje de sus estudiantes, sino de enseñar lo que ellos saben y que luego eso se repita como “loritos”. Nadie piensa en el artista que se está formando, en el oficio para el que éste se debe preparar y mucho menos en la libertad con la que cada uno debe aprender, expresarse y realizar sus trabajos. Las muestras individuales solo sirven para dividir aún más las artes y aumentar el individualismo y el ego de cada uno. Así escuchamos frases terribles como: “*Mi película*”, “*Mi solo de danza*”, “*Mi monólogo*” o “*Mi muestra artística*”. Todo esto, desde hace mucho tiempo, me preocupa y ocupa como artista y como docente de arte.

Siempre entendí que toda manifestación humana forma parte de un colectivo social. El arte no está exento de ello. Por lo tanto, decidí poner en práctica mis propuestas y el año pasado, en el *Taller Permanente de Formación Actoral*, implementado por la *Compañía Regional de Teatro y el Teatro Estable de Portuguesa*, realicé mi primer experimento con el teatro.

MIS ANTECEDENTES

*“Echar al fuego la vieja
Manera de enseñar...”
(Simón Rodríguez)*

El TAPEFAC es el taller que anualmente pone en actividad la Compañía Regional de Teatro de Portuguesa, conjuntamente con el Taller Permanente. En el último año tuvimos unos veinticinco inscritos y, luego de una o dos semanas de iniciación quedaron los que debían quedar, dieciséis jóvenes con deseos de aprender a hacer teatro, pero sin el conocimiento ni las bases fundamentales para ello.

Esto me motivó aún más y como responsable de las clases de actuación, repartí entre ellos, diálogos de algunas obras de teatro venezolanas, sin darles ninguna información al respecto. La idea era que los leyeran y que partir de esas siete u ocho líneas crearan cada uno un personaje, con su historia, su vida, sus antecedentes. Así lo hicieron. Luego comencé a complicar más el trabajo y les pedí, que formaran parejas, ya que eran diálogos y siempre partiendo de ese texto escrito, y las historias de los personajes, crearan la relación que existía entre ellos y que daba lugar a ese pequeño diálogo. Conocidos todos estos antecedentes, se realizaron improvisaciones con cada uno de los personajes, tomando como datos las historias de los mismos.

Luego de varias semanas de trabajo, les pedí que, en conjunto, cada pareja escribiera un diálogo, encontrara el conflicto, el protagonista y el antagonista del mismo, en el cual se insertara el diálogo que previamente les había dado, y que reflejaran las historias y la relación de ambos. Es decir, desarrollar el conflicto y darle un final.

A los dos meses de taller teníamos cinco pequeñas obras teatro, creadas colectivamente. A cada obra se les asignó, un director, un productor, surgido de ellos mismos y comenzaron los ensayos. El resultado final fue una muestra que llamaron *El rostro oculto* y donde habían aprendido, a actuar, a escribir, a dirigir, a producir, a diseñar escenografía y vestuario. Un maravilloso ejemplo del arte colectivo.

Desde mis clases de profesor de actuación en el IUDET (*Instituto Universitario de Teatro*), tanto en Caracas, como en los núcleos donde me tocó dar clases, sentí que no se estaban haciendo las cosas como se debían hacer. En el año 1997, impartiendo la materia *Montaje Final*, a los próximos

egresados del núcleo del estado Anzoátegui, realicé una obra que fue escrita por los mismos estudiantes, basada en un cuento de Aquiles Nazoa: *Una vieja película sentimental para llorar en un cine de barrio*, donde se había producido un asesinato. Mientras se rodaba una película, se hablaba del crimen que había sido perpetrado contra la protagonista de la película que se estaba rodando, pero que la policía no había encontrado al asesino. Se mezclaban los diálogos y se hacía cine. Al final, mientras se rodaba una escena de amor, y donde la ficción se mezclaba con la realidad, irrumpía la policía y se llevaba detenido al protagonista como presunto asesino.

El público quedaba impactado por el realismo. Pero lo más importante es que esos alumnos asistían a clases, a los ensayos, a las funciones, ampliando sus conocimientos con clases de dramaturgia y de medios audiovisuales, y a su vez habían debido investigar sobre cómo se rodaba una película y como se actuaba en cine, mientras se representaba una obra de teatro.

Y AHORA UNEARTE

*“Formar y educar Hombres y
Mujeres, bajo el imperio de
La razón, el respeto y el
Amor a la libertad.”
(Simón Rodríguez)*

Tampoco se ha inventado el agua tibia, cuando se propone educar mediante la realización de proyectos de aprendizaje. Muchas veces se ha intentado hacer, desde la educación primaria. Pero la ignorancia, la timidez, o el miedo no han permitido que esto fluya y se aplique como debe ser. No es complicado, no es difícil, ni es extraordinario.

Lo primero que debemos hacer es ser permeables a los cambios, dejar el individualismo de lado, entender y amar el trabajo colectivo. No se dejarán de impartir los conocimientos en las unidades curriculares correspondientes. No, claro que no. Los alumnos asistirán a todas las clases teóricas y disciplinarias que les corresponda en su lapso. Se procederá exactamente como la universidad exija en los planes de evaluación y todo el proceso académico no sufrirá cambio alguno. Pero todos, absolutamente todos, alumnos y profesores una vez por semana se reunirán a trabajar en un proyecto común, en el cual se involucrarán las unidades de aprendizaje correspondientes que estén viendo en el lapso.

Ahora veamos paso a paso como crear un proyecto de aprendizaje. El conjunto de profesores estudia las UC (Unidades Curriculares) correspondientes al lapso académico en curso y analizando su contenido deciden cual es el PNF (Plan Nacional de Formación) que liderará el proyecto y al cual deberán unirse los demás PNF. Una vez hecho esto, es necesario hablar del contenido del proyecto y de su objetivo. Esta discusión debe ser en colectivo, con todos los docentes del proyecto. Se debe también escoger un Coordinador y un tutor docente. Por lo general éste debe ser el que domine mejor el contenido y el objetivo del proyecto.

Una vez estudiado y analizado el tema, se procederá en conjunto con el estudiantado a realizar una sinopsis del mismo y entre todos, la confección de un guion.

Por ejemplo:

- 1) La mayor cantidad de UC pertenecen al PNF de Artes Plásticas.
- 2) Se decide realizar una pintura urbana en un mural de la ciudad.
- 3) El tutor debe ser el docente de Artes Plásticas que domine el tema de muralismo.

Los otros PNF, que se encuentren en el proyecto, tanto de contenido disciplinario como teórico, deben unirse al mismo.

Ejemplo:

- 1) PNF Teatro (Organizar una instalación en la inauguración del mural, relacionada con el arte urbano).
- 2) PNF Danza (Complementar la instalación de Teatro).
- 3) PNF Medios Audiovisuales (Registro, documental y/o video del proceso).
- 4) PNF Música (Acompañamiento instrumental el día de la inauguración del mural, con música urbana).

De tal modo, durante todo el lapso, en cada una de las UC correspondientes a cada PNF, se debe buscar la relación con el arte urbano, su historia y su impacto social, para de ese modo, desde la investigación fomentar el aprendizaje y la complementación con el proyecto. En este primer lapso 2019-1, el “Crea Argimiro Gabaldón”, territorialización Guanare, de la Universidad Nacional Experimental para las Artes, decidió implementar el aprendizaje a través de proyectos.

Comenzamos el trabajo, de acuerdo a la planificación antes expuesta y con casi 35 alumnos y siendo siete los profesores armamos dos proyectos de aprendizaje. Uno, al que llamamos: “*Arte=libertad*” se fundamentó en el rodaje de un corto metraje, ya que la mayoría de las UC pertenecían al PNF Audiovisual. A él se incorporaron los estudiantes de danza, teatro y artes plásticas. Se escribió el guion colectivamente, en base a historias y propuestas de los estudiantes. De igual forma, se dividieron las escenas y cada grupo hizo su guion técnico y su plan de rodaje. La temática fue una preocupación de alumnos y profesores: la enseñanza sin amor, sin libertad. El arte dogmático, esquemático y cerrado. Repetir patrones aprendidos sin análisis, sin organicidad, sin ninguna verdad artística.

Por otro lado, los estudiantes de Artes plásticas buscaron las locaciones y se dedicaron a la preparación de cada uno de los espacios. Entretanto, se organizó un casting a fin de encontrar los actores y bailarines que requería la historia y en él participaron alumnos y profesores. Se rodó durante una semana, todas las mañanas, se aprendió dirección, producción, dirección de fotografía, iluminación y se rotaba en cada una de las escenas estos roles. De modo que todos tuvieran la experiencia y el aprendizaje fuera más fluido. Previo al rodaje se realizaron simulacros de grabación, durante los cuales aprendieron el manejo de las cámaras, de la puesta en escena, de los planos etc. Lo cual fue una experiencia sumamente positiva que dejó un amplio saldo a favor, más allá de la calidad o no del trabajo.

Oscuraldo / *Presencia indeleble*
2019 / intervención digital

El segundo proyecto, tuvo como columna vertebral la danza y el teatro y se llamó *De duendes, gnomos y ceretones*, un intento de rescatar las leyendas y mitos del llano, mientras se señala como preservar la naturaleza, el medio ambiente y la vida. La danza y el teatro tuvieron un rol fundamental en este proyecto, ampliamente complementados con imágenes de la mención fotografía. Se realizó un documental sobre cómo se llegaron a estos proyectos y los alumnos expusieron sus puntos de vista en las *Jornadas Regionales de Investigación*.

CONCLUSIONES

*“Ideas, ideas primero que letras”
(Simón Rodríguez)*

La experiencia me ha demostrado que la educación a través de proyectos de aprendizaje es sumamente positiva y mucho más completa. El mayor beneficiado es el estudiante, ya que su proceso de investigación se hace práctico y a partir de ello elaborará su teoría y sus conclusiones sobre cómo logró el objetivo. Es muy importante entender que no es la teoría la que nos lleva a la práctica, sino todo lo contrario. De tal modo que cada quien tendrá sus propias sistematizaciones y en el aprendizaje, creando a su vez su propia metodología.

Quisiera ir más allá y creer que si este método de aprendizaje lo aplicáramos en la escuela primaria, otro sería el comportamiento social. Entenderíamos que nada de lo que hacemos a diario responde una actitud individual, sino a un comportamiento colectivo. Tendríamos una sociedad distinta, habitada por otra clase de seres humanos, más solidarios y humildes, que estarían mucho más ocupados en crear y transformar el mundo.

Dijo Simón Rodríguez (Caracas 1762- Amotape 1854), el mayor filósofo y el más grande maestro que nos diera Latinoamérica:

“Yo soñé con crear un taller escuela donde muchos, muchos, muchos de los excluidos de este sistema de enseñanza nuestra, tan atrasado y alejado de los requisitos de la formación humana, pudieran instruirse y ser gente.”

Oscualdo / Rodríguez vs. Rodríguez / 2019 / intervención digital