

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL TEATRO EN LA ESCUELA SECUNDARIA: LA PERSPECTIVA DEL DOCENTE

Autora: Victoria Eugenia Morton Gómez
Universidad Pedagógica Nacional

Área A. 7 Prácticas Educativas en espacios escolares

Línea temática: Modelos, tendencias, tradiciones y experiencias en prácticas pedagógicas y prácticas profesionales.

Resumen: El propósito de esta contribución es presentar los resultados de una investigación de corte cualitativo cuyo propósito es indagar sobre los procesos de creación, improvisación y dramatización que generan los docentes de Teatro en la escuela Secundaria, a través del análisis de sus prácticas de enseñanza, y de algunos componentes de la disciplina teatral. El estudio se realiza con profesores de distintas escuelas secundarias públicas de la ciudad de México a través de entrevistas semiestructuradas que configuran un espacio de confianza donde los docentes logran expresar sus prácticas de enseñanza del Teatro.

La investigación cruza las dimensiones que Eisner (2004) plantea en la investigación cualitativa: intencional, estructural, curricular y pedagógica. Aunque en esta contribución nos centraremos en esta última relativa al espacio teatral escolar, y los recursos materiales y simbólicos que reconoce el docente sobre los aspectos que pone en juego en sus prácticas de enseñanza; con el fin de mejorarlas a través de la creación de atmósferas proclives a un trabajo colectivo, a la representación, al autoconocimiento y al desarrollo de la abstracción humana por medio de la ficción, que únicamente los elementos de la disciplina teatral pueden ofrecer para la formación del ser humano.

Palabras clave: Enseñanza, Teatro, perspectiva docente, Secundaria

1. Introducción

Esta investigación parte de la necesidad de crear condiciones adecuadas para el desarrollo de procesos de creación, improvisación y manejo corporal en los estudiantes de Secundaria durante su formación en Artes, específicamente en el taller de Teatro, en una etapa de la vida en la que enfrentan severas crisis de identidad y definición de su propia vocación en circunstancias no siempre propicias para su desarrollo.

Su propósito consiste en el análisis de las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje del Teatro a partir de la reflexión de los docentes que lo imparten, y desde algunos componentes de la pedagogía teatral, la dramatización y el juego dramático.

El estudio es de corte cualitativo y parte de un diagnóstico que se realiza a través de observación directa y con un instrumento de entrevista semi-estructurada de la cual se deriva un dispositivo de intervención en el taller de Teatro, el cual no solo fue un instrumento de investigación del cual se recuperan saberes sobre cómo se enseña esta disciplina artística en Secundaria, sino que se transforma en un recurso pedagógico y refugio lúdico expresivo donde los docentes lograron sistematizar sus prácticas de enseñanza del Teatro.

La investigación cruza, de alguna manera, todas las dimensiones que Eisner (2004) plantea en la investigación cualitativa: intencional, estructural, curricular y pedagógica. Aunque en esta contribución nos centraremos en esta última relativa a la construcción del docente sobre las prácticas de enseñanza del Teatro.

Sin negar la dimensión estructural que aborda las formas organizativas de la escuela y el lugar de las Artes en esta institución, en esta ponencia me centraré en los resultados obtenidos en diez entrevistas relativos a: la estructura espacial, los recursos materiales y simbólicos de los que da cuenta el docente acerca de los aspectos que pone en juego en sus prácticas de enseñanza, con el fin de crear una mirada que favorezca una dimensión intencional de la forma en que los docentes conciben, como elementos sustanciales, para acercar a los jóvenes al Teatro.

La dimensión pedagógica es fundamental porque indaga sobre los rasgos de la enseñanza y los intercambios que se producen al interior de las aulas, por lo que mostraré algunas de las cualidades dominantes de la enseñanza del Teatro expresadas por profesores dedicados al taller de Teatro en el nivel Secundaria, con el fin de contribuir a mejorar la enseñanza de esta disciplina artística.

1.1 Preguntas de investigación

Este estudio parte de tres preguntas:

¿Cuáles son las condiciones espaciales (escenario) y los recursos con los que trabaja el docente de Teatro en Secundaria?

¿Cuáles son las prácticas de enseñanza del Teatro desde la perspectiva de los docentes de Secundaria?

¿Cuáles son los principios y aspectos del Teatro que configuran las formas de enseñanza de esta disciplina desde la perspectiva de los docentes?

1.2 Objetivos:

Fortalecer la práctica educativa de los docentes de Teatro en Secundaria a partir de la reflexión y resignificación de sus saberes y de un lenguaje contemporáneo sobre la enseñanza del Teatro.

Analizar las prácticas de enseñanza de las Artes Escénicas en Secundaria.

Diseñar y aplicar un dispositivo de intervención para recuperación del método de enseñanza desde la reflexión y perspectiva de los docentes de Teatro.

1.3 Sujetos

Profesores de Teatro de escuela Secundaria. Con relación a su experiencia y formación se encontró que dos de los profesores entrevistados cuentan con más de cinco años de experiencia y estudios de Normal, tres de ellos son Psicólogos, tres son Pedagogos y en ambos casos cuentan con más de ocho años de experiencia.

Un dato curioso es el de un profesor que imparte Teatro aunque sus estudios son de Licenciatura en Diseño, él cuenta con seis años de experiencia e imparte el taller de Artes Visuales y el de Teatro. Uno de los profesores más jóvenes y con apenas dos años de experiencia cuenta con estudios de comunicación y únicamente uno ha realizado estudios de arte dramático.

2. Desarrollo

2.1 Perspectiva Teórico-metodológica

La configuración de la ficción en las artes escénicas, en particular del Teatro, se encuentra constituida de cualidades tangibles e intangibles y al ser parte esencial de la experiencia de los seres humanos nos plantean la conformación de las nociones de tiempo y espacio: *"voy a ir..., te espero en..., nos vemos en..., en cuanto salga de..."*. Vamos y venimos de un lugar a otro, sin darnos cuenta que los lugares son reflejo de nosotros mismos, de nuestras decisiones e inquietudes. Las artes escénicas crean mundos posibles en la ficción y contribuyen a habitar el cuerpo y a la apropiación espacial en tiempos distintos en los que las emociones, valores y modos de actuar de seres inexistentes cobran vida y acompañan el proceso de desarrollo de quienes tienen el privilegio de participar en el ritual de esta disciplina artística.

Por tanto el estudio parte de las nociones de dramatización, espacio escénico, juego dramático, e improvisación como elementos sustanciales para propiciar condiciones para la reflexión sobre la enseñanza del Teatro, donde la configuración de mundos imaginarios cobra importancia para los docentes quienes necesitan un espacio propio donde crear universos posibles e imprescindibles tanto para la realidad del adolescente como para la motivación cotidiana.

La noción de dramatización la recoge Pavis en su Diccionario del Teatro: dramatización es sinónimo de teatralización (Pavis,1983:15). Teatralizar, dramatizar es un proceso que consiste en dotar de estructura dramática algo que en principio no la posee, por ejemplo una idea, un cuento, un poema, una situación, una charla. En este proceso se piensa y se decide quién ha de asumir los distintos papeles, qué conflicto se ha de tratar, dónde y cuándo ocurre la acción, qué espacio concreto se va a usar, dramatización significa también representación y es consecuencia lógica del proceso anterior, su representación improvisada ante el resto de participantes o para sí mismos.

Las cualidades del *juego dramático* se expresan en su carácter de espontaneidad en la utilización del esquema dramático. Se considera como una representación de una situación en la que surge un problema o contradicción, realizada por unos actores que previamente han aceptado unos papeles.

Sin embargo es difícil encontrar diferencias entre *dramatización* y *juego dramático*. Como representación improvisada, *la dramatización* aspira a provocar en los participantes una toma de conciencia de los mecanismos fundamentales del teatro: personaje, conflicto, dialéctica de los diálogos y situaciones, dinámica grupal; y también provocar una liberación corporal y emotiva a través del juego (Motos, 1996: 23). La provocación de estos mecanismos es Teatro puro pues en esta representación, se pone el énfasis en el conjunto, en el proceso de movimiento, en la composición global que configuran el texto, y la música si la hay, los personajes, el argumento y el montaje escénico en general.

Estas cualidades de un contenido educativo sustancial en la formación de los jóvenes de Secundaria motivó esta investigación que se desarrolló con una metodología de corte cualitativo. En ésta se analizaron aspectos que el docente de Teatro atiende en sus clases y considera relevantes para el tratamiento de esta disciplina artística tales como: el uso de espacios, la valoración y manejo del tiempo teatral, la creación de personajes, tipos de interacción, temáticas y atmósfera emocional que se crea en el aula. Husserl dice que: “las formas de ser, que tienen especialmente sus modos de darse, tienen también sus modos en cuanto al método de conocerlas” (Citado en: Álvarez-Jurgenson, 2003: 15).

En el campo de la educación el Teatro contribuye al conocimiento del entorno y del propio ser, constituye para el niño o el joven un espacio creativo e integrador de distintas disciplinas artísticas y de otros campos del conocimiento. En la Educación Básica, como práctica de aula, el arte teatral provee herramientas para procesar la realidad mediante la ficción, ampliando los límites del goce.

Culturalmente, al contactar con el Teatro, se fomenta una experiencia colectiva donde mediante la expresión creativa y la imaginación, se construye la personalidad; descubrimiento del ser individual en un proceso grupal, donde todo es consecuencia del quehacer de todos y de cada uno de los integrantes de la colectividad.

Por tanto el juego dramático tanto como la dramatización en la escuela son recursos de enseñanza valiosos ya que su función pedagógica allana el camino para el desarrollo de la autonomía personal, la autoestima,

la creatividad y la capacidad de expresión y comunicación con los demás, y esto independientemente de que haya o no una puesta en escena como espectáculo.

3. Resultados

Los datos de la entrevista mostraron una concepción integral en lo que se refiere a la descripción del proceso de enseñanza del Teatro. En las diez entrevistas se refleja una preocupación por el proceso de expresión, la concentración y el desarrollo de la imaginación y el espacio escénico; como puede observarse en los siguientes datos producto de las reflexiones de los profesores en torno a su forma de enseñar Teatro:

“Para mí lo esencial es un buen procedimiento donde se pueda dar libertad pero a la vez facilitar el desarrollo de cualidades como la concentración y la imaginación”.

“Para mí enseñar teatro es algo mágico porque permite relacionar el mundo de la realidad con el de la fantasía. Mi trabajo es...creo yo orientar a los alumnos hacia la libertad de expresión, la independencia de la mente y la reflexión”

“...veo que sus cuerpos se mueven más libremente en el espacio, y se siente como si la clase fuera otro mundo.

Los profesores a lo largo de las entrevistas reiteraron que algo muy importante para trabajar con Teatro es una categoría que llamamos *calentamiento*, el cual consiste en la creación de un clima de trabajo donde prima la confianza, la concentración, el contacto con las emociones y el propio cuerpo. Algo a lo que Cañas (2004) agrega otro concepto que denomina “el como si”, categoría que alude a la construcción de mundo alternos donde se modifica el tiempo y el espacio que transforman la realidad presente para dar cabida a nuevos personajes, modos de comportamiento, mundos y realidades jamás imaginadas por el espectador o el propio creador en el acto de la escenificación. En la categoría de *calentamiento* se incluye el espacio físico y sus posibilidades, el clima de confianza y respeto, el manejo de la respiración y ejercicios de expresión corporal para reconocimiento de las posibilidades y limitaciones de expresión de este instrumento por excelencia de las artes escénicas. Esto nos remite a la forma en el que se construye el espacio escénico en cualquiera de los espacios donde se desarrolla la clase de Teatro, y que se analiza en la segunda pregunta de entrevista: ¿cómo se construye el espacio escénico? encontrando las siguientes reflexiones de los profesores:

“Creo que por medio de movimientos en el espacio de trabajo con una disposición que ayude a que los alumnos crean o jueguen a un como si algo tuviera existencia”.

“A través de los ejercicios de relación cuerpo-espacio se puede reconocer un espacio físico que se convierte en otro que está en la imaginación”.

“Pues antes yo me apoyaba en decirles los tipos de escenarios y los teatros en la historia del teatro, pero se cambió al estudio de las formas narrativas y lo otro se ve en español”.

“Es como en el espacio gráfico pero con otra dimensión donde el artista pone líneas colores, en el espacio escénico es así pero en grande con otros elementos por eso yo puedo dar teatro aunque no tengo esa formación”.

Esto lo expresa el profesor con perfil de Artes Visuales.

Estos datos muestran una gran creatividad por parte de los profesores de Teatro para configurar la arquitectura de ambientes de aprendizaje y estrategias lúdicas que permitan la concentración para el trabajo de la disciplina teatral en los diferentes espacios donde tienen que desempeñar su labor: aula de usos múltiples, sala de cómputo, patio, auditorio, etc. No obstante que expresan la necesidad de contar con un espacio para la concentración.

En las entrevistas hubo dos preguntas medulares que permiten hacer aportaciones a la enseñanza del Teatro en la escuela secundaria y a reflexionar sobre estrategias para una educación menos directiva que desarrolle la autonomía de los jóvenes. Las que indagan sobre el espacio donde se imparte teatro que explora las estrategias que los profesores consideran adecuadas para la enseñanza del teatro: ¿Qué de lo que usted hace en la aula o espacio de trabajo considera una estrategia adecuada para la enseñanza del Teatro? y ¿Cómo es el espacio de trabajo donde usted desarrolla su trabajo de enseñanza del teatro?. Sobre las estrategias para la enseñanza es posible integrar en una categoría que le llamo **C-F-J** cuyas siglas significan **la confianza para transitar acciones dramáticas en el escenario, la creación de la ficción y el juego dramático**, incluye aspectos relativos al conocimiento y escucha de los estudiantes y la creación de un ambiente para la confianza y el sentirse aceptado y respetado algunos ejemplos de expresiones de los docentes son:

“Lo que mejor me funciona es escuchar a los alumnos, saber sus inquietudes, trato de pensar como ellos, y bueno la confianza es lo primero para poder jugar en el escenario”.

“... Trato de entrar directamente a las acciones dramáticas con elementos de utilería para apoyar la acción por ejemplo: imitar una pelea callejera, el viaje en un microbús, sensación de una cueva húmeda caliente y con paredes rugosas”.

“...Me funcionan ejercicios de interacción grupal que deban desarrollarse en espacios amplios y después el mismo ejercicio en espacios más pequeños, con gravedad o sin gravedad (imaginando que no existe la gravedad en el movimiento y eso les da otra forma de movimiento, eso lo propusieron ellos porque vieron la película de Gravity”.

En algunos casos se pone énfasis en algo que puede ser una estrategia de “soltar la lengua” a través de ejercicios combinando del reconocimiento de pequeñas acciones, el juego escénico y la lectura de distintos tipos de texto:

“A mí la estrategia que más me ha funcionado es que “suelten la lengua” que lean textos, leyendas, y que hagan lectura dramatizada y escuchen la voz su voz y la de los otros...”.

“Los ejercicios son muy importantes para reconocer el ritmo, las limitaciones con el cuerpo, el espacio, y luego les hago sacar la voz con sonidos del propio cuerpo y después con sonidos del exterior”.

Estas estrategias son compartidas por casi todos los entrevistados con diferentes énfasis pero en lo general ocho de los diez profesores comparten el CFJ y buscan convocar el universo sensorial y emocional de los estudiantes a través de situaciones y acciones con un desenlace dramático que se va instalando a partir del juego dramático y los elementos propios de la acción con la cual se trabaja.

En lo que se refiere al espacio los profesores en lo general mostraron una actitud proclive a la creatividad, ya que en la manera en que expresan la problemática del espacio y la carencia de recursos, se percibe una extensión del ejercicio de la imaginación para aprovechar los elementos de la realidad adversa a las estrategias de enseñanza.

Paradójicamente el factor tiempo no es considerado como un obstáculo grave pues otorgan un gran valor a la imaginación y la ficción como elementos catalizadores de éstos. Además de la disposición que manifestaron de contribuir a su trabajo con materiales como utilería, y otros elementos que apoyen la representación, elementos que ellos llaman “material didáctico”, también incluyen en este tipo de material los cuentos, leyendas y textos dramáticos que utilizan para la creación de unidades de acción dramática.

En este sentido y para abundar en los elementos de orden didáctico se les preguntó ¿Cómo propicia la creación de nuevos significados con elementos de la realidad? pregunta que guarda una relación estrecha con los procesos de representación y de creación de atmósferas proclives para la enseñanza del Teatro, y que permite reconocer la manera en que se van delineando las estrategias de los profesores para configurar metodologías afortunadas para abordar este contenido.

La mayoría de los profesores hacen alusión a un esfuerzo y la creación de atmósferas que logran con técnicas y recursos que ellos consiguen, las cuales refieren un método de trabajo abierto, que incluso abate de alguna manera los prejuicios e ideas erróneas que permean nuestra cultura y el valor jerárquico de los contenidos escolares. Uno de los profesores expresó:

“Mi método consiste en la magia que logro con imaginación mezclada con técnicas y recursos como textos”.

“A mí me ha ayuda el libro de: “Un mundo al revés(de Eduardo Galeano) porque hacemos crítica de la escuela de cómo es y cómo podría ser...”.

En esta pregunta relativa a la construcción de nuevos significados para alcanzar una representación con los recursos del Teatro, hubo dos profesores que refirieron el aspecto tiempo y espacio manifestando su inquietud por la dificultad de arribar a procesos más elaborados en la representación por falta de tiempo y por los espacios inadecuados para el trabajo de esta disciplina artística.

“A veces llevamos cosas elementos simples para apoyar el trabajo, cuando estamos en la etapa de montar escenas breves cosas de utilería: sombreros, mantas, telas, máscaras, no sé algo que sirva para apoyar a los alumnos. También les pido cosas que ellos crean que les ayuden en su representación”.

“El principal instrumento del actor es el espacio y su cuerpo y su voz. Por eso aunque tenemos pocos recursos pues adapto ejercicios para crear la magia del Teatro”.

“Me cuesta llegar a la acción escénica porque siento que nos quedamos en algo superficial por algunas limitaciones de espacio y de recursos.....y a pesar de la creatividad a veces no se puede....”.

Se reconocen las limitaciones de tiempo y espacio pero se apela a la imaginación y la creatividad para crear la ficción y la existencia de mundos alternativos donde los participantes en la clase de teatro logren poner en juego los recursos expresivos del cuerpo para alcanzar calidades en la representación.

Los datos obtenidos cuentan con elementos relevantes para la enseñanza del Teatro, esto se debe seguramente a las características de la población que se entrevistó, la más importante de ellas es la experiencia en impartir talleres y su interés por formarse en distintos espacios de Pedagogía Teatral, expresión corporal, técnicas de voz y otros relacionados con la disciplina del Teatro. Debido a esto los profesores abundaron sobre la transformación de la dramatización en un hecho dramático, expresando así, algunas reflexiones interesantes en las que el énfasis se centró en hacer que los estudiantes accedan al conocimiento a través del juego, la expresión corporal, y la creación de un espacio imaginado e íntimo. Algunas expresiones textuales de los profesores sobre este aspecto son:

“Yo antes pensaba que con el texto dramático, lectura y manejo de la voz, pero ahora empiezo por juego, expresión corporal y hacer un espacio imaginado, íntimo”

“Siempre jugamos al “como si” queriendo transformar el frío espacio de la sala de usos múltiples en paisajes, situaciones, acciones que no podrían ocurrir ahí ni en tiempo ni en espacio”.

Otros profesores mencionan que para llegar a la acción dramática intervienen varios elementos por lo que las estrategias que señalan las he agrupado en una categoría que he denominada *alquimia de la acción dramática* porque todos los elementos son importantes para el trabajo escénico, sin embargo lo que hace que se obtengan diferentes calidades es precisamente una *alquimia* que el docente logra con la combinación de elementos, que en algunos casos ocupan un lugar protagónico en la dramatización y en otros el de comparsa.

En la mayoría de estas experiencias docentes se pondera: el juego, la concentración, la expresión, el reconocimiento de las emociones, una metodología activa, creación de una atmósfera de confianza, el paso o transición entre la conciencia y la fantasía a través de un texto, como podemos observar en los siguientes fragmentos de las entrevistas:

“La metodología es activa y basada en la propia experiencia, que saquen y reconozcan sus emociones y después que se las presten a sus personajes”.

“Creando una atmósfera propicia de confianza, diferentes calidades de tonos, manejos de gestos de acuerdo a una lectura de algún texto que a ellos les guste y los dejo elegir o traer a ellos”.

“Para mí la concentración es lo básico para viajar y tener diferentes formas de ver el espacio, el tiempo, una emoción negativa que se transforme para hacer la acción con sentido crítico.”

“Yo le llamo a mi forma de hacerlo conciencia-fantasía, muchas cosas de la realidad sirven para la acción dramática y otras se deben convertir en otra cosa para que resulte...”

He agrupado estas cualidades de las prácticas de enseñanza en *alquimia de la acción dramática* debido a que todas ellas configuran las herramientas que los grandes maestros del teatro como lo fue Stanislavski han integrado en sus métodos de formación de futuros actores. Y aunque sabemos que no es el propósito del taller de Artes en el nivel Secundaria la formación de actores, todos los elementos expresados en las entrevistas retoman los elementos de mayor relevancia para acercar a jóvenes estudiantes a la disciplina teatral. Y éstos pueden incluso aportar herramientas para la enseñanza de otras áreas del conocimiento.

Conclusiones

Esta investigación muestra una panorámica contradictoria sobre las condiciones que enfrentan los docentes de Teatro para impartir el contenido, refleja una dispersión e incluso ausencia de personal docente con la formación necesaria para enseñar contenidos de Teatro. Sin embargo también refleja que los profesores que fueron entrevistados cuentan con herramientas adecuadas para la formación de estudiantes de Secundaria en Teatro, el cual por su carácter colectivo y poder de impactar las emociones, permite experimentar un sentido de comunión con los otros, y un profundo contacto con la interioridad, con el cuerpo, y con las emociones durante los ejercicios lúdicos tanto como en el momento de la representación. Esto significa que el transformarse en otro individuo a través de la ficción, contribuye al desarrollo de la abstracción humana al extremo de poder definir fronteras entre lo real y lo ficticio.

Sobre las estrategias para la enseñanza se detecta una estructura propicia para la enseñanza del Teatro, que resulta de utilidad pedagógica para otras disciplinas: **C-F-J** cuyas siglas significan **la confianza para transitar acciones dramáticas en el escenario, la creación de la ficción y el juego dramático**, esta

estructura incluye aspectos relativos al conocimiento y escucha de los estudiantes y a la creación de un ambiente para la confianza, el respeto y la aceptación, elementos centrales de una buena pedagogía. Los datos aportan además prácticas y aspectos didácticos que contemplan la importancia de contar con un espacio físico proclive al clima de trabajo que requiere la dramatización en el proceso de creación de atmósferas para el trabajo colectivo, la representación y la transformación del ser humano.

Referencias bibliográficas

- Argudin, Y. (1986). *Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama.
- Alvarez, Juan Luis, Jurgenson, Gayou. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*. España, Paidós.
- Cañas, J. (2004) *Didáctica de la expresión dramática: una aproximación a la dinámica teatral en el aula*. Madrid, Ed. Octaedro.
- Durán, Silvia (2004). "La educación artística y las actividades culturales" en *Un siglo de educación en México II*. Coordinador Pablo Latapí Sarre, México, Fondo de Cultura Económica.
- Eisner, E.W. (2004). *El arte y creación de la mente*, Barcelona, Paidós.
- Motos, Tomass y Francisco Tejada. *Prácticas de dramatización*. García Verdugo, 2ª Ed. Madrid, 1996. pp. 13 y 14.
- Motos, T. (2000). *Sesiones de trabajo con los pedagogos de hoy*, Ciudad Real, España, Editorial
- Pavis, Patrice, (1983). *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. España, Paidós.
- Read, H. (1991). *Educación por el arte*, Barcelona, Paidós.
- Stanislavski, C. (1953), *Un actor se prepara*, México, Diana.
- Stanislavski, C. (1975), *La construcción del personaje*, España, Madrid, Alianza.