

RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA TEATRAL

Autor: Carlos Rosales
ccteatro@hotmail.com

PALABRAS CLAVE

Práctica, educativa, estudiantes, pedagogía, teatro

RESUMEN.

La práctica del teatro en el ámbito educativo ha servido como recurso de formación en el aprendizaje del individuo de manera integral, es por ello se utiliza como una técnica pedagógica en el desarrollo de las capacidades expresivas y comunicativas de los estudiantes pero no solo en las habilidades lingüísticas de leer, escribir, hablar ó escuchar, sino mas es el aspecto primordial de comunicar. Por ello el sistema educativo venezolano sufre un proceso de transformación hacia una nueva filosofía social donde se oriente al Docente de Teatro de hoy a concentrar toda energía y atención a desarrollar competencias culturales, en los educandos, como propósito de este ensayo; En esta orientación, se realizó una revisión documental a partir de las posturas teóricas para el mejoramiento de la calidad educativa y en consecuencia del aprendizaje de los estudiantes en el área del Teatro. Esta herramienta complementa todos aquéllos métodos y recursos utilizados por el docente en la ardua tarea del acto de aprendizaje significativo estableciendo un enlace adecuado entre los conocimientos previos y la información nueva asegurando con ello la significación del conocimiento. Por tal razón es importante aplicar en los estudiantes desde su comienzo escolar desarrollen el mundo de la magia y la fantasía desde el teatro estudiantil. De manera que sirva como instrumento de trabajo destinados al profesorado que reforzando a la representación teatral en beneficio de sus estudiantes generando la aplicación de un nuevo método de investigación de conocimientos validos y confiables dentro del área de las artes escénicas particularmente en el área de teatro como una herramienta pedagógica.

RESIGNIFICATION OF THEATRICAL PEDAGOGICAL PRACTICE.

Author: Carlos Rosales
ccteatro@hotmail.com

KEYWORDS

Practice, educational, students, pedagogy, theater

ABSTRACT

The practice of theater in the educational field has served as a training resource in the learning of the individual in an integral way, it is for that reason it is used as a pedagogical technique in the development of the expressive and communicative capacities of the students but not only in the abilities Linguistic skills of reading, writing, speaking or listening, but more is the primary aspect of communicating. For this reason the Venezuelan educational system undergoes a process of transformation towards a new social philosophy where the Theater Teacher of today is directed to concentrate all energy and attention to develop cultural competences, in the students, as the purpose of this essay; In this orientation, a documentary review was made based on the theoretical postures for the improvement of the educational quality and consequently the students' learning in the area of Theater. This tool complements all those methods and resources used by the teacher in the arduous task of the act of meaningful learning by establishing an adequate link between previous knowledge and new information thereby ensuring the significance of knowledge. For this reason it is important to apply to the students from the beginning of the school to develop the world of magic and fantasy from the student theater. In order to serve as an instrument of work for the teaching staff that reinforcing the theatrical performance for the benefit of its students generating the application of a new method of research of valid and reliable knowledge within the area of the performing arts particularly in the theater area as An educational tool.

INTRODUCCIÓN

La educación seguirá promoviendo el desarrollo de un país, por ello constituye un instrumento indispensable donde la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Esto principalmente logra incorporar a los estudiantes a las actividades donde puedan desarrollar su sensibilidad individualidad y una forma más directa es a través del teatro potenciando sus capacidades creativas de manera pertinente a sus propias necesidades. Siempre el teatro escolar permite un aprendizaje significativo desde el punto de vista estratégico.

El teatro es una manifestación artística y cultural en la que cada sociedad o comunidad desarrolla formas propias de culturas y donde lo educativo con lo cultural suelen ser fuerzas generadoras de saberes, conocimientos y transmisiones. Así pues todas ellas formarían parte de un todo cuyo fin es el de investigar, crear y desplegar herramientas, habilidades, procesos, experiencia de participación a niveles personales y

grupales, colectivas e individuales, pero sobre todo y fundamentalmente humanas.

Los docentes requieren de recursos que faciliten el aprendizaje, instrumentos de comunicación e intercambio, juegos, factores de crecimiento individual y grupal, vivencias integradoras. Y el arte dramático, en todo su extenso juego de realidades y posibilidades, nos ofrece estrategias, dinámicas, excusas, proyectos; y objetivos vinculados al campo educativo o del socio educación, siempre desde la práctica y desde un marco de intervención educativa, que busca estimular y desarrollar en él su capacidad de poner en práctica la pedagogía teatral como metodología a beneficio de los estudiantes impulsen la actividad teatral dentro de la institución educativa en la resignificación de la praxis pedagógica del teatro.

DESARROLLO TEÓRICO

Los cambios que están ocurriendo en el sector educativo y la

sociedad venezolana, requieren un mayor compromiso de los docentes para asumir el rol que le corresponde cumplir como líder y gerente del proceso académico. En este sentido, la Educación, tiene como fin garantizar sus derechos a nuestros estudiantes a un desarrollo pleno, conforme al ciudadano y ciudadana que se quiere formar en una sociedad participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural. Destacándose el derecho a una educación integral de calidad, basada en la equidad y la justicia social, como lo establece la Constitución de la República. El paradigma educativo actual, tiene como centro al ser humano como ser social, capaz de responder y participar activamente en la transformación de la sociedad en que vive.

La cultura refleja los patrones de crianza, las creencias y las prácticas cotidianas de conducta donde los niños(as) observan en los adultos significativos y las instituciones con las cuales éstos tienen contacto. Desde esta óptica, la educación contribuye con la socialización de estos, participando en su proceso de vida,

quienes tengan oportunidades de adquirir patrones sociales y culturales el cual les permitan integrarse, así como también, les permiten la adquisición de patrones básicos de relación, entre los cuales se ubican la identidad, el apego, el autocontrol, la cooperación, la solidaridad, la aceptación, entre otros. Por lo tanto es importante considerar como uno de los más importantes resultados donde la sociedad exige, durante el proceso educativo, y por lo tanto debe buscar las estrategias más adecuadas para que viabilice una amplia gama de posibilidades donde estimulen y potencien el desarrollo integral del nuevo republicano.

Es por ello que el teatro es una herramienta para el docente que facilita el aprendizaje y cumple con la capacidad de desarrollar el potencial creativo, construyendo otras realidades por medio del juego y la vinculación con los otros participantes, donde intervienen la combinan de pensamiento, acción, sensaciones y sentimientos. El teatro, según lo expresado por Castellanos (2009);

“Es una actividad artística que requiere de cultura y sensibilidad para realizarlo. Tiene estrecha relación con la escuela, por ser esta el lugar donde los alumnos con su enorme imaginación, imaginativo y creador, asimilan con facilidad el contenido del libreto” (p.18)

El teatro como arte en sí, tiene un profundo valor educativo. Pero en las instituciones educativas, este arte va mucho más lejos. No solo contribuye en la formación espiritual del estudiante y cultivo su vida en la comunidad; además de eso, el estudiante aproveche el teatro estudiantil como un centro de interés en el cual podrá realizar a meros prácticas de redacción y composición, con temas que él se propone y quiere sobre todo, que se relacione con todo lo que él desea expresar

El teatro escolar está constituido según Montes (2008); por factores que “... tiene por finalidad presentar en el escenario, en forma artística, las acciones humanas” (p.92) El teatro estudiantil es la representación de los problemas de la vida escolar de los estudiantes, que a la vez es el

producto de las manifestaciones espirituales escritas e interpretadas ya por ellos mismos. El teatro escolar además debe ser un teatro lúdico, como un reflejo de la vida, de los problemas, de las necesidades y el sentir de los propios participantes. Fomenta la formación integral de manera que supera muchas limitaciones y se convierte en un excelente complemento, iría más lejos, puede significar un elemento fundamental para el trabajo educativo y para la misma vida.

Durante lo largo de la historia podemos encontrar un sin fin pensadores quienes han reflexionado sobre el hecho comparativo pues las personas se comportan como actores que representan roles en la vida cotidiana, Goffman (2001) “sistematiza el modelo de la dramaturgia teatral para explicar los comportamientos de las personas en distintas situaciones de la vida” (p. 83). Es decir que el teatral como soporte de una actitud activa y dinámica facilitará la asimilación de los aprendizajes de cualquier tema escolar, partiendo del principio de que no se puede realizar

bien una actividad que no se haya experimentado. En segundo lugar, porque potencia el desarrollo de la expresión oral y corporal como elementos fundamentales de la comunicación humana. Tercero, porque su metodología es participativa, democrática, fomenta la cooperación, el trabajo en grupo y estimula la reflexión sobre las distintas actividades convirtiéndose en un vehículo para transmitir valores de tolerancia, respeto, solidaridad, crítica y denuncia.

En el mundo educativo se hace frecuente toparse con numerosos estudios describiendo situaciones educativas desde una teoría pedagógica determinada, que han sido estudios externos "para la escuela". No es muy frecuente encontrarse con propuestas de trabajo teatral, de reflexión y mejora sobre la metodología que constituyen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los estudiantes, realizadas desde la práctica educativa, que fundamenten y delimiten tanto el ámbito en torno al cual pretende desarrollar su reflexión,

sugiriendo, a la luz de dichos supuestos, específicamente accionando de cómo puede llevarse a cabo. El teatro representa una herramienta pedagógica para el desarrollo de estas competencias involucrando diversos actores del proceso educativo, promueve la participación de la comunidad, desarrolla el poder creativo de los educandos, se conecta con las diferentes asignaturas y disciplinas de la educación.

Sin embargo, el teatro sigue limitado a objetivos de representación escénica, cuyos exigentes requerimientos determinan su carácter esporádico, alejándolo de la praxis pedagógica e impidiendo su despliegue hacia el ámbito del desarrollo del pensamiento, ubicándolo más que todo como índole temporal.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2001) indica que la educación juega un papel clave en el diseño y formulación de programas dirigidos a la comunidad educativa en general, de tal manera que se puedan

insertar métodos innovadores capaces de activar la participación efectiva en los temas de la cultura, en fin en el teatro como una herramienta de transformación social, y es el docente el principal responsable de hacer propuestas en este campo, acompañado de los consejos escolares y la comunidad en general.

Según Quiroz (2006) el Teatro Educativo o Teatro Pedagógico, consiste en llevar al salón de clases las técnicas de teatro y aplicarlas en la comunicación del conocimiento. El teatro como instrumento pedagógico es un poderoso medio para grabar en la memoria del estudiante un determinado tema, o para llevarlo, a través de un impacto emocional, a reflexionar sobre determinado aspecto moral. El teatro educativo es una manera de “aprender divirtiéndose”. Ofrece a la comunidad formas de conocimiento inmediato acerca de la realidad, del ambiente, conductas y sistemas de valores, mediante la comunicación del estudiante con su circunstancia social.

El teatro como herramienta socio educativa según Robledo (2006) El

ejercicio Teatral en la práctica educativa, es un punto de encuentro multidisciplinar que asocia lo cultural, lo educativo y lo artístico. Los lenguajes y acciones expresivas han llegado a transformarse en una herramienta básica a la hora de mezclarse con el campo de la formación y el desarrollo integral de la persona, creando relaciones persona-entorno-socio-cultural. Son instrumentos educativos y de formación personal, que ayudan a crear vivencias relacionales y comunicativas, facilitando el crecimiento del ser humano dentro de un marco social.

También para Enríquez (2006) el teatro se emplea en las instituciones para desarrollar habilidades en los niños, actualmente forma parte de los niveles y modalidades. De allí que el teatro como instrumento del proceso formativo de los niños, viene a desarrollar una serie de cualidades biopsico- sociales que favorecen su formación integral.

Los docentes requieren de recursos facilitadores del aprendizaje, instrumentos de comunicación e

intercambio, juegos, factores de crecimiento individual y grupal, vivencias integradoras. Y el arte dramático, en todo su extenso juego de realidades y posibilidades, nos ofrece estrategias, dinámicas, excusas, proyectos; y objetivos vinculados al campo educativo o del socio educación.

En miras de proporcionar y ofrecer mejoras en el proceso educativo ayudando a los docentes a facilitar la ejecución positiva de los objetivos planteados en las Escuelas. Es claro que se requiere implementar cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que permitan preparar a los ciudadanos para acceder a la información y al conocimiento, donde puedan desempeñarse en un medio caracterizado por los avances tecnológicos, las comunicaciones y automatización de los procesos bajo un contexto de la globalización mundial.

CONCLUSIONES

La acción educativa exige cada día una educación de calidad y en

búsqueda de la excelencia, es necesario que los gerentes de las organizaciones tengan una capacitación acorde con la dinámica del proceso educativo. De lo contrario, se precipitara la gestión del hecho cultural, producido por los administradores de la educación.

Existe la necesidad de orientar a los docentes en cuanto a la praxis teatral mediante estrategias didácticas que potencien el empleo del teatro estudiantil como herramienta para la formación integral en los estudiantiles los cuales pueden adquirir conocimientos significativos de forma directa y vivencial, por otra parte es muy frecuente encontrar que los docentes poco planifican estrategias permitiendo vincular los conocimientos previos de los educandos en esta área con los contenidos desarrollados en las instituciones usando para ello la innovación, la creatividad y una actitud hacia el cambio de los educandos como sujetos integrales. Cambiando las metodologías tradicionales memorísticas y repetitivas, lo cual limita la acción docente a la repetición

de contenidos, dejando a un lado al estudiante como protagonista del aprendizaje y constructor de saberes.

Para ello el docente deberá planificar contenidos en los cuales acerque al estudiante al entorno y contexto inmediato tomando en cuenta sus necesidades e intereses, pero, reconociendo factores multimodales (motivacionales, comunicativos, cognitivos y sociales) en el aula de clase, los cuales conforman una red imposible de desagregar y por consiguiente indispensables a la hora de analizar las actitudes del estudiante frente a el teatro escolar en la formación integral como estrategia didáctica.

El docente de hoy debe adecuarse a los cambios presentes en la educación para ello requiere de estar actualizado, aplicar estrategias permitiéndoles mejorar el proceso de aprendizaje y así sea más eficaz en los estudiantes relacionado a la diversidad cultural en constante movimiento de su entorno.

El profesor debe buscar, crear las condiciones de apertura entre los individuos, así como las condiciones

para distanciarse del etnocentrismo, ser más pacientes y tolerantes, para contribuir en el desarrollo de alternativas proporcionándoles aprendizajes significativos en los planteamientos de los docentes pertenecientes a sus instituciones educativas mediante la praxis del teatro estudiantil.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Chumbe, A. (1992) **Teatro Escolar**, Editorial Eximpres S.A., Lima-Perú, 176 pp.
- Manes, F. (2008), **Las Artes Escénicas**. “Capacitación y Liderazgo del Director y su incidencia en el Proceso Gerencial”. Universidad Bicentenario de Aragua. Tesis.
- Montes, E. (2008) **El Teatro la Escuela y Comunidad**, Edit. Romen, Lima-Perú.
- Brook, P. (1968) **El Espacio Vacío**. Península. Barcelona. S/a.
- Robbins T (2007) **Teatro Escolar de los Nuevos Tiempos**, 2da edición, edit. Junio Venezuela
- Stanislavski, C. (1980) **El Trabajo del Actor Sobre sí Mismo**, Bs As, Editorial Quetzal.

Universidad Fermín Toro (2001)
**Normas para la Elaboración y
Presentación de los Trabajos de
Grado para la Especialización,
Maestría y Tesis Doctorales.**

López, S. (2000). **La Educación en el
Horizonte del Siglo XXI.** (Caracas:
IESALC/UNESCO).