

CONGRESO INTERNACIONAL

16, 17 y 18 noviembre 2016

PEDAGOGÍA TEATRAL

RESAD

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

Incluye la lección inaugural
Pedagogía Teatral y Razón Poética
de José Luis Alonso de Santos

I CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA TEATRAL

16/11/2016 PRIMER DÍA

— **09:00.** Recepción y credenciales

— **09:30. Sala A.** Inauguración: Rafael Ruiz, (Director de la RESAD)

— **10:00-10:45. Sala A.** “Pedagogía teatral y la razón poética”, ponencia inaugural, por José Luis Alonso de Santos (dramaturgo y ex-director de la RESAD)

— **10:45-11:00.** Descanso

— **11:00-13:45. Sala A.** Ponencias. Presentadas por Juan Pedro Enrile (Vicedirector RESAD)

— **11:00-11:45.** “Pedagogía teatral: perspectivas artísticas, profesionales y sociales”, por Pauliina Hulkko (Universidad de Tampere)

— **11:45-12:30.** “Investigar el proceso creativo del actor; perspectivas artísticas y neurocientíficas”, por Martin B. Fons Sastre (ESAD Baleares)

— **12:30-13:15.** “La pedagogía del Arte Dramático en La Royal Academy of Dramatic Art RADA”, por Shona Morris (RADA)

— **13:15-13:45.** Debate

— **13:45-15:00.** Comida

— **15:00-16:00. Sala A.** Comunicaciones. Presentadas por Nieves Mateo (Jefa de estudios RESAD)

— “La pedagogía de la Interpretación y la Dirección Escénica en Russian Academy of Theatre Arts GITIS”, por Jorge Saura (RESAD)

— “Análisis del contexto y problemática de la investigación en Artes Escénicas”, por Felisa de Blas (RESAD)

— “De límites y fronteras: un enfoque interdisciplinar de los fundamentos de la formación actoral”, por Charo Amador (RESAD)

— “Las Artes Escénicas y las capacidades diversas”, por David Ojeda (RESAD)

— “Mosaico: un espectáculo global”, por Belén y Montserrat Franco (ESAD Extremadura) y Carmen Agúndez (CPM Hermanos Berzosa Cáceres)

— **16:00-16:30. Sala A.** Debate

— **17:30-18:30. Sala de Profesores.** Novedades editoriales en pedagogía teatral. Presentadas por Begoña Frutos (RESAD)

— “El cuerpo elocuente”, presentado por Juan José de la Fuente y Sergio Leal (RESAD)

— “Verso y teatro”, presentado por Beatriz Suárez (RESAD), Izaskun Azurmendi (RESAD) y Consuelo García (RESAD)

— Tesis doctoral “Schinca, teatro de movimiento”, presentado por Helena Ferrari (RESAD) y Rafael Gómez Alonso (URJC)

— **18:30-19:30. Sala B.** Encuentro en torno al proceso de investigación, creación y autoformación Modelos Animales, desarrollado por profesores, alumnos y exalumnos de la RESAD. Presentado por Pablo Iglesias (RESAD)

— **17:00-21:00. Aula S.15.** Taller con Claudia Castellucci (Societas Raffaello Sanzio): “La práctica de la escuela como un acto de metamorfosis”. Presentado por Juan Pedro Enrile (Vicedirector RESAD). Asistencia restringida alumnos RESAD.

— **17:00-21:00. Sala A.** Taller con Shona Morris (RADA): “El coro y el individuo”. Presentado por Sol Garre (RESAD). Asistencia restringida alumnos RESAD.

17/11/2016 SEGUNDO DÍA

— **09:30-11:00. Sala A.** Ponencias. Presentadas por Sol Garre (RESAD)

— “Teatro Playground-una posibilidad intercultural de encuentro y creación”, por Ramiro Silveira (EAST 15)

— “Mi experiencia con algunos modelos de escuelas de arte dramático”, por Javier López Piñón (Dutch National Opera Academy)

— “El teatro musical y los centros de formación” por Joan Lluís Bozzo (Dagoll Dagom). Presentado por Miguel Tubía (RESAD)

— **11:45-12:15.** Debate

— **12:15-12:30.** Descanso

— **12:30-13:30. Sala A.** Mesa redonda: Directores de Escuelas Superiores de Arte Dramático. Moderado por Rafael Ruiz (Director RESAD). Intervienen: Sonia Murcia (ESAD Murcia), Alfonso J. García Zurro (ESAD Sevilla), Leopoldo García (ESAD Valencia), Carlos Marchena (ESAD Valladolid), Martín Fons (ESAD Baleares), Ekaitz Unai González (ESAD Bilbao), Miguel Ángel García (ESAD Córdoba)

— **13:30-14:00. Sala A.** Debate

— **14:00-15:00.** Comida

— **15:00-16:00. Sala A.** Comunicaciones. Moderado por Jorge Saura (RESAD):

— “Pedagogía situada, conectada y afectada. Prácticas de pedagogía teatral colaborativa en la RESAD y la Universidad del País Vasco”, por Ana Contreras (RESAD), Alicia Blas (RESAD), José Ignacio Llorente (UPV/EHU), Marta Macho-Stadler (UPV/EHU), Bárbara Díaz (Asociación Española Danza+Investigación) y María Fernández de Viana (UPV/EHU)

— “Presencia, significación y radiación en la técnica de las atmósferas de Michel Chéjov”, por Sol Garre (RESAD)

— “Pedagogía en el Teatro de Creación. Hacia un perfil investigador”, por Concha Esteve (ESAD Murcia)

— “Inteligencia emocional en la pedagogía de las artes escénicas”, por Dolores Galindo (ESAD Murcia)

— **16:00-16:30 Sala A.** Debate

— **16:30-16:45.** Descanso

— **16:45-18:15. Sala B.** Encuentro con José Carlos Plaza. Clase abierta de dirección actoral. Presentado por Charo Amador (RESAD)

— **18:30-20:00. Sala B.** Clase abierta: “La dirección en el teatro musical” por Javier López Piñón (Dutch National Opera Academy). Presentado por Eduardo Vasco (RESAD)

— **20:00-20:30. Sala de profesores.** Novedades editoriales en pedagogía teatral. Presentado por Felisa de Blas (RESAD)

— “La audición”, presentado por Sol Garre (RESAD)

— “Manual de dramaturgia”, presentado por Daniel Sarasola (RESAD)

— “Acotaciones”, monográfico pedagogía teatral por Jorge Saura (RESAD)

— **17:00-21:00. Aula S.15.** Taller con Claudia Castellucci (Societas Raffaello Sanzio): “La práctica de la escuela como un acto de metamorfosis”. Asistencia restringida alumnos RESAD

— **17:00-21:00. Sala A.** Taller con Shona Morris (RADA): “El coro y el individuo”. Asistencia restringida alumnos RESAD

18/11/2016 TERCER DÍA

— **9:30-11:30. Sala A.** Encuentro con Claudia Castellucci (Societas Raffaello Sanzio): “La práctica de la escuela como un acto de metamorfosis”. Presentado por Juan Pedro Enrile (Vicedirector RESAD)

— **11:30-12:30. Sala A.** “La pedagogía en el Instituto Grotowski”, por Jaroslaw Fret (Director Instituto Grotowski). Presentado por Sol Garre (RESAD)

— **12:30-13:00.** Descanso

— **13:00-14:00. Sala A.** Demostración a cargo de Jaroslaw Fret y Simona Sala

— **14:00-14:30. Sala A.** Debate

— **14:30-16:00.** Comida

— **16:00-17:00. Sala A.** Clase abierta: “Presentación de recurso escenotécnicos. efectos de espejo, metereológicos, mapping sobre maniquí, etc.”, por el Departamento de Escenografía (RESAD). Presentado por Cayetano Astiaso (RESAD)

— **17:00-18:00. Sala profesores.** Comunicaciones. Moderado por Agustina Aragón (RESAD)

— “Declamando en el desierto. Panorama del teatro en la Educación Secundaria y el Bachillerato”, por Josefa Pinar

— “La marca que deja el teatro en el camino pedagógico, antes de la posible caída al abismo”, por Manuel Valiente

— “Metodología para el desarrollo de aulas virtuales síncronas en la enseñanza del Arte Dramático”, por Cayetano Astiaso (RESAD)

— “La actuación objetiva y el proyecto de una educación integral de Piscator”, por César de Vicente Hernando (Coordinador del Centro de Documentación Crítica)

— **18:00-18:30. Sala B.** Debate

— **19:00-19:30. Sala B.** Presentación del proyecto de investigación Frontera. Laboratorio de movimiento de Maite Villar (ESAD Baleares). Presentado por Begoña Frutos (RESAD)

— **17:00-21:00. Sala A.** Taller con Shona Morris (RADA): “El coro y el individuo”. Asistencia restringida alumnos RESAD.

— **19:30. Sala A.** Encuentro: “La RESAD del futuro”. Organizado por la Asociación de Alumnos (RESAD)

— **21:00.** Clausura

LECCIÓN INAUGURAL

Pedagogía Teatral y la Razón Poética

José Luis Alonso de Santos

1. Pedagogía teatral

Autoridades, director, profesores, alumnos, amigos y compañeros todos. Cuando recibí la invitación de participar en este congreso acepté encantado por dos razones. Por el placer de estar hoy aquí con vosotros en esta casa en la que pasé una gran parte de mi vida. Y porque intervenir en un congreso sobre Pedagogía Teatral me obligaba a reflexionar sobre este complejo e importantísimo asunto para nosotros, creadores, profesores y alumnos. Para ello he empezado haciéndome una serie de preguntas sobre algunas importantes cuestiones que gravitan hoy sobre la enseñanza artística, a las que sin duda se unirán estos días, a lo largo de este congreso, muchas otras:

- ¿Cuál es el móvil originario de las creaciones artísticas que tratamos de enseñar por medio de la pedagogía teatral?
- ¿Es posible regular esta enseñanza por medio del *logos* cuando las creaciones artísticas se realizan en el terreno del *pathos*?
- ¿Son válidos hoy esquemas y tratados de otros tiempos cuando el tránsito y la historicidad vital son los materiales básicos del arte?
- ¿Los alumnos a los que tratamos de enseñar son seres diferentes a los demás, y en caso de ser así en qué consiste esa diferencia? ¿Y esa aptitud, en caso de existir (capacidad creativa, talento, ingenio, etc.), se da en ellos de nacimiento o es causada por una preparación determinada?
- ¿Esas propiedades serían unas constantes fijas, o variables históricas que funcionan según las circunstancias en que nos encontremos, y valen solo para el arte o también para la vida?
- ¿En la pedagogía teatral, en el momento de elaborar cualquier programa de estudios, estamos considerando como importante la diferencia existente entre una visión artística de la realidad y una visión no artística?
- ¿Una persona sin sensibilidad ni propiedades artísticas puede enseñar lo que no posee, solo con un conocimiento lógico-deductivo de ese campo educativo?
- ¿Cómo se puede enseñar de una forma normativa general algo que está basado en la disidencia y lo particular, como el arte?
- ¿La enseñanza teatral se limita a aportar unos conocimientos técnicos para el desarrollo profesional del alumno, o existen otras responsabilidades diferentes de los profesores en los campos del arte y la cultura?...

Estas y otras muchas preguntas aparecerán, sin duda, en este congreso. Tratemos ahora de adentrarnos en la complejidad del tema y en las muchas contradicciones que genera.

Una de las pocas cosas buenas que tiene cumplir muchos años es que, al menos en mi caso, acabas aceptando esas contradicciones como forma normal de vida. Cuando yo era mucho más joven estaba mucho más seguro de las cosas que ahora, y defendía con pasión mi visión, en mis clases como profesor y en la vida. Yo me situaba en LO CLARO (para mí), y desde ahí veía e interpretaba el mundo. Hoy me sitúo mucho más en LO OSCURO, no porque no tienda a lo claro, tendencia humana elemental, sino porque, como decía Ortega: “Si aspiramos a lo claro tendremos que ir a ello desde lo oscuro.”

El arte es muchas veces la manifestación de esos problemas y contradicciones entre el ser humano y el mundo, y nos permite expresar y conciliar, de algún modo, lo que de otra manera sería inexpresable e irreconciliable. El artista tiene el privilegio de poder transitar en diferentes dimensiones, en busca de imágenes y metáforas que puedan ser comunicadas. La vida, en su profundidad y complejidad, hace una llamada para que alguien la saque a la luz y de forma a lo informe. Hacemos teatro, y enseñamos teatro —y es importante señalarlo— no por necesidades “teatrales”, sino por esa necesidad que tiene la vida de expresarse.

El problema está cuando, al tratar de normalizar todo este proceso para poder enseñarlo, no lo hacemos desde el lugar adecuado y lo destruimos. Cuando intentamos fijar el arte dramático a partir de una definición unitaria, decidida racional o ideológicamente, lo falsificamos al romper su dispersión y naturaleza originaria. Cada vez que alguien define lo que el teatro es, o debe ser, está destruyendo su realidad y entrando en un simulacro, fuera de su campo artístico. Por eso es tan difícil enseñar teatro, de verdad, y fácil enseñarlo dentro de ese simulacro.

Pero vayamos por partes y una vez expuestas algunas de las preguntas y dificultades que nos encontramos en el terreno de la Pedagogía Teatral, intentemos fijar y comprender el campo donde nos estamos moviendo: el de la Razón Poética.

2. ¿A qué llamamos Razón Poética?

Para hablar de la Razón Poética, permitidme empezar esta parte de mi intervención con una pequeña historia. Hace muchos miles de años, al comienzo de los tiempos oscuros —cuando aún no había civilización, ni cultura ni arte, ni nada de lo que vamos a hablar hoy aquí—, dominaba en la tierra la selva virgen, lo informe, lo inhóspito y lo inhumano, antes de formarse lo que ahora entendemos por mundo. Se vivía al día, sin forma social alguna, cada uno a lo suyo en un desorden sin futuro. Entonces algunos hombres y mujeres decidieron, con un gran esfuerzo, abrir en algunos sitios de esa intrincada selva un pequeño lugar, salir de lo inhóspito, limpiar una explanada y hacer un CLARO DEL BOSQUE, y reunirse allí y crear un lugar visible, una altura o escenario, y celebrar allí sus ritos y sus representaciones, para identificarse, para conocerse y agruparse en comunidad, y para sentirse humanos a partir de ese Orden Nuevo creado en ese claro del bos-

que. Y va a ser en ese pequeño espacio limpio y organizado para actos rituales de la comunidad, donde van a tener su origen las fuerzas impulsoras de la vida cultural de la sociedad.

Ante la preocupación y el asombro que nos causa el mundo (al comienzo de los tiempos y ahora), el ser humano puede reaccionar utilizando la razón o la imaginación. La Razón poética coloca ese IMAGINAR en el centro de la relación ser-mundo. Otorga, por tanto, a la fantasía igual o mayor fuerza cognitiva que a las categorías procedentes de una formalización conceptual de lo real, y le da el valor de ser, además, lo originario. Defiende, por tanto, a la imaginación creadora frente a un racionalismo filosófico o un idealismo exclusivo, el Pathos frente al Logos, mostrar frente a demostrar, la inducción frente a la deducción, el tránsito frente a lo establecido, y la emoción y la pasión desde dentro de la vida, frente al reduccionismo de lo humano del pensamiento racional-deductivo.

El arma principal que tiene esa imaginación en la batalla contra lo informe y lo inhumano, es LA METÁFORA. Da forma así, con la metáfora, a lo amorfo, y “da voz a lo que pide ser sacado del silencio”, en palabras de María Zambrano. Y nos permite contarnos a nosotros mismos, y a los demás, lo que imaginamos que somos y lo que imaginamos que nos está pasando.

Esta Razón poética es analizada, como tal, por Giambattista Vico y una serie de filósofos humanistas que defienden su gran importancia en su batalla frente al logos dominante. En palabras otra vez de María Zambrano: “Desde que el pensamiento racionalista consumió su “toma de poder”, la poesía se quedó a vivir en los arrabales, arisca y desgarrada diciendo a voz en grito todas las verdades inconvenientes; terriblemente indiscreta y en rebeldía.”

Estamos tomando el término “poesía” en un sentido amplio y originario. Toda causa que haga pasar algo de no ser al ser es *poiesis*, en el mundo griego. Luego poesía es igual a creación.

Nos estamos refiriendo aquí, pues, a estas dos variables enfrentadas que libran una batalla constante dentro de nosotros y en la sociedad: razón y sensibilidad, como caminos opuestos de enfrentarse al mundo. La Razón Poética será pues, en palabras de Zambrano, siguiendo a Vico: “La razón de lo irracional (...) Algo que es más ancho que lo que entendemos por razón, y que se desliza también por el interior de los seres humanos...”. Estamos entrando aquí también, como vemos, en la Razón Vital, de Ortega, tan cercano al pensamiento de Zambrano.

¿En qué nos afecta este debate a nosotros dentro de la Pedagogía teatral? En que hemos de entender que el arte y la creación que enseñamos en nuestros centros no solo aportan algo valioso al patrimonio cultural de la humanidad con sus productos artísticos, sino también que estamos defendiendo en nuestras clases una LECTURA DE LO REAL a partir de la Razón Poética, modo de acceso al bien, a la verdad y a la comprensión del mundo, diferente a las formulaciones conceptuales del logos.

La Razón Poética defiende, pues, que la imaginación es una disposición primordial de la mente, un tratar de responder a esa preocupación y asombro que nos causa el mundo: desde dentro de la pulsión de la vida, es decir, desde “lo que

sentimos”, desde el tránsito de nuestro existir, desde la historicidad y causalidad del fluir de nuestra vida.

Esta línea de la Razón Poética, no solo como fuente de creación sino también como forma diferente de conocimiento humano, ha sido defendida a lo largo de los tiempos no solo por los creadores, sino por pensadores y filósofos como Heráclito y Séneca, Nietzsche y Jean Batista Vico, Lacan y Jung, Ortega y María Zambrano, Ernesto Grassi y un largo etcétera.

3. Fantasía y metáforas

Según la Razón poética, La Imaginación o Fantasía es, pues, una disposición primordial y originaria en nuestra relación con el mundo, un modo de acceso al conocimiento y de relación con la vida diferente a las formalizaciones racionalistas y conceptuales. Es importante, por tanto, al diseñar los planes de una enseñanza teatral recordar que lo puramente racional no puede captar la plenitud de sentido. No estamos con ello renunciando al terreno del pensamiento lógico, sino ensanchándolo e impregnándolo del sentimiento vital, pues, como decía Unamuno: “Piensa el sentimiento y siente el pensamiento”.

Este punto de partida es difícil de comprender, y de aceptar, por personas que hacen una lectura única de la realidad desde una dimensión conceptual. Los sistemas cerrados son lo único que ofrecen seguridad a los angustiados, como una muralla invulnerable frente al latido abierto de la vida.

Recordemos las palabras de Platón en *La República*, tantas veces defendidas —directa o indirectamente— por pensadores, filósofos y moralistas de todo tipo, a lo largo de los tiempos: “En el momento en que recibáis a las musas voluptuosas, sean épicas, sean líricas, el placer y el dolor reinarán en vuestro Estado en vez de la ley y la razón.”

Según Platón, y todos sus muchos seguidores que llegan hasta hoy siguiendo ideologías paralelas, hay que optar, por tanto, por uno de los dos caminos: o las musas voluptuosas del arte (el malo), o la ley y la razón (el bueno). Teniendo en cuenta, además, que el arte —y en eso tiene su razón Platón y sus seguidores— no es nunca inocente, y provoca el malestar, la turbación, las contradicciones y el desorden de las pasiones en busca siempre de lo maravilloso y desconocido, habrá que desterrarlo de nuestro Estado ideal, O DOMARLO Y PONERLO AL SERVICIO UTILITARIO DE CAUSAS MEJORES.

La Fantasía es despreciada a partir de ahí como una formulación puramente semántica del mundo no científico, fruto de la mente subjetiva y caprichosa del creador. ES IMPORTANTE RECORDAR que todos los sistemas represivos y de pensamiento único odian la IMAGINACIÓN, y combaten, de forma más o menos encubierta, los valores y la dimensión que esta aporta: la belleza, el placer y el ingenio creador, es decir: el arte.

Recordemos las palabras que le dice Hamlet a Horacio, cuando discuten sobre lo posible (desde un punto de vista racional), y lo imaginario: “Hay más cosas entre el cielo y la tierra, Horacio, de las que tu filosofía puede entender.”

Para comprender el valor y la importancia de la Fantasía en la construcción del mundo, solo tenemos que pensar cómo sería este mundo sin que el arte hubiera aportado en todo tiempo esa lectura diferente e imaginaria que le es propia. Creemos que, con las Pirámides de Egipto, con Cervantes, con Velázquez y con las tragedias griegas, el mundo es mejor que sin ellas. Pensemos por un momento, un mundo sin una dimensión poética (imaginaria y metafórica) de la vida, y que nunca existieron Esquilo, Sófocles y Eurípides, ni Calderón, ni Shakespeare, ni Goya, ni Mozart ni Miguel Ángel.

Pero hemos dicho antes que, además, hay que entender La Fantasía en un sentido mucho más amplio que únicamente como material básico para los creadores, ya que vivimos en un mundo creado y ordenado IMAGINATIVAMENTE. Y lo mismo sucede con nuestras vidas particulares. Primero hemos de imaginar, de alguna forma, nuestra relación con el mundo y nuestro existir en la vida futura, para que una cadena de causalidades razonadas se ponga después en marcha en busca de tales fines. La Fantasía diseña las interpretaciones de sentido que conforman, después, las consideraciones racionales.

Podemos distinguir, por tanto, dos sentidos del término Fantasía. Uno como “fantasía poética” (creadora, ingeniosa); Y, un segundo como “fantasía reestructuradora” (modeladora y organizadora de futuro). Subamos un escalón más en este análisis y veamos que a través de la fantasía el hombre no solo hace el mundo y narra, con metáforas, aquello que hace, sino que también se hace y transforma a sí mismo, por medio de este proceso dinámico, avanzando y desarrollando su humanización. Luego La Fantasía nos sirve: 1º para “hacer” (relacionarnos con las cosas), 2º para “narrar” lo que hacemos (organizar semánticamente el mundo), y 3º para “transformarnos y evolucionar” (imaginando situaciones diferentes de futuro). La FANTASÍA es, por tanto, una importantísima herramienta de la evolución humana.

De ahí nuestra gran responsabilidad en el campo de la pedagogía artística, ya que en nuestras clases estamos hablando siempre de algo mucho más importante que de la pura técnica teatral.

Podríamos detenernos mucho más a analizar esta palabra, Fantasía, que tanto tiene que ver con nuestro trabajo de creadores, pero como hemos de avanzar hacia otras cuestiones, diremos únicamente que es un término griego (*phantasia*), que se traduce en la tradición latina mediante el concepto de *imaginatio*, sin entrar en el debate dado a lo largo de los tiempos sobre su amplitud y significado

Lo más importante para la reflexión que estamos haciendo aquí es que configura todo un universo, y eso lo hace con su principal arma: la metáfora, de la que vamos a hablar a continuación.

EL LENGUAJE METAFÓRICO pertenece al ámbito de lo retórico y de lo artístico, y es la principal voz de los creadores en nuestra batalla contra lo caótico. En palabras de Ernesto Grassi, uno de los más importantes estudiosos del tema: “La metáfora se interpone entre nosotros y el embate de lo caótico. El caos de las impresiones sensoriales alcanza así la claridad en el orden de una creación.”

Y esa metáfora al luchar contra lo informe, y en su búsqueda de una plenitud de sentido, genera Mitos, narración simbólica de acontecimientos primordiales

que nos deja captar las relaciones del ser con lo desconocido, aunque sea dentro de una lógica primaria y fuera de las formulaciones de la razón. Se revelan así, metafóricamente, la estructura de lo real y los múltiples modos de ser en el mundo, narrando historias referentes al problematismo de la realidad (ejemplarizando realidades problemáticas).

La Humanidad, desde sus etapas más primitivas, ha puesto nombres a lo desconocido y ha tratado de comunicarse después con ello a través de ritos, celebraciones, religiones, tragedias, etc. El ser vivo necesita una cosmogonía para situarse a sí mismo dentro del universo, y para poder vivir controlando, de alguna manera, el temor a lo desconocido que le envuelve y a la muerte que le espera al final de su camino. Estos actos nos relatan siempre un acontecimiento primordial, y están llenos de simbolismos que las diferentes culturas interpretan a su manera. Tienen un sentido originario y fundador, y establecen, por medio del lenguaje poético, la revelación metafórica de lo desconocido e informe.

En la enseñanza teatral estamos, de forma consciente o no, trabajando siempre con los materiales de la metáfora y el mito, principalmente al enfrentarnos al problema de la creación dramática, por eso es tan importante estudiar y analizar este campo originario y sus relaciones con la creación escénica.

4. El problematismo creativo y el humanismo

Lo más importante para nosotros, profesores y alumnos, de estas reflexiones sobre La Razón poética, es la relación, y la contradicción existente, entre pensamiento deductivo y creación artística, entre *razón* y *sentimiento*, a la hora de impartir nuestras enseñanzas.

El arte, aun cuando a veces sea reflexivo, es, por encima de todo, sensibilidad e ingenio, vitalidad y mostración del ser humano en su choque con el mundo. Ello nos acerca al enfoque de la vida como drama, como decía Ortega, porque esa vida es puro problematismo.

Por eso el arte dramático se articula en torno a la presentación, en general, de “la vida como problema”, y en particular, en cada obra, de un *conflicto* a partir del cual fluye en seres individuales concretos (los personajes) ese problematismo de la vida, en medio de las circunstancias particulares que les rodean.

El creador conoce a la vez que hace. O, dicho de otro modo, al contrario que el filósofo, que hace (filosofía) porque conoce algo, el creador conoce algo no solo porque lo deduce, sino porque lo hace, porque lo crea. Por eso una buena obra dramática es siempre un hacer-conocer, dentro de una zona problematística de la vida que desvela una verdad.

Nos hemos situado aquí dentro de una tradición HUMANÍSTICA en la que se defiende que no podemos plantear ni resolver los problemas que realmente nos afectan de una manera abstracta, ideal o solo racional, sino valorando el sentimiento, las emociones y el gusto. Para los humanistas el mundo no surge a partir de teorías sino a partir de un acto de Fantasía que está siempre relacionado con nuestra situación vivencial y problemática concreta, y con los sentimientos y emociones que nos hace gozar o sufrir ese momento.

5. Privilegio y responsabilidad de la enseñanza

No vamos a entrar en más problemas ni contradicciones, para ajustarnos al tiempo acordado para esta intervención. Así que para terminar estas reflexiones —que seguramente aportarán más dudas que certezas—, quiero referirme brevemente al privilegio y a la responsabilidad que tenemos todos los que nos dedicamos a la enseñanza teatral, tanto profesores como alumnos.

Privilegio por el placer que nos produce hacer algo que nos apasiona y nos hace disfrutar, aunque siempre habrá quien tenga una opinión negativa de estas enseñanzas por las grandes dificultades que encierran, y ejemplos negativos de muchas personas que a pesar de haber realizado estudios de este tipo no consiguen llegar a su meta; pero el tema del resultado, o del éxito y el reconocimiento social, no debe ser la finalidad principal de este campo pedagógico. A la enseñanza teatral hay que acercarse siempre con la intención de darle lo mejor que tenemos, nuestro entusiasmo, vocación, energía y entrega total. Que los alumnos aprendan esto es una de las principales tareas de un centro como en el que nos encontramos.

Y para hablar de la gran responsabilidad que tenemos en estas enseñanzas, recordemos que comencé esta intervención hablando de esos Claros del bosque creados, al comienzo de los tiempos, por algunos antepasados nuestros para salir de lo informe, lo inhóspito y lo inhumano, y crear así mundo. Por eso vamos a terminar cerrando con la misma metáfora. Esta historia sucedió, como digo, hace miles de años, pero es importante tomar conciencia de que tenemos que seguir, día a día, manteniendo abiertos y vivos esos pequeños claros del bosque, esos espacios para la belleza, la creación, la pasión, el bien y verdad, luchando, desde nuestra visión artística de la realidad, contra la selva inhumana que nos rodea, para que NO inunde nuestra explanada y nuestro lugar liberador de las artes escénicas, necesario para el desarrollo y crecimiento de la humanidad. Esa es nuestra gran responsabilidad, por eso estamos hoy aquí, tratando de descubrir los mejores caminos para realizar nuestra tarea.

Sigamos adelante con optimismo, tal vez la primera virtud de un profesor y de un alumno, optimismo de que, con nuestro esfuerzo, las cosas siempre pueden cambiar a mejor, con la certeza de que cada una de nuestras clases es imprescindible en esa batalla por mejorar nosotros, primero, para poder mejorar el mundo, después, con nuestro trabajo. Y con nuestro afecto a los ciudadanos que nos rodean en esas explanadas, “el público”, pues sin ese afecto a los que va destinado nuestro trabajo en ese CLARO DEL BOSQUE que es cada escenario, toda nuestra existencia de creadores, profesores y alumnos no tendría sentido.

Y nada más. Gracias a todos por vuestra atención.

José Luis Alonso de Santos (noviembre de 2016)

**I Congreso Internacional de Pedagogía Teatral. RESAD
16, 17 y 18 de noviembre 2016**

Dirección

Juan Pedro Enrile

Coordinación y diseño de cartel

José Luis Massó

Comité científico

Rafael Ruiz, Charo Amador, Eduardo Vasco,
Ignacio García May, Miguel Tubía,
Miguel Ángel Camacho, Juanjo de la Fuente,
Alicia Blas, Jorge Saura y Juan Pedro Enrile.

Comité organizativo

Begoña Frutos, Agustina Aragón, Soledad Garre,
Sergio Leal, Jorge Saura.

**PEDAGOGÍA
TEATRAL**

RESAD

Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid
Avenida de Nazaret 2, Madrid 28009
www.resad.es - congresopedagogia-2016@resad.es