

Entrevista con
Patricia Cardona Lang

Recibido: 30/01/2015

Aprobado: 05/03/2015

El arte, salvación de la sociedad

La poética de la enseñanza

Hilda Villegas González

En un mundo de ficción, un grupo de personas lucha por sobrevivir en una ciudad que de pronto se ve invadida por muertos, muertos que curiosamente “viven” para aterrorizar y convertir a aquellos que aún no lo son. La escena es gris, cruda, desesperanzadora; no obstante, la luz del día parece ser la única que no se ha dado por vencida. El silencio, aquí, parece ser el único grito de aquellos humanos que, a través de una comunicación singular, han podido continuar viviendo. La situación día a día se torna más difícil. Los cadáveres se acumulan en los alrededores y el olor fétido difícilmente se disipa; ambos son ingredientes del clima de terror que invade cada rincón de este lugar.

En el mundo real, el ser humano vive en un sitio no muy diferente de aquél de fantasía; los programas sociales, educativos, políticos, gubernamentales y económicos provocan su contracción y lo someten a un estado de miedo permanente. Perturbación en la que no se puede saber quién se es y no se tiene el poder de cambiar la realidad.

Así lo describe Patricia Cardona Lang, académica del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón (CENDI), quien sostiene que la única manera en que se puede tener conciencia de uno mismo es a través de una sociedad humana justa, equilibrada y respetuosa, que permita “aprender a reconocer lo que eres como ser humano: creador y cocreador de una sociedad que puedes cambiar, si quieres”.

Para ello, agrega, sólo hay que saber con claridad lo que no se quiere, y eso solamente se puede lograr al trabajar con uno mismo, al descubrir el potencial creador interior, lo que se ha dado en llamar la poética.

Portada: *La poética de la enseñanza. Una experiencia*. Conaculta, México, 2012. Portada: jardín surrealista de Edward James en Xilitla, San Luis Potosí, fotografiada por Christa Cowrie.

INVESTIGACIÓN, UN ESTILO DE VIDA

La académica, quien estudió Filosofía y se especializó en la Escuela Internacional de Antropología Teatral, se ha dedicado en los últimos años a investigar el desarrollo de la enseñanza de la danza, el cual, de acuerdo con sus pesquisas, la llevó a formular, junto con otros especialistas, una propuesta provocadora que busca rescatar la identidad del ser humano: *La poética de la enseñanza*.

Fotografía: juego de ajedrez, Archivo Histórico Fotográfico del Colegio de Ciencias y Humanidades, S.C.I., 2012.

Autenticidad, para vivir bien

Los problemas del mundo, considera la especialista, son de conciencia; la solución a la descomposición social es un problema de conciencia. En el miedo no se puede cambiar la realidad, ahora las estructuras sociales están enfocadas consciente o inconscientemente a que se viva sometido bajo el control del miedo.

La poética, precisa, es lo que rescata la más profunda autenticidad como seres, es lo que necesita la naturaleza humana para vivir en continuo crecimiento. Los humanos conscientes, empoderados, expandidos son una fuerza vital poderosa, y no se pueden controlar.

“Empecé con la poética porque me di cuenta de que en la educación artística se están reproduciendo patrones educativos de mecanización profunda, pues en vez de generar seres conscientes, seres creadores, seres expandidos, estamos generando seres obedientes a través del arte, me refiero sobre todo a la danza, que es una disciplina exigente; el enfoque se da fundamentalmente en la técnica y en la teoría como dogma, no como reflexión”.

En este escenario, explica Cardona Lang, las escuelas se enfocan en lo cuantitativo, en aquello que se puede medir; tanto en lo físico como en la memoria, se ha privilegiado la memorización de los teóricos de moda: “El problema no son los teóricos, sino que se convierten en mitos y de pronto se tiene que seguir el pensamiento del mito, porque si no, no existes, y tu pensamiento no vale. Entonces, ¿qué dice la poética? Es todo lo contrario. Es el rescate de tu identidad, de tu autenticidad, el rescate de tu potencialidad para generar tu propio pensamiento, tu mundo, tu realidad, y no te sometes ante nadie, porque eres un creador.”

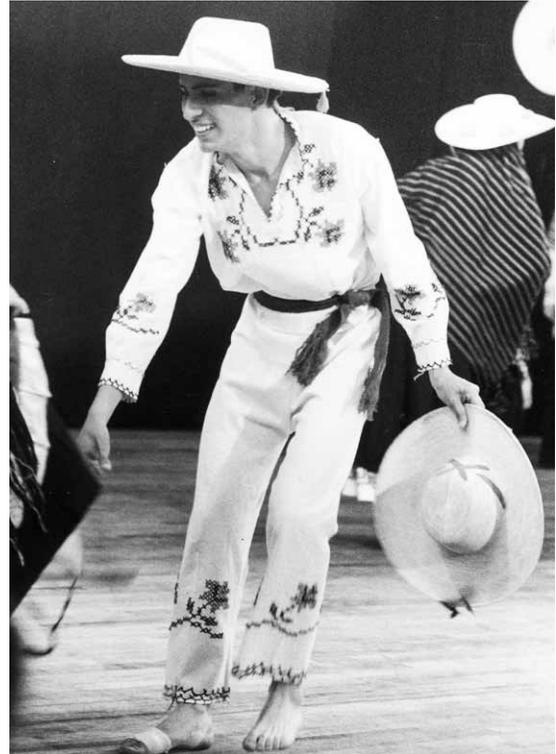
En el CENDI, donde inició la investigación, la académica observó que los maestros que habían pasado por una actividad artística y que habían sido o son creadores y dan clases, son mejores maestros que aquellos que únicamente cuentan con una preparación teórica académica.

La educación se ha ido masificando, señala, positiva en un sentido, pero lamentable en otro, ya que al masificarla se fragmenta el proceso creador en materias, en horarios, en calendarios, etcétera; en algunas universidades, dice, se da preponderancia a los créditos de materias teóricas y no a las materias prácticas, cuando es esta actividad lo que hace al artista.

Otro tipo de maestro

Ante esta situación, la especialista propone al maestro que descubra hacia dónde se encamina su poética, su autenticidad, cuáles son sus necesidades vitales, humanísticas, filosóficas, y que se haga la pregunta ¿cuál cree que es su misión de vida? Esto con el fin de que el académico se descubra a sí mismo y fortalezca aquella parte que lo convierte en un ser creador auténtico y capaz de cambiar su realidad como maestro y como ser humano en el mundo.

“La poética de la enseñanza genera un tipo de maestro que va a generar otro tipo de estudiante, uno que se acostumbre a trabajar consigo mismo y que sepa que la respuesta de todo está dentro de él, no afuera, porque ahí sólo hay mentiras. Necesito generar individuos auténticos, saludables y creadores, proactivos, no seres pasivos. No puedo seguir

Fotografía: danza, Archivo Histórico Fotográfico del Colegio de Ciencias y Humanidades, S.C.I., 2012.

INVESTIGACIÓN, UN ESTILO DE VIDA

generando zombis en la educación, que lo único que pueden hacer es obedecer y vivir bajo el miedo... La poética es lo más antiguo que hay en el ser humano, y se basa en el precepto de 'conócete a ti mismo' de Sócrates."

Y no se trata, argumenta la académica, de pelear con el modelo educativo existente, se busca que dentro de éste se genere un espacio de libertad, dentro del propio

profesor y de la clase, para que se pueda introducir posteriormente la autoexploración, que no solamente desarrollará en la clase, sino fuera de ella, que es lo más importante. Y agrega, si la educación artística está desasociada de la sociedad, es decir, el arte por un lado y la sociedad por el otro, se genera una "esquizofrenia intelectual"; lo que se dé en clase debe trascender la clase misma, que el joven aplique los principios del arte a la vida, y los principios de la vida al arte.

Se entrena y se educa según el mercado del arte, lo cual no está mal, comenta, sin embargo, no implica que se convierta (al estudiante) en un ser enajenado, que deposita su naturaleza en seres externos, lo que lo lleva a vivir confundido, manipulado y totalmente alienado, que trata de llenar su vida con cosas que no sirven para nada.

Aunque el método de la poética de la enseñanza tuvo su origen en la disciplina de la danza, no está negada a cualquier otra área del conocimiento, radica, explica la también autora del libro *La dramaturgia del bailarín o el cazador de mariposas*, en la manera en como se presenta el profesor en clase, es decir que sea consciente de que es un ser absolutamente sólido, íntegro, autónomo y cocreador (junto con los alumnos), capaz de transformar la vida de los muchachos, y que a su vez, los muchachos sientan el poder interior de generar su propia realidad.

Óleo, Puebla-Lamborn. Copia del cuadro de Fray Miguel de Herrera.
(Margo Glantz, *Sor Juana Inés de la Cruz: saberes y placeres*, Toluca,
Instituto Mexiquense de Cultura, 1996).

www.cervantesvirtual.com. Disponible bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons - [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Retrato_de_Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz_\(Fray_Miguel_Herrera\).jpg#/media/File:Retrato_de_Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz_\(Fray_Miguel_Herrera\).jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Retrato_de_Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz_(Fray_Miguel_Herrera).jpg#/media/File:Retrato_de_Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz_(Fray_Miguel_Herrera).jpg)

Seres conectados a través del arte

Cuatro son las etapas en las cuales ha profundizado Patricia Cardona para iniciar este proceso: desaprendizaje, redescubrimiento, transformación y autoeducación.

El primero, permite quitar *toda la basura*: malos hábitos, vicios, distorsiones, sistema de creencias autodestructivas, mentiras que se han creído reales, herencias que no sirven ya: familiares, sociales, políticas y religiosas que se cree nos pertenecen y que resultan totalmente ser ideologías impuestas. A partir de esta 'limpieza', se llegará al redescubrimiento: si yo elimino todo esto, ¿quién soy? Entonces, se comienza a ver las cosas de sí mismo.

En tanto que en la etapa de transformación se hacen cambios radicales en la vida, precisamente en la manera de proceder, de construir la realidad, "porque nosotros construimos realidades del mundo todos los días, no es algo hecho, ni ya dado, se elabora todos los días, así que si se tiene consciencia de hacia dónde ir, se hace con consciencia".

En la autoeducación se escucha a uno mismo, a la propia intuición, a los impulsos, las necesidades y la autenticidad. En este momento, ya se sabe con qué se queda de lo que está afuera, "sé si me quedo con lo que dice la maestra de filosofía o con el maestro de biología, quien me está dando elementos vitales para mi vida. Empiezas a operar así, de manera automática, ni siquiera lo piensas, porque es tu naturaleza la que está haciendo el trabajo por ti, porque tu naturaleza y tu cuerpo son mucho más inteligentes que tu hemisferio izquierdo, que está lleno de programas, totalmente programado por la educación, y el hemisferio derecho, el intuitivo, creador, simbólico, que no utiliza el lenguaje verbal, es con el que trabaja el artista, ese hemisferio no está programado, por eso los artistas son tan auténticos cuando realmente están conectados. Y lo que se necesita son muchos seres humanos conectados a través del arte, porque les va a abrir la verdad de sí mismos. Es la salvación a una sociedad como la que estamos viviendo", señala.

INVESTIGACIÓN, UN ESTILO DE VIDA**Los maestros pueden cambiar el mundo**

Patricia Cardona subraya la fuerza de este proceso, pero sobre todo de su alcance, el cual, dice, se da por resonancia: "Creo en el efecto multiplicador, cuando un ser auténtico empieza a resonar con su autenticidad, por donde quiera que vaya comienza a esparcir esta manera de ver el mundo, y esto se va dando como las olas. No es un discurso para decirlo masivamente, tiene que llegar a personas que ya tienen una intuición sobre esto, pero que no saben cómo nombrarlo todavía." Y es en este punto en donde el maestro creador empieza a cambiar la vida de sus estudiantes, con otra visión del mundo.

Y son ellos, afirma, quienes pueden cambiar al mundo; sin embargo, destaca, el maestro está totalmente devaluado, ante eso la poética de la enseñanza eleva la fuerza del maestro, reconoce su poder, y él tiene que asumirlo y creérselo. "No podemos seguir teniendo sociedades llenas de víctimas, no sirve para nada. Necesitamos gente creadora, proactiva, generadora de nuevas realidades, enfocarnos en la solución. Lo que está mal ya sabemos que está mal y se está cayendo, enfoquémonos ahora en la solución, ¿cuál es la solución?: el humanismo a través del arte. Yo creo en eso."

La autora del texto *La poética de la enseñanza. Una experiencia vislumbra un futuro donde la humanidad despierte del sueño manipulado*. "Tenemos dos mundos paralelos: uno que se está autodestruyendo y otro silencioso que está naciendo al mismo tiempo; éste último, lo vivo, lo veo, existe cada vez más, es silencioso; mientras que el otro es estruendoso, y es en éste en el que los medios masivos de comunicación se fijan y no en aquellas propuestas silenciosas que están generando otro mundo. Yo soy muy optimista y creo que estamos viviendo un momento glorioso del planeta, porque se están definiendo las cosas de una manera contundente."

Momento de cambio

Frente a la incontenible avalancha de aspectos negativos en diferentes rubros, Patricia Cardona puntualiza y dirige sus palabras a los profesores del CCH para decir que este tiempo es crucial para generar un cambio: "Redefinir la academia, la sociedad, redefinir el concepto de maestro, de alumno, que literalmente significa 'sin luz'; propongo que la palabra se elimine del lenguaje, hablemos de estudiantes, de aprendices, porque el muchacho está lleno de poder interior, sólo que éste está suprimido. Es un momento glorioso para redefinir la vida, cuestionarnos qué queremos como sociedad, como colectivo, hay que hacerlo, el momento es ahora."