

EL TEATRO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE

LADY KAROLINA GARCIA BENAVIDES

Karolinagarcia12@gmail.com

Resumen

El presente artículo es un documento donde se expone al teatro como herramienta de aprendizaje en el aula de clase, se muestran los beneficios que brinda a los estudiantes, uno de ellos a desenvolverse en frente de un escenario, beneficios que ayudan en el nivel académico, personal y en un futuro al nivel profesional del estudiante. Pero para explicar dicha influencia, primero se necesita dar a conocer lo que es el teatro, y su uso en el aula de clase.

Introducción

El presente artículo trata de explicar cómo el uso de la expresión teatral es usado como herramienta de aprendizaje y ayuda para aumentar el desempeño escolar del estudiante, es indispensable que el estudiante pueda expresar las ideas, opiniones, pensamientos, etc., acerca de un tema en específico. Pero también puede hacer esto en un nivel académico y artístico, puesto que el salón de clases es un lugar de aprendizaje, pero como en algunas ocasiones no se promueve la libre expresión, es necesario la implementación de esta herramienta para que el estudiante pueda demostrar el conocimiento adquirido de manera creativa y libre, esto con el propósito de que tenga facilidad al comprender el tema expuesto en clase y así lograr que no tengan dificultades académicas.

Palabras clave:

Teatro, aprendizaje, enseñanza.

The present article tries to explain how the use of theatrical expression is used as a learning tool and help to increase the student's school performance, it is essential that the student can express ideas, opinions, thoughts, etc., about a theme specific. But they can also do this on an academic and artistic level, as the classroom is a place of learning, But as sometimes is not promoted free expression, is necessary the implementation of this tool so the student can demonstrate the knowledge acquired In a creative and free way, so they can easily understand the topic in class and thus avoid having academic difficulties.

Key words:

theater, learning, teaching.

MARCO TEÓRICO

El teatro

Según Sánchez (2007), el teatro es un acto social que se define por la acotación de un tiempo durante el cual un grupo de personas presencia la actuación de otro grupo que propone al segundo un discurso formalizado y que implica la transformación de los integrantes del primer grupo en agentes de una situación que responde a leyes, normas o códigos diversos a los de la actividad cotidiana y crea un ámbito de realidad momentáneamente diferenciado.

Hacer del teatro un proceso que ayuda en el aprendizaje al principio puede ser difícil, que se aplique en las diversas materias, pero no imposible y los beneficios son muchos el teatro en complemento con los libros de texto, las excursiones o los trabajos en grupo, las representaciones pueden convertirse en una parte fundamental de las clases. Los estudiantes asumen el rol de personajes históricos, de fórmulas matemáticas, de partes del cuerpo, de verbos en fin en muchas de las diferentes temáticas de las diversas áreas.

Según Motos (2009) La finalidad de la materia optativa Dramatización/Teatro -o cualquier otro nombre que reciba según las Comunidades Autónomas- no es la de formar actores, directores teatrales o escenógrafos, sino la de constituir un proceso de aprendizaje de la expresión dramática, la comunicación grupal y la creación a través del juego teatral. En ocasiones se asocia el hecho de actuar con ser actores profesionales pero no es así, día a día actuamos a veces inconscientemente realizamos diferentes actividades realizando diferentes roles como por ejemplo somos personas que tenemos diferentes roles somos padres, hijos, amigos, compañeros etc., y actuamos de manera diferente frente a esas personas a veces realizamos diálogos sinceros y en otras ocasiones nos toca actuar y realizar diálogos que hay que decir a conveniencia, pero la inclusión del teatro en el salón es una forma de actuar aprendiendo un conocimiento que a veces es muy complejo o muy aburrido y monótono para un niño.

Utilizando esta herramienta, los niños asimilan mejor los conocimientos, ya que

por un momento representan algún elemento clave en la materia Además, toda la actividad se lleva a cabo con una metodología divertida y amena, en la incluiremos risas y los buenos momentos. Se trata, sin duda, de una estupenda manera de fomentar la participación activa de los niños y profesores, ofreciendo una alternativa de trabajo que debería incluirse como base en el día a día de las escuelas.

Boal 1972 considera que el teatro puede ser popular y que este es el que representa los intereses de la gente y él toma al teatro en categorías con respecto al ambiente escolar; primera categoría: designa (como teatro popular) aquellos espectáculos generalmente realizados en sindicatos, plazas, calles etc., que clasifica de la siguiente manera:

- a) Teatro de propaganda: nacido de la necesidad de impulsar las huelgas, una propaganda de lucha a un candidato electoral, esta categoría de teatro tiene una estructura dramática simple y un estilo directo.
- b) El teatro didáctico: se diferencia del anterior por que encara temas más generales o cuyos referentes semánticos son más mediatos; no se propone movilizar a un público frente a un hecho inminente, sino analizar en forma crítica un problema social o político en específico; de ahí que su repertorio, su estructura y técnica de escenificación abarquen un amplio abanico de temas, desde la representación o adaptación de obras clásicas con mensajes para cuestionar temas contemporáneos (la justicia de clase, el derecho de

tierra etc.), realizar improvisaciones al estilo de la comedia del arte, y hasta hacer una explicación dramatizada del valor de la educación como parte de campañas de concienciación popular. Busca exponer un tema social de manera concreta y sensorial.

- c) Teatro cultural: es utilizado para englobar las obras que, siendo realizadas para el pueblo y desde su perspectiva, tratan de un modo menos directo problemas generales de la cultura; al incluir este rubro dentro del teatro propiamente popular, quiere indicar que no solo las obras políticas o consecuencias socio- políticas inmediatas, merecen ser representadas; no podemos estar nunca en contra de ningún tema, ni siquiera de temas tales como la incomunicación, la sociedad, lo popular en el teatro en cuestión de enfoque, no de temas; una política popular en la planificación teatral incorpora obras de repertorio universal que sirve a la toma de conciencia, el goce del pueblo, también dramatizara el folkore, las leyendas; todo aquello que, por ser parte de la herencia popular, puede servir a sus objetivos históricos.

Al pretender que el teatro es de carácter popular y que va dirigido a todo el público, vemos que este convertido en herramienta de aprendizaje puede enviar mensajes que ayuden al aprendizaje del estudiante con una gran probabilidad de éxito en la adquisición de conocimiento.

Pedagogía teatral

García (1996) La pedagogía teatral se puede definir como una metodología de enseñanza que utiliza el juego dramático o teatral para desarrollar aprendizajes.

Se puede tomar al teatro como un juego de roles en donde cada persona puede interpretar un personaje totalmente diferente a él o puede identificarse con el personaje pero también puede aprender de este.

También García (1996) afirma que la pedagogía teatral ha experimentado cuatro tendencias importantes desde sus primeras manifestaciones hasta hoy:

a) Tendencia neoclásica, caracterizada porque la técnica y la tradición del arte del teatro ocupan el sitio de honor. El estudiante de teatro es convocado con el mayor rigor académico a desarrollar las materias, teóricas y prácticas, involucradas en el arte de actuar. Se caracteriza por desarrollar técnicamente, a nivel corporal, vocal y emocional, el talento o las condiciones naturales del alumno para ser actor o actriz. En esta tendencia priman el resultado a nivel artístico-teatral y el sentido de profesionalización del oficio.

b) Tendencia del progresismo liberal, para la que el desarrollo afectivo de las personas es lo medular. El participante es estimulado a utilizar libremente su capacidad de juego teatral para empujar. Se caracteriza por entender la expresividad como una cualidad propia de todo ser humano. Trabaja a partir del deseo y la necesidad genuina del participante de volcar hacia afuera la propia emotividad, independiente que dicha capacidad expresiva natural tenga la obligación de

adquirir un nivel artístico-teatral determinado.

c) Tendencia radical, que considera que el grueso de las decisiones de un sistema social deben interpretarse a la luz del rol político-cultural del teatro. Los pedagogos teatrales o monitores culturales se entienden, desde la perspectiva radical, como agentes de cambio de las sociedades en donde se encuentran insertos.

d) Tendencia del socialismo crítico, que reflexiona en torno a la necesidad de asumir tanto el interés genuino del alumno de expresar su emotividad, como el rol cultural del teatro en una sociedad, diferenciados el nivel artístico-teatral a partir del grado de profesionalización que el participante quiera y pueda alcanzar.

Los cambios que ha tenido la pedagogía teatral son muchos pero vemos una cosa en común la creatividad que es parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Araque (2009) El pedagogo teatral transmite un saber, un hacer y un saber hacer con rigor y flexibilidad, criticando y reflexionando sobre su propio proceso, estableciendo un método, un sistema y una forma clara de acercarse al conocimiento. Vale más instalar consignas y reglas claras al principio, para dar a entender todos los elementos nocionales, que tener que aplicar correctivos rigurosos e injustos al final del proceso. El docente propositivo posibilita y permite la apertura a la investigación y a la creatividad con todo el fervor de sus convicciones.

Es importante la preparación del docente cuando implemente esta herramienta antes del proceso de enseñanza, esto para prevenir inconvenientes tanto al inicio

como al final de la actividad, ya que de ello depende el éxito o el fracaso de esta.

El teatro como herramienta

Según Queiros (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 aprendizaje y la reflexión son las bases del teatro como herramienta, estas se destacan al momento de adquirir el conocimiento.

Según (Flores, 2006). “El cuerpo es ante todo un operador fundamental de prácticas y usos complejos, y contenedor de experiencia y memoria cultural. Los patrones mentales del uso del cuerpo engendran imágenes mentales e inculcan cualidades morales.” El cuerpo tiene la cualidad de tener y expresar contenido cultural, y el teatro fomenta desarrollo de él. La educación es un contenedor de cultura y esta a su vez puede ser transmitida a los estudiantes de manera diferente a través del teatro ayudando a los antiguos métodos de enseñanza.

Según Laferriere (1999) La pedagogía teatral, una herramienta para educar dice que desde nuestro punto de vista creemos que se puede tratar el arte dramático en la enseñanza como una creación pedagógica. En efecto, de la misma manera que un director de teatro utiliza todas las técnicas y todos los instrumentos teatrales que tiene

a su disposición para demostrar su conocimiento y su competencia con sus actores, el enseñante utiliza todas las técnicas y todos los instrumentos a su disposición para demostrar su conocimiento y su competencia con los estudiantes. En ambos casos se sirven de la educación creativa y se les podría de finir como artistas-pedagogos.

En cuanto a teatro se refiere la creatividad es su fuerte es aquí donde el profesor demuestra cuanta creatividad tiene para combinar esta herramienta con su materia de ahí depende el logro de esta ya que puede convertir al teatro en algo bello, divertido y significativo o en algo aburrido y sin un propósito.

Según Villapando (2010) La creatividad dramática es una herramienta de trabajo, utilizada como medio para fomentar y desarrollar posteriormente la libre expresión del niño. Es una canal de extroversión para las necesidades creativas del niño. Se utilizaran para ello recursos teatrales, pero adaptados convenientemente para el uso que de ellos se va a hacer. Es evidente, por tanto, que no se trata de conseguir hacer actores de los niños, sino simplemente poner en sus manos estas herramientas y técnicas de interpretación, relajación, concentración, expresión corporal, etc., con el fin de que puedan, con su concurso, manejar la mayor cantidad de materiales expresivos. Estos materiales una vez asimilados, le darán una más amplia gama de posibilidades de expresión que facilitarán, en suma, los cauces de comunicación con los demás.

Los beneficios obtenidos son muchos pero el más significativo es la libertad de expresión del alumno al cual lleva consigo

el beneficio de que se deje a un lado la timidez por parte de los niños que no les permite opinar, reflexionar, compartir y discutir sobre los temas aprendidos en clase, lo cual influye en que no exista la cooperación cuando se comparte los conocimientos en clase y el niño se quede con dudas y posiblemente cometa errores en las pruebas.

Según Motos (2009) como instrumento de enseñanza y aprendizaje en los siguientes aspectos:

a) Permite que al estudiante implicarse kinésica y emocionalmente en las lecciones y en consecuencia aprender más profunda y significativamente. Las técnicas dramáticas producen una respuesta total, un conjunto de respuestas verbales y no verbales ante un estímulo o un grupo de estímulos, por lo que proporcionan la oportunidad para realizar actividades auditivas, visuales, motrices y verbales, posibilitando que el sujeto del aprendizaje tenga experiencias simultáneas en todos los planos de su persona y no limitando el aprendizaje a una mera experiencia intelectual.

b) El estudiante se mete dentro del relato e interactúa con conceptos, personajes o ideas. Promueve una mayor comprensión del material y aumenta la comprensión de los textos.

c) Promueve el lenguaje y desarrollo del vocabulario.

d) Estimula la imaginación y el pensamiento creativo, fomenta el pensamiento crítico y un uso más elevado de procesos cognitivos. Utiliza las inteligencias múltiples. Y también las técnicas dramáticas actúan como puente de conexión entre las competencias en

comunicación lingüística o la competencia social y ciudadana, y la competencia cultural y artística.

f) Los estudiantes tienen que pensar cuidadosamente, organizar y sintetizar la información, interpretar ideas, crear nuevas ideas y actuar cooperativamente con otros. Implica diferentes dimensiones y diferentes habilidades del estudiante.

g) Proporciona al alumnado sentido de propiedad sobre su aprendizaje. El profesorado deja de ser el protagonista y permite que los alumnos se conviertan en el foco central. Esto significa para el alumnado alcanzar mayores grados de empowerment (empoderamiento). Por otra parte, se establece un tipo de relación no habitual entre los estudiantes y los docentes, ya que el marco global en que se desenvuelven las técnicas dramáticas suele ser más lúdico y creativo.

h) El teatro trabaja con la interrelación de las artes: literatura, música, pintura, la danza, el canto. En este sentido, es el ámbito del lenguaje total.

¿Qué ventajas aporta el teatro?

Según Trozzo y Sampredo (2003) las ventajas que aporta el teatro son:

- Favorece la unicidad y la integridad en el desarrollo de la personalidad, mediante un entramado permanente de conceptos, procedimientos y afectos.
- Estimula la función estética de la inteligencia porque contacta a los niños con el mundo de la metáfora y la ficción y le da elementos para aprender a producir arte.

- Desarrolla el pensamiento creativo porque permite al alumno encontrar códigos de comunicación propios y llegar a la autoexpresión a través de su pensamiento, su cuerpo, su voz y su acción, creando estéticamente situaciones que lleven a la reflexión, al diálogo y al debate constructivo.

- Promueve la formación de escalas de valores porque inicia en el análisis de las actitudes y los modos de resolver conflictos desde los distintos roles que se juegan. • Ejercita en la toma de decisiones desde la propia perspectiva y enseña a advertir las consecuencias de las mismas.

- Facilita la inserción en la sociedad porque el trabajo en grupo permite a los alumnos vivenciar la necesidad de organizarse y participar activamente para lograr resultados, valorando el esfuerzo cooperativo.

- Afianza la seguridad personal porque posibilita el descubrimiento de las propias habilidades y posibilidades al ponerlas en juego en la interacción lúdica.

- Enseña a leer los maravillosos mensajes que emite el arte y a ser más exigente con la calidad de sus producciones y en la apreciación de las producciones ajenas

La aplicación del teatro a otras materias, ofrece un gran número de ventajas que ayudan a las relaciones personales con sus compañeros y con los adultos, favoreciendo la formación integral del niño como ser social, también permite desarrollar las diferentes formas de expresión, desde el lenguaje hasta el movimiento corporal, se estimula el placer por la lectura y la expresión oral, perfeccionando la habilidad comunicativa de los más pequeños.

También a perder el miedo a hablar en público, el teatro fomenta la confianza en uno mismo y aporta una mayor autonomía personal, ayudando a los más tímidos a superar sus miedos y finalmente desarrolla la empatía, ya que enseña a ponerse en el lugar de otras personas diferentes a ellos.

“el Teatro es una disciplina artística muy rica en experiencias visualizadores del "yo interno", el "yo externo" y su entramado con la realidad. El alumno podrá vivenciar, mediante representaciones, el "hacer-pensar-sentir" en las diferentes circunstancias que cada rol determine. Esto le permitirá experimentar roles que, poco a poco, incidirán en las posibilidades de hacer efectiva su libertad personal.” (Trozzo y Sampedro (2003)

CONCLUSIONES

El teatro es una herramienta que permite desarrollar la creatividad y la libre expresión del niño, se reconoce la utilidad de esta cuando vemos que el niño mejora en su expresión oral, además que provocaría una mejora en el rendimiento escolar, lo cual es positivo para el estudiante.

El teatro no solo es expresión corporal es aprendizaje, cuando el niño actúa representando a un personaje histórico, un número o representa a un animal, está aprendiendo lo que este representa, lo que hace o lo que hizo y esto fue aprendido de manera diferente al tablero y al marcador.

El docente juega un papel fundamental al momento de implementar esta herramienta, su preparación es lo principal para lograr el éxito de esta, además él es el

guía y el que motiva a los estudiantes de él depende que el conocimiento sea adquirido de manera diferente a las clases monótonas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Araque, C., (2009) Razonamientos y desvaríos en torno a la pedagogía teatral Revista Colombiana de las Artes Escénicas Vol. 3. pp. 53 – 69

Boal, A., (1972) categorías de teatro popular buenos aires ediciones Cepe.

Flores, Juan Antonio (2006) Antropología del cuerpo. Extraído en julio del 2010 desde http://www.uclm.es/estudios/antropologia/programas/prog2_2.htm.

García, V., (1996) Manual de Pedagogía Teatral. Santiago: Los Andes

Laferrère, G., (1999) La pedagogía teatral, una herramienta para educar Educación social: Revista de intervención socioeducativa, ISSN 1135-8629, N° 13, (Ejemplar dedicado a: Teatro social), págs. 54-65

Motos, T., (2009) El teatro en la educación secundaria: fundamentos y retos revista creatividad y sociedad C/ Salud, 15 5º dcha 28013 – Madrid www.creatividadysociedad.net

Queiros, R., (2006, 4 de setiembre). O Teatro Educativo. COBRA PAGES. Recuperado el 30 de abril de 2007, de <http://www.cobra.pages.nom.br/ecp-teatropedag.html>

Sánchez, J., (2007) El teatro en el campo expandido

Trozzo, E. y Sampedro, L., (2003) Didáctica del teatro i Una Didáctica para la enseñanza del Teatro en los diez años de escolaridad obligatoria Colección Pedagogía Teatral–INT FAD

Villapando, E., (2010) el teatro como herramienta didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje en primaria y secundaria costa rica