

BITÁCORA DE LA EXPERIENCIA:

TALLER DE DRAMA Y TERAPIA COLABORATIVA EN LA CONFERENCIA MUNDIAL DEL TAOS.

Workshop: "La práctica teatral y la práctica colaborativa en diálogo/ Collaborative practice and theatrical practice in dialogue."

Salvador Lemis (Cuba-México) Instituto Kanankil.

En el Hotel Presidente Intercontinental de Cancún se llevó a cabo el Congreso Mundial del *Taos Institute*, bajo el tema "Prácticas Dialógicas y Colaborativas en la Terapia y el Cambio Social" y el subtítulo: "Honrando el pasado y creando el futuro." Este importante evento ocurrió entre los días 22 y 24 de abril de 2010.

Fueron momentos significativos cuando Harlene Anderson –de *Galveston Institute*– dedicó su tiempo a cada persona, a cada póster de la Exposición, a cada instante de convivencia. Otro acontecimiento interesante fue participar de la conferencia final de Kenneth Gergen quien, con un sombrero fucsia brillante, una bata blanca y lentes oscuros, irrumpió en escena, junto a su esposa Mary, subió al foro *Tulum* y habló en nombre de los terapeutas comunitarios que ya no están en la tierra. Dedicó sus palabras y la Conferencia Internacional a aquellos cuyo legado inspira a los que continúan con este trabajo por un mundo más amable, a la memoria de Tom Andersen, Gianfranco Cecchin, Harry Goolishian, Insoo Kim Berg, Steve de Shazer, Michael White y Paul Watzlávick, adentrándose en la polifonía de las nuevas prácticas que surgieron a partir de semillas creativas generadas por ellos. Siendo su acto performático una metáfora del instante que ya no se recupera, de la parábola del "aquí y el ahora" en las relaciones humanas cotidianas, de aquello que el alma atesora y comparte, de los beneficios de *la conversación* en las relaciones posmodernas actuales.

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de Harlene Anderson, Sylvia London y Sue Levin; Kenneth Gergen, Dora Schnitmann y Edgardo Morales; Sheila McNamee y Marilene Grandesso; Karl Tomm, Sally St. George y Dan Wulff; Mary Gergen, Rocío Chaveste Gutiérrez –por Yucatán– e Irma Rodríguez. Con más de 30 talleres bilingües.

Entre las personalidades que frecuentan las conferencias y congresos desde la postura colaborativa pueden mencionarse actualmente a Kenneth Gergen, Dan

Wulff, Sally St George, Sheila Mc Namee, Lynn Hoffman, Bob Cottor, Sallyann Roth, Down Dole, Harlene Anderson, Mary Gergen, Jan DeFeher, Tom Strong, Diane Gehardt, Jason Wolf, Sue Levin, Jorge Sanhueza, Elena Fernández, Jorge Alberto Sanhueza, Dora Ayora, Irma Rodríguez, Shi-Juan Wu, Dora Ayora, Pável Nepustil, Sylvia London, Peggy Penn, Susan Swing, Chris Kinman, Klaus Deissler, Margarita Tarragona, Rocío Chaveste, Francisco Vadillo y María Luisa Molina, entre muchos más. La mayoría de ellos estuvo presente en este congreso.

Fue de singular importancia la exposición de carteles espectaculares que mostró la labor de muchos artistas y terapeutas colaborativos, así como del estudio del rizoma en las relaciones socio-construccionistas.

El taller impartido por mí, representando a Yucatán desde la ESAY y Kanankil, que incluyó “El proceso teatral y el proceso terapéutico: coincidencias estructurales y de sentido”, con traducción simultánea de la connotada Elena Fernández, de *Grupo Campos Elíseos* y como asistentes Cristina Arce, Ileana Jiménez Gaber y Jaime Bañuelos, tuvo un excelente número de asistentes interesados. Con la participación creativa de personalidades de muchos países, se trabajó el proceso de analogías y homologías para la representación de dilemas actuales, mismos que generan situaciones de conflicto en las relaciones humanas, así como la procreación de espacios de diálogo para su disolución. También colaboré –por parte del Instituto Kanankil y bajo la égida de Rocío Chaveste, María Luisa Molina y Francisco Vadillo- con dos performances relacionados con temas de la cultura maya peninsular que abrieron y cerraron el congreso: la ceremonia del caracol, una danza contemporánea y la danza de las cintas donde participaron todos los invitados. El propio Gergen resaltó la importancia del silencio de la danza y la imagen teatral como lenguajes reveladores de las preocupaciones de la humanidad por la salud de la mente y la reacción a la *multifrenia* global.

ESTRUCTURA DEL TALLER:

El llamado *Nuevo Teatro* y la creación colectiva están más cerca de la Terapia colaborativa, socio-construccionista, de lo que pudiera suponerse.

CUESTIONAMIENTO DESDE LA POSTURA COLABORATIVA.

“¿Cómo podemos crear el tipo de conversaciones y relaciones que invitan a todos los miembros de la comunidad educativa al reconocimiento mutuo y a la utilización de las fortalezas, recursos y creatividad para desarrollar posibilidades donde parecían no existir?”

De acuerdo a Harlene Anderson y Sylvia London.

MI TRABAJO / MI POSTURA:

En cuanto al **rol de teatrista** y las multiplicidades del “Yo”, con todas aquellas voces que están contenidas en mí y desde las que intento expresarme y comunicar ideas, muestro varias maneras que tengo de acercarme a las formas concreto-sensoriales del Arte:

- Como dramaturgo o autor de textos.
- Como director escénico.
- Como diseñador de la propia imagen teatral.
- Como autor de guiones mediáticos.
- Como teatrólogo.
- Como profesor de educación superior.
- Como titiritero.
- Como profesor de máscaras.

En cuanto a mi **rol de terapeuta** deseo acercarme nuevamente a los maestros de *Kanankil*, *Galveston*, *Campos Elíseos* y *Taos*, así como a los que nos han ofrecido múltiples talleres desde la óptica de otras naciones y a los que nos han legado sus reflexiones escritas: estudiar sus palabras, acudir a las fuentes más lejanas y más recientes y dialogar con sus ideas y sus anhelos, confiar en su necesidad de acompañar a completar las piezas que faltan siempre al rompecabezas que construimos todos, para re-comenzarlo a armar después. “Cada cuarto de hora todo es apasionadamente distinto.” (LEANDRO SOTO, pintor cubano en la comunidad de los huicholes.) Yo insistiría en la mentira del instante, en lo construido en inmediatez y en la relectura de lo transustanciado por nuestros cinco sentidos de *homo sapiens*.

Quiero dialogar con voces extraídas del teatro mismo, incluir mi propia voz y a la par, circunscribir aquel aprendizaje que –como una *opera aperta*– multiplique sus postulados flexibles para poder hallar otras y nuevas claves del comportamiento de mi persona, de mi ser social, inmerso en las telarañas de la condición posmoderna, dentro de un mundo observado por un indestructible panóptico, dentro de una cultura con la que no nací (Cuba a México), pero en la que me

inserto ahora (península de Yucatán, república mexicana: universo maya y mestizo del sureste) y donde ejerzo mi vida práctico-profesional, mi vida amorosa y mi vida de relaciones disímiles y humanas en el III Milenio.

Deseo partir de esta tabla diseñada a priori para resaltar algunos planos comunes (y diferenciados) que pueden existir en la sesión creadora teatral y el trabajo con el actor (de manera interna y con sus acciones, imágenes y lenguaje propuesto, más los códigos generados localmente) y en la sesión terapéutica colaborativa y el trabajo con el cliente. Y donde, en ambas experiencias, se conversan situaciones, se narran nuevos discursos, se intentan plasmar dilemas, se da voz a contradicciones, se establecen relaciones de significados e intenciones.

Todos los pacientes o clientes que he tenido desde el primer día de supervisión en estos dos años y con los que he trabajado danzando a través del diálogo sostenido, me han enseñado a conversar de otra manera, a ser más colaborativo, a construir desde la conciencia de sociedad, sistema, diferencia y otredad. Y paralelamente he mantenido otros diálogos con actores y artistas también en ese lapso de tiempo, como otro proceso de enseñanza-aprendizaje. El camino es largo, complejo y sugerente.

MI PREGUNTA:

¿Cómo podría motivar interés profesional y transmitir aquellas ideas que he conjuntado acerca de la terapia conversacional, los equipos reflexivos y el trabajo comunitario, relacionándolas con los postulados flexibles del trabajo analógico-homológico, a personas dedicadas al trabajo terapéutico en diferentes contextos socio-culturales? ¿Cómo ser capaces de abrir interrogantes que no encasillen la experiencia común en estructuras intactas? ¿Cómo generar amor a la sabiduría desde lo cotidiano?

VISIONES / MIRADAS.

LUDUS PER ANALOGIAM.

MUNDO DE LA TERAPIA <i>Therapeutic process</i>	MUNDO DEL TEATRO <i>Artistic process</i>
Situación/Acciones.	Situación/Acciones.
Identidad.	Identidad.

Contextualizar.	Contextualizar.
Equipos reflexivos.	Equipos reflexivos.
Plano espacio/tiempo.	Plano espacio/tiempo.
Interés, sorpresa.	Interés, sorpresa.
“As if...”	“Como si...” o “si... mágico”
Diálogo interno.	Tren de pensamiento.
Roles.	Roles.
Identidad.	Identidad.
Tentatividad.	Tentatividad.
En proceso...	En proceso...
El “aquí y el ahora.”	El “aquí y el ahora.”
Creatividad.	Creatividad.
Danzar con el cliente.	Danzar con el intérprete.
Lenguaje local.	Lenguaje local.
Pre-entendimientos.	Pre-entendimientos.
Metáfora.	Metáfora.
Analogía.	Analogía.

“La palabra siempre es fuente de malentendidos.” (Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry.)

En el taller/workshop de la Conferencia Mundial expliqué en qué consiste el trabajo poco conocido en muchos lares -acerca del proceso de creación artística en comunidades-, empleando el sistema de creación de Analogías y Homologías, lo cual suscitó el interés de los participantes inscritos. Lo interesante de ello es que se trabaja a partir de ideas o situaciones o textos que no tienen que ser necesariamente dramáticos, pudiendo usarse una noticia del diario, una

problemática o un dilema comunitario o personalizado sobre el que haya que meditar y trabajar, etc. Mismo que resumo a continuación:

LO MOSTRADO EN EL TALLER/WORKSHOP:

El trabajo de Analogías-Homologías es un modo de encarar un proceso de creación escénica que parte de la plasmación de imágenes desde el análisis y la deconstrucción de un texto-base, sea tanto narrativo como poético o dramático. Como sistema de trabajo con un grupo de actores y actrices es muy rico, ya que integra todas las posibilidades interpretativas y creativas hacia un fin común: el espectáculo plagado de significaciones. Primero se parte de la lectura comentada del texto y su división por unidades de significado, a partir de conformar varios equipos de improvisación; acordamos qué narra esa unidad, qué esencias temáticas y subtemáticas están contenidas ahí, con cuáles personajes se trabaja y cómo es la estructura interna del fragmento. Con esa información cada equipo propone una analogía (sin palabras, utilizando el lenguaje gestual, elementos objetuales que seleccionen, canciones, juegos, etc). Se cambia el Espacio y se cambian los Personajes originales del propio texto. Se propone cada analogía en un espacio diferente al del suceder del argumento original. Al final de los minutos de trabajar sobre estas propuestas se presentan al resto del grupo. Cada equipo discute lo visto y qué correspondencias expresa en relación a esos planos subtemáticos expresados *a priori* entre todos. Y qué elementos de la imagen han sido reveladores para preservarse y que sirvan al espectáculo final. Así se repite la misma propuesta técnica de creación unidad por unidad textual. Con discusión y apuntes en el libro de dirección o bitácora de analogías. Al final de la exploración total del texto-base y sus unidades (a las que se ha dado un título que contenga esencia y acción de esa pequeña unidad de significado), se propondrá por equipos una Analogía General del texto íntegro y su fábula completa en un corto espacio de tiempo escénico.

En una segunda parte del proceso se comienza por el trabajo de Homologías. El mismo trayecto, sólo que siendo más fieles al texto-base: propuestas más cercanas a los personajes en sí. En ellas se puede mantener el Espacio del texto-base, se puede cambiar el Espacio propuesto por el autor y se pueden adicionar nuevos Personajes: si así lo requiere cada equipo. (Se utiliza ya la palabra hablada, aparte de elementos expresivos diversos, como máscaras, títeres, pantomima, juegos, canciones, zancos, objetos, etc.) Se trabaja, por supuesto, con las mismas Esencias o planos de significaciones y exploraciones subtemáticas y se pueden aprovechar en cada unidad aquellos elementos expresivos que surgieron en imagen desde las analogías. Así, se realiza el trabajo de exploración sistémica homológica unidad por unidad, con discusión y apuntes

de logros en la bitácora correspondiente. Al final se propone igualmente una Homología General que incluye todo el texto-base y sus cambios espaciales, de personajes y de imágenes. Así, se tendrá en la homología final todo el espectáculo que se quería crear. Como se nota, es un proceso complejísimo y muy rico en el terreno de las deconstrucciones y los nuevos ángulos creativos en relación a la imagen escénica actual y a la noción de realidad de los individuos que participan de todo el proceso. Implica voluntad y un alto concepto de creatividad latente, intensa, continua.

Los integrantes, luego de algunos ejercicios de exploración dialógica con dos títeres o muñecos guignol, me solicitaron que deseaban probar en sí mismos o en equipos las cuestiones relativas al trabajo de creación con analogías y homologías a partir del presunto caso de una cliente con una problemática de violación. Surgiendo interesantes imágenes sin el uso de la palabra, sino exclusivamente a través del lenguaje gestual (gestomas y mimemas). Es de resaltar cómo los equipos, sin proponérselo, tuvieron tantos puntos de contacto interpretativo acerca de los planos temáticos y subtemáticos (esencias del dilema a plantear) e incluso en la propuesta escénica de imágenes representadas. Al final se hizo un resumen de lo expuesto, muy breve y concluyó en un aplauso por el trabajo coligado de todos los participantes.

¿POR QUÉ TRABAJO ESTE SISTEMA CREATIVO?

Porque me gusta. Porque de todas las posibilidades que he hallado en múltiples maneras de abordar procesos de creación escénica que he desarrollado desde hace 30 años, con decenas de maestros, grupos, estudiantes, comunidades, etc..., ésta responde a la superación de expectativas en cuanto a mi noción de ultra-contemporaneidad. Me siento cómodo dentro de su complejidad creativa y sus resultados y en este sistema o proceso hallo la esencia de lo que soy, de mis raíces, de la relación entre los múltiples países en los que mi obra es vista y aplaudida por gente diversa. Así pretendo dar continuidad al sueño de mis maestros, a su esfuerzo y a su renovación perpetua. Y a la par, logro hallar un puente de contacto relacional con la terapia colaborativa, que se gesta desde la crítica al lenguaje y sus connotaciones de intención y significado. La imagen y su polisemia, polivalencia y polifuncionalidad.

¿POR QUÉ INSISTO EN FUSIONAR CREATIVAMENTE EL DRAMA CON LA TERAPIA?

Porque confío en las buenas intenciones de la posmodernidad. Se trata de incorporar todas las voces. No creo convertirme en un experto en terapia con tan

poco tiempo de ejercerla ni aún con mucho tiempo, porque abomino de la expertez y de las verdades inamovibles que se nos pretendieron enseñar. Confío en el arte en general como el espacio sagrado que tiene el ser humano para expresarse, para disolver conflictos o para manifestarse estéticamente, acercándose a la belleza y a la armonía y hallando satisfacciones que otras formas de la conciencia social no le ofrecen. Trabajo en mi conocimiento y en lo que sea capaz de otorgar sencillamente a los demás. Y haber compartido diálogo e imágenes en esencia con estos maestros, artistas y terapeutas que tomaron mi taller en la Conferencia Mundial del Taos' 2010, ha sido redentor.

El próximo encuentro ya se perfila, y donde estará presente la inventiva escénica sugerida por el estimulante grupo *kanankiliano* como cómplices también de la influencia de la performatividad dentro de los contextos terapéuticos, para febrero de 2011, bajo el título anunciado ya por el *Taos Institute* como: "Juego, improvisación, humor y performance en comunidades, organizaciones, terapia, educación, etc."/

salvadorlemis@gmail.com www.kanankil.blogspot.com

www.rey.de/lemis www.salvadorlemis.blogspot.com