

AGRADECIMIENTO A IDEA por el Tributo

Queridos colegas, miembros de la IDEA

El niño que fui, y que permanece en mí, como lo estima el análisis transaccional, expresa su alegría, visceral y orgánica, por la delicada y amable distinción hecha esta tarde a mi persona. Me siento tan bien, como cuando mi abuelo me miraba con profundo amor y esperanza. Hoy, abuelo yo, miro al niño que fui con la misma mirada.

Pero el niño creció y se hizo adulto y desde los diez años fue al teatro. No fue extraño, entonces, que estudiara para actor, y actuara. Ni que, egresado a los 22, comenzara a enseñar, por que habían muy pocos profesores de teatro en su país.

Mas, como también la práctica del teatro para niños y jóvenes era escasísima, comenzó a dirigir este tipo de obras. Y formó el Centro Cultural NOSOTROS y le pintó ojos al árbol de frente a su casa familiar, que era el local, convirtiéndolo en el árbol más famoso de Lima. Para entonces, se había dado cuenta de que le encantaba enseñar y que ésta sería la vocación de su vida. Los jóvenes lo escuchaban con gran atención. Pero le incomodaba que muchas veces su atención intensa parecía decirle "Miro el mundo a través de tus palabras"

Decidió, entonces enseñar, como los Amautas, maestros del incario, que enseñaban trabajando al lado del alumno, al mismo nivel y con el mismo entusiasmo creativo. Como el proceso enseñanza-aprendizaje es siempre inspirador, las iniciativas de los alumnos lo fueron orientando sobre cómo debía proceder para lograr que los alumnos mirasen el mundo sin intermediarios.

¿Cómo proceder para que los estudiantes de arte alcanzasen la creación artística, sincera y espontánea sin las inhibiciones que provocaba la conducción por impositivos métodos lógico- cartesianos?

Se planteó así la hipótesis que, para iniciar la afirmación de las cualidades de Comunicación Sensible hasta arribar al Comportamiento Artístico intuitivo, espontáneo y original, se debía superponer identidades por experiencias sucesivas y escalonadas de autodescubrimiento en cinco momentos, hasta llegar a empoderar la expresión propia de la persona:

1. Partir del Yo corporal, para afirmar el yo subjetivo.
2. Propiciar la comunicación intersubjetiva lanzando un leve puente de sonidos para transitar de la soledad a la compañía. Las relaciones entre Yo y Tú que permiten establecer el Yo social. Extender el acto comunicativo a la variedad formal del mundo y ejercitarse en el diálogo con las formas naturales y las creadas por los seres humanos. Lo que significa ir desde el Yo social hacia el Yo cultural, ecológico o material. Y, desde estas adquisiciones, comprometerse con la Patria para afirmar el Yo histórico y advenir finalmente a la ciudadanía terráquea y al Yo cósmico.

3. El cuerpo fue el punto de partida del proceso metodológico. Se comenzó por tareas corporales en las que se valoraba la piel como nuestra profundidad. La sensación fue el punto de ataque que provocaría progresivamente la consciencia del YO corporal. Es una experiencia troncal, la educación de la percepción integral, empleando por lo menos nueve de los 20 sentidos, para lo cual se realiza la APERTURA SENSORIAL. En esta etapa es fundamental el hallazgo de la tonicidad personal conveniente para la disposición a la motilidad ideal para el conocimiento. Se entrena la desinhibición, la soltura para llegar al dominio corporal. Los participantes van haciéndose conscientes de sus movimientos, ya que se activan TODAS LAS ARTICULACIONES. Siendo el objetivo, el manejo, como metáfora existencial, del cuerpo liberado.
4. En una etapa inmediata, se propician Contactos sinceros con los demás. La mirada es el contacto rector. Se produce el encuentro y el acercamiento con el otro, con los otros iguales, semejantes pero con experiencia distante y distinta, cuyo intercambio de dones y dotes enriquecen mutuamente a cada uno de los participantes. Conviene comenzar por formas mínimas de acercamiento al otro. El amor se experimenta como un sentimiento en que "Yo no sé dónde termino Yo ni dónde comienzas Tú porque Yo soy Tú y Tú eres Yo (Martín Buber). El amor está presente en la amistad y la camaradería del grupo, En el abrazo, en el aprendizaje de la comprensión y la tolerancia. El acto comunicativo sensible tiene la virtud de propiciar contactos sinceros, que son la base de la armonía colectiva y que permiten el establecimiento del YO social. Plano de identidad colectiva que propicia la creación solidaria grupal en círculos de fraternidad y la creación de Metáforas de encuentro y acercamiento.
5. Paralelamente, comienzan las relaciones y el diálogo con la variedad formal del mundo. Para iniciar este diálogo, sólo se necesita despojar a las formas de las palabras que las nombran y por las cuales están ya clasificadas. Las taxonomías funcionan como el apellido que, en una familia bien sabemos, nunca traduce la variada y estimulante diferencia de personalidades de los miembros. Al tratar lo conocido como desconocido, mediante la comunicación sensible hemos llegado a obtener una estrategia para el diálogo revelador con las formas del mundo.
6. *"A una íntima expresión auténtica, original y plasmada sólo puede llegar aquel que vive intensamente la variedad formal del mundo, el dinamismo vital de las formas. Y sólo tendrá acceso al devenir cósmico de las formas quien profundice en la revelación del ser que ellas simbolizan"* (Johannes Pfeiffer *La poesía*). Piedra, rama, papel, seres inanimados aparentemente, nos cuentan sus historias, contribuyendo al autodescubrimiento de los participantes. Y al empoderamiento de nuestro YO cultural, ecológico, o material, si se quiere, fuente de insospechadas metáforas y de

respeto a la naturaleza y al paisaje urbano. Es imposible agredir al medio ambiente cuando se ha dialogado con las formas del mundo.

7. La ciudad como creación permanente conduce al sistema social y su proceso histórico. Cuando se transita por los cauces históricos, desde el presente, se profundiza en los hechos y la herencia de los hombres del pasado. Los puntarunacuna de nuestra tradición andina. Para tomar consciencia de que, cual árboles, también los seres humanos no sólo echamos raíces en un lugar del planeta tierra sino que llegamos al mundo por el camino de la Patria. Y por este esfuerzo nos elevamos al YO histórico desde la tradición, el mestizaje, el heroísmo y se alzan las voces de protesta y se estudia, para transformar el mundo y construir el buen presente que llevará al mejor futuro a la humanidad.
8. Inspirados por *Los siete saberes que deben guiar la educación en el tercer milenio, propuesto a UNESCO* por Edgar Morin, se arriba finalmente al reconocimiento de nuestra identidad terrenal y se asume nuestra pertenencia al planeta Tierra, al Sol, al Multiverso infinito y eterno.

El diálogo con las formas del mundo y con la historia brindan identidad cultural y nacional, activando en el alumno las múltiples dimensiones de su humanidad. Comprende que es uno con el cosmos, que desde el primer big bang, hace quince mil millones de años, porta la chispa de la renovación, que no es una parte del Todo sino el Todo mismo, que es en fin un YO cósmico, demiurgo que se ha convertido a sí mismo en palabras (Lu Ji, *Wen Fu, Disposiciones previas*)

Desde el niño que aún llevo en el alma, gracias, queridos amigos, por este instante inolvidable. ¿Y qué otra cosa no es un instante que la síntesis de la duración y la eternidad? Gracias por este gesto de amor y solidaridad en que no sé dónde comienzo yo ni donde terminan ustedes porque yo soy ustedes y ustedes soy yo. Me han llenado de mundo y sé que me llevo en el alma a todos para siempre. Gracias por su fidelidad a IDEA y mantener encendido el faro optimista y humanizante de la presencia activa del teatro en la educación del mundo, que tanto lo necesita.

Ernesto Ráez

2 de Setiembre, 2019

Conferencia "Construyendo puentes en favor, a través y por la educación en teatro"

IDEA, Asociación Internacional de Drama, Teatro y Educación