

XVI
Congreso Nacional de
Investigación Educativa
CNIE-2021

El Método Valencia: La especificidad del lenguaje teatral como metodología para la formación de actores

Berenice González Caballero

beren_caballero@hotmail.com

Área temática 06. Educación en campos disciplinares.

Línea temática: Análisis epistemológico y metodológico de un campo de saber disciplinar y de su enseñanza.

Porcentaje de avance: 60%.

Trabajo de investigación educativa asociado a tesis de grado.

Programa de posgrado: 3er Semestre de la Maestría en Pedagogía.

Institución donde realiza los estudios de posgrado: Universidad Nacional Autónoma de México.

Resumen

La enseñanza del arte dramático amerita todo el rigor metodológico, didáctico y disciplinario. Actualmente en la Ciudad de México en las escuelas profesionales de teatro existe una carencia en la enseñanza de técnicas de actuación oportunas y viables para la formación de actores mexicanos. El Método Valencia es una técnica teatral creada por el profesor, actor y director mexicano Rodolfo Valencia Gálvez, que propone establecer la importancia de definir la enseñanza sobre la especificidad del lenguaje teatral en la formación de actores. Está basado en sus fundamentos teóricos y prácticos en psicoterapias corporales como la Bioenergética y la Gestalt, el teatro popular y social. Esta investigación tiene como meta sistematizar y pedagogizar dicho método a través de la experiencia corpórea de los exalumnos del profesor mexicano Rodolfo Valencia que actualmente ponen en práctica su método.

Palabras clave: *Pedagogía teatral, Teatro, Métodos de enseñanzas.*

Introducción

En el área de la Pedagogía teatral en México existen pocos escritos que contengan fundamentos teóricos, metodológicos y didácticos, que ayuden a los profesores de teatro en la enseñanza teórico-práctica; y en la formación de actores profesionales que posean una técnica como herramienta fundamental para el actor (Cifuentes, 2017). En México existe un empeño por ganar terreno en el campo de la Pedagogía teatral, aún en construcción y con bastantes posibilidades de exploración.

En el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU) principalmente se han realizado una gama extensa de trabajos de investigación sobre la Pedagogía teatral, destaca principalmente el de Carlos Díaz Ortega, doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien menciona que todavía existe mucho trabajo por realizar, por ejemplo, que “permita sentar las bases para un didáctica consecuente, pertinente y clara, y una comunicación más concreta y eficiente entre maestro y alumno, al margen de las metáforas” (2014: 143).

Díaz (2014) también nos menciona que en México existe una tendencia a formar a los nuevos actores sin un método, y que cada profesor construye su propia clase o “técnica” de acuerdo, a su experiencia actoral y lo que le ha funcionado en su práctica profesional, pero que carecen de una verdadera metodología con un sustento teórico y práctico. Y nos lanza esta reflexión a manera de pregunta: “¿Sí no hay método qué objeto tiene ir a la escuela?” (p.144). Esto nos obliga a pensar que todavía existen vacíos que dan cabida a la poca rigidez pedagógica y didáctica de lo que se debe enseñar en las escuelas superiores de teatro.

Hasta el momento los métodos de actuación más conocidos en la Ciudad de México son los de Héctor Mendoza, quien desarrolló una metodología actoral basada en Denis Diderot y Stanislavski (Benítez, 2016), así como José Luis Ibáñez, quien plasmó gran parte de su preocupación teatral en la enseñanza de forma y fondo del texto, y en particular del verso en los textos del Siglo de Oro (Harmony, 1996). Y por supuesto, el *Método Valencia* (MV) que retoma el *Método de las Acciones Físicas* de Stanislavski (1994) por su aportación a la concepción del lenguaje teatral (Herrera, 2006).

La investigación que realizo en estos momentos como estudiante en el posgrado de Pedagogía se basa precisamente en el estudio, análisis epistemológico y metodológico del MV. Fue creado y enseñado por varios años por el exprofesor mexicano Rodolfo Valencia Gálvez hasta su muerte en el 2006, en la carrera de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Este método de actuación tiene como base diez *Categorías de Juicio* a desarrollar en el actor, para el estudio a profundidad sobre la especificidad del lenguaje teatral y conducirse conscientemente en el escenario; así como, dominar a voluntad la creación y desarrollo del sentimiento, parte primordial del trabajo del actor. En sus fundamentos teóricos se visualizan tanto aportaciones de otras técnicas actorales como terapéuticas.

El método de actuación que desarrolló el profesor Valencia tiene sus inicios e influencia del director, actor y coreógrafo japonés Seki Sano, quien radicó en México desde su llegada en 1939 hasta su muerte en 1966. En los años cincuenta Valencia trabajó con Seki Sano como actor, asistente de dirección y adaptador (Domingo, 2008).

Algunas de las teorías e investigaciones de Valencia —y que se pueden visualizar en sus ejercicios prácticos del método— se encuentran sustentadas en los estudios de la bioenergética en el cuerpo humano por Alexander Lowen (1990) y John Pierrakos. También la influencia de la *terapia Gestalt* al método, ya que Valencia estuvo en contacto directo con las técnicas terapéuticas de Fritz Perls, gestaltista reconocido y médico psicoanalista (Herrera, 2006).

Además, Valencia contribuyó con una original propuesta metodológica que fue el *Teatro Conasupo de Orientación Campesina* (TCOC). En esta experiencia teatral con comunidades indígenas, se pueden vislumbrar las inclinaciones y aportaciones pedagógicas que más tarde desarrollaría en su propio método de actuación, además de sus inquietudes estéticas y su tendencia hacia un teatro social y popular (Flores, 2001).

Es importante resaltar que esta técnica ha tenido poco reconocimiento académico, teatral y pedagógico, ya que el profesor Valencia nunca pudo plasmarla de manera escrita, y tampoco tuvo mucha visualización en la práctica con montajes escénicos cuando aún vivía, sólo un grupo de cinco actores de manera presencial — durante tres años antes de su muerte— fuimos a mostrar el método a las escuelas profesionales de teatro en la Ciudad de México.

Por este hecho, es preciso —como sucede en otros países— crear y desarrollar nuevas metodologías para la enseñanza de una técnica de actuación en México, es una profesión que amerita todo el rigor académico, sobre todo en las escuelas superiores de teatro, que forman profesionales a nivel licenciatura, ya que estos, serán los próximos investigadores del arte teatral, formadores o creadores escénicos.

Así pues, esta investigación contempla el siguiente objetivo: Identificar los elementos pedagógicos que componen la enseñanza de la especificidad del lenguaje teatral que propone el MV. Dicho objetivo pretende resolver las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué elementos son necesarios recuperar y pedagogizar que constituyen el lenguaje teatral para la formación de actores? ¿Por qué es importante la enseñanza sobre la especificidad del lenguaje teatral? ¿Qué significado le otorgan a la experiencia vivida y corpórea los actores teatrales a la especificidad del lenguaje teatral en el MV?

Desarrollo

En el plano estructural del MV cabe resaltar que es una técnica que ya no se basa en la construcción del personaje, además de la concepción y pertinencia de indagar en especificar la importancia de la enseñanza sobre

el espacio escénico. Esto se ve reflejado con *las relaciones dramáticas en el espacio y el discurso dramático*, en comparación con las técnicas antes mencionadas de Mendoza e Ibáñez (Cifuentes, 2017). Esta es una aportación valiosa de dicho método, y por lo cual, vale la pena recuperar su riqueza pedagógica y de enseñanza del teatro (Herrera, 2006). Tomando en cuenta que hasta el momento la mayoría de las técnicas de actuación se derivan en reinterpretaciones del método de Stanislavski, quien su última aportación a la formación de actores y al estudio del teatro fuera el *Método de las Acciones Físicas* (Stanislavski, 1994), el cual todavía se fundamenta en el análisis y estudio a partir de la construcción del personaje.

El MV propone una serie de acciones para dominar a voluntad la creación y desarrollo del sentimiento. Ese manejo de la emoción que no se desborda, sino que se conduce en control y con límites que marca el mismo discurso que se ha seleccionado previamente por el artista escénico (Valencia, 1999). Que en el arte de ser actor es fundamental en el manejo de una técnica.

En un artículo que escribiera el mismo Valencia (1999) destaca las diferencias entre el texto literario y el lenguaje teatral, en el cual se vislumbran sus inquietudes ante la necesidad de profundizar sobre la especificidad del lenguaje teatral; y la separación con el texto dramático, ponderando que el teatro puesto en escena debe hablar por sí mismo en su propio lenguaje. Ya que desde esos años y hasta ahora muchos teóricos y realizadores teatrales siguen sujetándose a la cuadratura del texto dramático, dejando a un lado la riqueza que proporciona el lenguaje teatral.

El profesor Rodolfo Valencia creía en la importancia de esclarecer la especificidad del lenguaje teatral, como consecuencia vertió todos sus conocimientos e investigaciones, tanto de técnicas terapéuticas como teatrales, para establecer de manera clara un glosario, un vocabulario que diera cuenta de este lenguaje a partir de categorías que lo estructuraran.

La especificidad del lenguaje teatral se encuentra sustentado en las siguientes Categorías de Juicio: *Las relaciones dramáticas en el espacio, el aquí y ahora, el estado de disponibilidad, conciencia y contacto consigo mismo* a través de la *respiración lúcida*, presencia escénica y compromiso social. La Pedagogía Gestalt (Yontef, 1997), Pedagogía integrativa (Petzold, 1987) y la Pedagogía crítica (Giroux, 2003) nos ofrecerá una mirada confluyente y en relación con el acontecimiento teatral.

Para esto, la investigación se ha planteado pedagogizar el MV que sería en términos prácticos, convertir y encontrar aquellos elementos que nos ayuden a traducirlo para su enseñanza, es decir, el acto de pedagogizar vendría hacer la acción de intervenir pedagógicamente el MV para convertirlo en un contenedor educativo de saberes. Esta acción educativa no es nada nueva, incluso ya en Alemania a finales de los años 80s, se propuso extender la Pedagogía en sus usos epistemológicos para nombrar aquellas acciones sociales que estuvieran relacionadas con la educación (Depaepe y Simon, 2008).

Metodología

La presente investigación de corte cualitativo pretende apoyarse de la fenomenología desde la experiencia vivida de los sujetos (Van Manen, 2005), es decir, el significado que le otorgan los sujetos teatrales de su experiencia ante el MV. La fenomenología intenta fundamentalmente explicar los significados, tal como lo vivimos en nuestra existencia cotidiana, en nuestro universo vital.

Así pues, en esta investigación la intención es conocer el significado y la representación de la práctica que los actores teatrales le otorgan al MV, así como la importancia de la enseñanza sobre la especificidad del lenguaje teatral, donde la vivencia recupera su riqueza pedagógica (Lambert, 2006).

Esto lo haré a través de ocho entrevistas conversacionales a profundidad (Van Manen, 2005) y que lo describen también Taylor y Bogdan (1987) como “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes (...) dirigidos hacia la comprensión que los informantes tienen sobre sus experiencias y vidas, tal como las expresan con sus propias palabras” (p.101). Esto con la finalidad de conocer las valoraciones pedagógicas teatrales que los participantes le otorgan al MV y cómo la recrean en la práctica corpórea; también si han adaptado dicho método o lo han recuperado tal y cómo lo aprendieron; ya que en las conversaciones con los participantes me han manifestado que el MV tiene bastantes ventajas para la enseñanza de la actuación y el teatro, por eso la intención de esta investigación de difundir dicho método de actuación a través de la pedagogización del mismo.

Esto nos ayudará a recrear con los actores teatrales que tienen experiencia profesional con el MV, para encontrar los elementos o principios pedagógicos sobre la especificidad del lenguaje teatral. Uno de los criterios de selección de los participantes es que tengan acercamiento con el MV por lo menos tres años, por el tiempo que toma apropiarse y encarnar dicho método. Para ello se han seleccionado ocho actores teatrales, quienes tomaron clases directamente con el profesor Valencia en tres de las escuelas profesionales de teatro: la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), en la carrera de Literatura Dramática y Teatro, y el Centro Universitario de Teatro (CUT), pertenecientes estas dos últimas a la UNAM.

En la transcripción de estas entrevistas conversacionales a profundidad (Van Manen, 2005) que se hagan a los participantes se hará uso de las narrativas. “Narrar implica poner lo vivido en palabras en tanto ideas y emociones; resignificar las experiencias (...) que da cuenta de la configuración particular y compleja frente a los hechos vividos” (Arias, y Alvarado, 2015: 172). Así, las narrativas nos permitirán la construcción en colectivo, con el otro, en la experiencia del quehacer; además de analizar sí el conocimiento del método les ha ayudado en su desempeño artístico de una técnica teatral.

Parte del análisis de las experiencias vividas (Lambert, 2006) de los participantes ante el MV, se realizará en un primer momento de manera descriptiva, en un segundo plano interpretativo y posteriormente reflexivo con los mismos sujetos; esto se tiene pensado durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2021. Las categorías que arrojen estas narrativas se podrán comparar con las *Categorías de Juicio* que el mismo MV propone, y

podrán ser analizados a profundidad. Como refiere Van Manen (2005a) en la investigación fenomenológica no está basado en una serie de procedimientos, sino requiere “la capacidad de ser reflexivo, intuitivo, sensible al lenguaje y abierto a la experiencia” (p.10).

Consideraciones finales

Teniendo como primer acercamiento del guion de entrevista semiestructurada hasta el momento se han considerado las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante-actor ante el MV?
2. ¿Para ti, qué serían *las relaciones dramáticas en el espacio* dentro del MV?
3. ¿Cómo describirías el *discurso dramático* en el MV?
4. ¿En tu opinión, qué elementos aportan *las relaciones dramáticas en el espacio* para contribuir a entender la especificidad del lenguaje teatral?
5. ¿Cómo te ha ayudado el MV en la profesionalización de tu quehacer teatral?
6. ¿Consideras que el MV es una técnica importante para la formación de actores? ¿Y por qué?

El enfoque bajo el cual pretendo analizar las respuestas derivadas de las preguntas antes mencionadas sería la Pedagogía Gestalt, y a partir de ello como la Figura y fondo (Castanedo, 1998) en el MV permite entender la percepción visual de *las relaciones dramáticas en el espacio*; y su relación con la especificidad del lenguaje teatral. El actor en el MV se concibe como un actor propositivo y sujeto activo en la elaboración de cualquier obra teatral, para así contribuir en la creación del *discurso dramático*.

Por ello, es importante seguir considerando y esclarecer lo que compete la enseñanza sobre la especificidad del lenguaje teatral. En este sentido, la Pedagogía Gestalt, así como la bioenergética han ayudado para establecer y crear un glosario, un vocabulario que dé cuenta de este lenguaje a partir de *Categorías de Juicio* que lo estructuren. Por lo tanto, *las relaciones dramáticas en el espacio* parte fundamental de este lenguaje que permite situar al actor en el presente para conseguir trabajarse en un estado disponible, de consciencia y autoconocimiento, desde la perspectiva de las Pedagogías alternativas como la integrativa y crítica que nos brindan un enfoque basado en subjetividades que se recrean en el acontecimiento teatral.

Referencias

- Arias, A., y Alvarado, S. (2015). Investigación narrativa: apuesta metodológica para la construcción social en conocimientos científicos. *CES Psicología*, VIII(2), 171-181.
- Benítez, V. (2016). Metodología de Héctor Mendoza para la creación de un personaje en el El Mejor Cazador. *Arte, entre paréntesis*, (2), 22-30.
- Castanedo, C. (1998). *Terapia Gestalt: Enfoque centrado en el aquí y ahora*. Barcelona: Herder.
- Cifuentes, R. (2017). *Aportes de Héctor Méndoza a la formación actoral en la Educación Superior en México (1980-2010)*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Depaepe, M., y Simon, F. (Junio de 2008). Sobre la pedagogización: Desde la perspectiva de la historia de la educación. *Espacios en Blanco. Revista de Educación*, (18), 101-130.
- Díaz, C. (2014). La pedagogía teatral en el campo de la educación superior. En Retes, J. (Coord.) *Memorias del Encuentro de Pedagogía Teatral 2013* (p.p 143-151), Ciudad de México: INBA/CITRU.
- Domingo, A. (2008). *Las enseñanzas de Rodolfo Valencia. Teatro y Vida*. Veracruz, México: Universidad Veracruzana Facultad de Teatro.
- Flores, A. (2001). *La animación Sociocultural y el Teatro Popular Campesino*. Estado de México: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Giroux, H. (2003). *Pedagogía y política de la esperanza. Teoría, cultura y enseñanza*. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- Harmony, O. (1996). *Ires y Venires del teatro en México*. México: Conaculta.
- Herrera, I. (2006). *Rodolfo Valencia en el Teatro: Su trabajo y su método*. (Trabajo de grado). Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México.
- Lambert, C. (2006). Edmund Husserl: La idea de la fenomenología. *Teología y Vida*, XLVII(4), 517-529.
- Lowen, A. (1990). *Ejercicios de Bioenergética*. Málaga, España: Sirio.
- Petzold, H. (1987). Pedagogía de la Gestalt. *Educación. Colección semestral de aportaciones alemanas recientes a las corrientes pedagógicas*. (35), 47-54.
- Stanislavski, K. (1994). *Ética y Disciplina. Método de las Acciones Físicas (Propedéutica del actor)*. Ciudad de México: Grupo Editorial Gaceta, S.A. Col. escenología.
- Taylor, S. J., y Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de significados*. Barcelona, España: PAIDOS.
- Valencia, R. (1999). Lenguaje literario y lenguaje teatral. *Centro Mexicano de Teatro*, 9-14.
- Van Manen, M. (2005). *Investigación educativa y experiencia vivida. Ciencia humana para una pedagogía de la acción y la sensibilidad*. Barcelona, España: IDEA Books, S.A.
- Yontef, G. (1997). *Proceso y diálogo en Gestalt*. Chile: Cuatro Vientos.