

LA PEDAGOGÍA TEATRAL PARA DESARROLLAR HABILIDADES COMUNICATIVAS

Edith Alicia Linares Sánchez. Escuela Normal Superior Federalizada del
 Estado de Puebla, México.

Resumen.

Esta investigación presenta una experiencia de aprendizaje en la “pedagogía teatral”, para desarrollar habilidades comunicativas en estudiantes normalistas, con el fin de mejorar el desempeño, principalmente en los procesos de las prácticas docentes, eventos escolares y/o situaciones personales.

La “pedagogía teatral” como metodología y tema de estudio, permite desarrollar habilidades comunicativas eficaces en las personas que lo aprenden y practican. En la Normal Superior, la intención, no fue formar actores, sino preparar a los alumnos en expresión oral y corporal. La metodología de la estructura del documento es cualitativa y la metodología del tema de estudio, se refiere, justamente a “la pedagogía teatral”. Método combinado entre la pedagogía del oprimido que propuso Paulo Freire y el método de la actuación de Stanislavski; métodos que se complementan para potencializar mejores resultados.

Palabras clave. Pedagogía, teatro, habilidades, comunicación, normalismo.

LA PEDAGOGÍA TEATRAL PARA DESARROLLAR HABILIDADES COMUNICATIVAS

Abstract.

This research presents an experience in the learning of "theater pedagogy", with the intention of developing communication skills in normal students, in order to improve performance, mainly in the processes of teaching practices, but also has an impact on school events and / or personal situations.

The "theater pedagogy" as a methodology and subject of study, allows developing effective communication skills in the people who learn and practice it. Working on theater pedagogy with normal students was not with the intention of training them as actors, but rather preparing them in oral and corporal

expression. The methodology of the structure of the document is qualitative and the methodology of the subject of study precisely refers to "theatrical pedagogy". Combined method between the pedagogy of the oppressed proposed by Paulo Freire and Stanislavski's method of acting; methods that complement each other to enhance better results.

Keywords. Pedagogy, theater, theater pedagogy, skills, communication, communication skills, normalism

I. INTRODUCCION

A. La problemática

Investigación realizada con estudiantes de la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla, segundo semestre de la Lic. en Educación Secundaria con especialidad en español. 15 estudiantes, 6 hombres y 9 mujeres. Héctor, Rodolfo, Nestor, Ramón, Alberto, Sóstenes, Alejandra Juárez, Alejandra Flores, Esmeralda, Liliana, Teresa, Carmen, Karen, Lidia y Mónica.

La necesidad de realizar esta investigación, surge a partir de áreas de oportunidad detectadas, los estudiantes se paraban con timidez al frente del salón, tenían problemas de dicción, volumen, entonación y modulación de la voz, además, se observaba inseguridad al pasar al frente, dificultad para establecer contacto visual, muletillas y modismos contextuales, así como pena y cierto rechazo a participar en eventos propios de la expresión oral, llámese oratoria, poesía, declamación, diálogos diversos temas, discusión.

El motivo decisivo a trabajar esta problemática se dio en el momento en que iniciaron las prácticas de OPD (Observación y práctica docente), pues, se volvió un problema para varios de los estudiantes. ¿Qué pasaba en las aulas?, ¿No disfrutaban dar clases? Para algunos de los estudiantes, los días de prácticas en las Escuelas Secundarias eran muy pesados, pues carecían de un correcto control de grupo, voz carente de fuerza

Documento recibido el 8 de mayo de 2021.

L. E. El autor es docente de La Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla, México. Azteca norte 2. Reserva Territorial Atlixcayotl, Cuauhtnancingo; Puebla, Méx. Teléfono: 2381105032 e-mail: doctoraedithlinares@gmail.com edithlinares_s@hotmail.com

y decisión, escasa presencia y personalidad, inseguridad, uso inadecuado del espacio y escasa expresión corporal.

La finalidad, fue desarrollar actividades para desarrollar habilidades comunicativas que permitan mejorar la expresión oral y corporal para hacer más amena la estadía en la ENSFEP y mejor desempeño en las prácticas escolares.

B. *Objetivo general y los objetivos específicos:*

“Implementar actividades de pedagogía teatral con los estudiantes normalistas para desarrollar habilidades comunicativas de expresión oral.

- Diseñar e implementar actividades que permitan el desarrollo de la expresión oral y corporal. [1] [2]
- Hacer uso de sus propias emociones. [1] [2]
- Desarrollar confianza y autoestima. [1] [2]
- Adquirir seguridad al hablar en público. [1] [2]
- Manejar adecuadamente la voz, dicción, entonación y volumen por medio de actividades diversas.
- Implementar la pedagogía teatral
- Fomentar la cultura teatral en los Estudiantes Normalistas.

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS

A. *Metodología*

Se toma la decisión de llevar a cabo la “Pedagogía Teatral”, utilizando un método combinado entre la “pedagogía del oprimido” que propuso Paulo Freire (1968) y el método de actuación que propuso Konstantine Stanislavski (1898), pues ambos métodos se complementan para potencializar mejores resultados. La metodología es totalmente factible, entendiéndose como factibilidad, la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados en un tema de estudio. Esta metodología permitió realizar actividades divertidas, con resultados sorprendentes.

B. *Sustento teórico*

Constantine Stanislavski (1863-1938), funda un método de enseñanza teatral que normaliza la enseñanza basada en crear su forma interpretativa. Ofrece estrategias para poder sobrevivir en el mundo; necesario para construir el reconocimiento, la vivencia, la encarnación y la persuasión. Se trabaja en el plano de la realidad y el de la ilusión, ambos se complementan para el intérprete: el yo actor, el creador, el yo personaje, el comunicador; necesarios para la representación. El yo actor investigará en el Plano de la Realidad para encontrar en su alma la del personaje, y el Yo Personaje actuará desde el Plano de la Ilusión para darle forma externa a todo ese mundo interior y comunicarse con los demás. Esa fusión de Yoes y de planos será la que impulse al Súper Actor a comunicarse con el público desde otro plano, el Plano del

Súper consciente, que se convertirá en el encargado de la representación.

Por otro lado, la “pedagogía del oprimido” del Método Freire, promulga una metodología de educación activa y dinámica sobre un eje real de la liberación del hombre, que en esencia es una humanización a través de la alfabetización. Las personas cambian su manera de ver el mundo; se sienten partícipes de su propia vida, alcanzan la conciencia de su realidad, a través del diálogo y la socialización. El Método Freire (1968), sigue los fundamentos de la educación activa, el diálogo, la crítica y la búsqueda permanente de creación de una conciencia sobre la realidad. Es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación emocional, por salir de la opresión y desconocerse críticamente.

La liberación para “los oprimidos”, tendrá un parto muy doloroso, será un «Hombre nuevo», y lo deseable es que alcance a una sociedad armónica en la justicia social, de pensamiento auténtico, que descubren su realidad, que comparten ideas unos con otros y las llevan a la socialización para comprender el mundo y su realidad, de forma creativa. El diálogo y la investigación son de trascendencia para la Educación Liberadora, para conocer la realidad, con el fin de eliminar la ignorancia. Este método de aprendizaje, despierta el interés y la integración del hombre y la cultura a base de sus propias experiencias, con espíritu crítico, responsable y de participación; transformación social. El hombre llega a ser sujeto cuando reflexiona sobre sí mismo e interviene para cambiar la sociedad y llega a ser un creador de su propia cultura.

Para entender la pedagogía teatral, es necesario entender que es pedagogía. [1], es “un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto”. Etimológicamente, la palabra “pedagogía”, deriva del griego “paidos” que significa “niño” y “agein” que significa “guiar o conducir”. Se llama pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir. El término “pedagogía”, se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las ciencias, primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos.

La Pedagogía Teatral, es la disciplina que se ocupa del estudio de la educación teatral en toda su diversidad de manifestaciones etapas [2]. Favorece el desarrollo de la creatividad, el sentido crítico, la comunicación, la autonomía del proceso creativo, entre otros; se centra en el desarrollo de habilidades de comunicación: saber transmitir un mensaje, saber escuchar, saber dialogar, negociar, convencer; como aspectos importantes en la educación social. ”. [3] Está considerada una asignatura; sin embargo, también es una herramienta pedagógica excelente para la enseñanza de otras materias curriculares. Se constituye por un conjunto de valores, reglas, principios, preceptos, modelos y

datos teóricos y prácticos, cuya meta es guiar las intervenciones del profesor a fin de mejorar los aprendizajes de todos los participantes.

La pedagogía teatral, trae grandes beneficios para los que lo practican, de entrada, mejora la articulación, la psicomotricidad bucal, la memoria, así como la asociación auditiva, la comunicación, la expresión corporal y gestual, la respiración, el autoconocimiento, el autocontrol, la autoafirmación personal, la destreza social y la asertividad. Aprender a comunicarse de manera efectiva es una habilidad que debería formar parte del currículo escolar. Ofrece la oportunidad de presentar a los estudiantes un sin fin de ejemplos de la vida real donde a través de su expresión pueden conocer sus competencias y explotarlas al máximo, entendiéndose por competencia, “la capacidad que desarrolla una persona para actuar en una situación determinada, movilizándolo y articulando sus conocimientos, habilidades y valores”. [3]

Para algunos autores, la pedagogía teatral es:

PEDAGOGÍA TEATRAL	
Los griegos	Método para expresar los sentimientos y las emociones [4]
María Osípvovna Knébel	Métodos y técnicas de aplicación de experiencia por la práctica. [5]
Tomás Motos	Tendencia didáctica para expresarse por medio de la dramatización...[6]
Peter Barkworth	Principios técnicos y metodológicos; sugerencias y consejos para el actor. [7]
Vío Koldobika	Herramienta metodológica de trabajo por objetivos. [7]
Jorge Eines	Metodología del aprendizaje y acto de reflexión de la práctica. [7]
Verónica García-Huidobro	Método de enseñanza activa e inclusiva a través del juego. [8]
Vieites	Disciplina práctica multidisciplinaria, sistemática, reflexiva y crítica. [2]
George Laferriere	Método educativo y herramienta para educar, pensar, reflexionar, planificar, programar, accionar, activar, observar, estudiar, evaluar, problematizar, conceptualizar y producir...[3]

C. Las actividades

Se lleva a cabo un cronograma de actividades, se registran las experiencias y las participaciones, notas de los avances, dudas, fotografías, videos, etc, así como cuestionarios, datos de la propia experimentación y participación, listas de cotejo y en algunas ocasiones rúbricas. La implementación y participación se lleva a cabo durante el semestre par, de agosto a enero.

¿Qué actividades se llevaron a cabo? Diálogos de temas diversos, entrevistas, debates, mesas redondas, foros de discusión, ejercicios de seguridad al frente del salón, karaoke, baile, trabalenguas, poesía, declamación, cuenta cuentos, títeres, dinámicas, análisis de temas diversos, exposición, oratoria, café literario, monólogo, podcast, programa de radio, y como producto final, obra de teatro.

D. Síntesis de resultados

¿Cuáles fueron los resultados? Se logra el desarrollo de grandes fortalezas, como son: la confianza, autoestima y seguridad al hablar en público, un adecuado manejo de la voz, dicción, entonación, modulación y volumen. Se observa una mejora en las competencias trabajadas, además de que se fomenta, se vive y comparte la cultura teatral. Los estudiantes, Sócrates, Carmen y Teresa, tuvieron un avance un poco más lento que los demás, sólo Rodolfo y Héctor se muestran sobresalientes, los demás lo logran, de manera general, claro que los aspectos pueden variar de un aspecto a otro.

Se afirma que “la pedagogía teatral desarrolla habilidades comunicativas de expresión oral y corporal en los estudiantes normalistas”, pues, se mejora la articulación, la psicomotricidad, la memoria, la asociación auditiva, la comunicación, la expresión corporal y gestual, la respiración, el autoconocimiento, el autocontrol, la autoafirmación personal, la destreza social y la asertividad. Realizar ejercicios teatrales en la Escuela Normal, favorece el desarrollo de la creatividad, el sentido crítico, la comunicación, la autonomía del proceso creativo, el saber transmitir un mensaje, el saber escuchar, el saber dialogar, negociar y convencer.

III. CONCLUSIÓN

Sin duda, volvería a trabajar la “pedagogía teatral”, fue un acierto combinar las metodologías antes mencionadas, pues, se complementan para mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes de cualquier nivel donde se aplique, lo único que sugiere hacer, es adaptar las actividades de acuerdo a la edad de los educandos. Ambas metodologías, si se trabajan juntas, potencializan al ser humano y traen mejores resultados en la Educación. [9] una propuesta artística para que los alumnos saquen todo lo que traen en su interior, a través de expresar sus sentimientos y emociones, una especie de catarsis. El método Freyre [11], “la pedagogía del oprimido”, como metodología dinámica para que los chicos se liberen, haciendo conciencia de la realidad, a través del diálogo y la socialización.

Esta metodología, ayuda a los chicos a liberarse para sacar cualquier situación que traigan a cuestras, pues simula un parto doloroso, para que surja un hombre nuevo, renovado y mucho más seguro. La enseñanza a través del diálogo funciona, pues a través de la socialización, se comprende mejor la realidad. La “Pedagogía Teatral” [10], ofrece la oportunidad de representar ejemplos de la vida real, donde a través de su expresión, se desarrollen competencias sólidas. El estudiante mejora su capacidad: cognitiva, física, motriz, expresiva, artística, social y productiva, no es exclusiva de una área de conocimiento, pero afecta de forma positiva en todo el aprendizaje. Se mejoran progresivamente las competencias que engloban la pedagogía teatral (competencia motriz, expresiva, artística, social y productiva), además de las relaciones interpersonales dentro y fuera del aula.

El producto final fue una obra de teatro, titulada, “y tú de cuál consumes?”, en la que participaron los estudiantes: Rodolfo, Héctor, Karen, Alejandra J, Alberto, Liliana, Nelson y Esmeralda y los estudiantes restantes (Sóstenes, Lidia, Ramón, Carmen, Mónica, Teresa y Alejandra C), presentaron una poesía coral. La declamación careció de sentimiento y fuerza interpretativa, ademanes sin fuerza y poca modulación de voz, en cambio, la obra de teatro tuvo muy buenos resultados. Se logra mejorar el volumen, la dicción, la entonación, la psicología de los personajes, presencia escénica, secuencia de diálogos y manejo del escenario. Se debe mejorar el trabajo de memoria, la habilidad para improvisar y la expresión corporal en todos los estudiantes.

La pedagogía teatral resultó ser un método enriquecedor para el desarrollo de las habilidades comunicativas de expresión oral y corporal de los 15 estudiantes que integran el segundo semestre de la Lic. en Educación Secundaria con especialidad en español, de la Normal Federalizada del Estado de Puebla, en algunos más y en otros menos, pero se logra el objetivo, la hipótesis se prueba y aprueba satisfactoriamente obteniendo buenos resultados, los cuales se registraron en este documento. Sería un gran acierto por parte de la Secretaría de Educación Pública, que se integrara la “pedagogía teatral”, en los planes y programas de la Educación Básica en México, pues enriquecería el desempeño estudiantil.

En general fue una grata experiencia, nada fácil, requirió tiempo y esfuerzo, pero sobre todo, voluntad por parte de^[5] todos los involucrados. En ocasiones, hubo desesperación y en algunos momentos hasta estrés, pero seguíamos con más fuerza, así fuimos avanzando grandemente con las actividades propuestas, obteniendo los resultados mencionados.

Se recomienda seguir trabajando la metodología teatral con este grupo, especialmente con Carmen, Teresa y Sóstenes, ellos requiere un trabajo más exhaustivo, porque aún se expresan con timidez y volumen bajo, poco expresivos; han avanzado, poco en comparación con los 13 compañeros restantes. Se requiere darle seguimiento a la propuesta y continuar con los ejercicios por al menos otro semestre.

Esta propuesta se puede aplicar en cualquier institución y en cualquier nivel educativo, donde se desee mejorar las habilidades comunicativas de sus estudiantes, con actividades innovadoras y divertidas.

RECONOCIMIENTO

Agradezco a Héctor, Rodolfo, Nestor, Ramón, Alberto, Sóstenes, Alejandra Juárez, Alejandra Flores, Esmeralda, Liliana, Teresa, Carmen, Karen, Lidia y Mónica, por permitirme llevar a cabo esta metodología y ser parte de su proceso. Gracias a todos los que directa o indirectamente permitieron este trabajo de investigación.



REFERENCES

- [1] D. Hevia, Arte y pedagogía, 2014. Available: <https://es.slideshare.net/aisaduran/arte-y-pedagogia-35867368>
- [2] M. F. Vieites, Tesis. La Pedagogía Teatral como Ciencia de la Educación Teatral. España. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 42, n. 4, p. 1521- 1544, oct./dic. 2017. Available: <http://www.scielo.br/pdf/edreal/v42n4/2175-6236-edreal-62918.pdf>
- [3] G. Lafferrere, La pedagogía teatral, una herramienta para educar. Universidad de Québec Canadá. Educación Social, núm. 13 pp. 54 – 65, 1996. Available: <http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/viewFile/144501/38347>
- [4] D. Hevia, Arte y pedagogía, 2014. Available: <https://es.slideshare.net/aisaduran/arte-y-pedagogia-35867368>
- [5] C. Vazquez Lomelí, Artículo de investigación. «Pedagogía teatral. Una propuesta teórico-metodológica crítica.» 3, n.o 3: 60-73, 2009. Available: http://ateneodelainfancia.org.ar/uploads/VOL3_Carlos_Manuel_Vazquezpdf_pedagogia_teatro.pdf
- [6] T. Motos. Psicopedagogía de la dramatización. P.p 1-26. 2013-2014. Website. [Online]. Available <http://www.postgradoteatroeducacion.com/wp-content/uploads/2013/11/Piscopedagogia-de-la-dramatización-Tomás-Motos.pdf>
- [7] C. Vazquez Lomelí, Revista de investigación en el campo del arte. Pedagogía teatral, una propuesta teórico-metodológica crítica. Arte y cultura, Vol. 3 Núm. 3 2009, Available: <https://www.redalyc.org/pdf/2790/279021537006.pdf>
- [8] V. García-Huidobro, Innovación curricular basada en la pedagogía teatral. Definición de “Pedagogía teatral”, 2008. Available: <http://www.verogh.com/articulos/INNOVACION%20CURRICULAR%20BASADA%20EN%20LA%20PEDAGOGIA%20TEATRAL.pdf>
- [9] K. Stanislavski, “El arte escénico”. Editorial Siglo XXI. 2009. Cita del prólogo escrito por Juan Carlos Corazza. <https://www.elteatrocomooportunidad.com/sobre-stanislavski-y-el-metodo/>
- [10] A. Boal, *El Teatro del Oprimido 1, Teoría y práctica*. Patria y Nueva imagen, 1989. Available: <https://arditiesp.files.wordpress.com/2015/04/boal-augusto-teatro-del-oprimido.pdf>
- [11] J. Ocampo, «Paulo Freire y la pedagogía del oprimido», en Revista Historia de la Educación Latinoamericana No.10, Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, RUDECOLOMBIA, pp. 57-72, 2008. Available: <http://www.redalyc.org/html/869/86901005/>

Biografía del Autor

Docente de la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla, México.

La Dra. Linares tiene una Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en español por la Universidad La Salle Benavente de Puebla, una Maestría en Educación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y un Doctorado en Educación en Gestión Educativa por la Universidad Virtual de Estudios Superiores. Estudió talleres de teatro musical de forma Amateur, gusta del placer de realizar teatro con sus alumnos de la ENSFEP. Actualmente realiza un posdoctorado en Ciencias de la Educación con especialidad en Divulgación de la Ciencia en el Instituto de formación Internacional y está incursionando en el trabajo de Investigación y publicación.

Es docente de la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla, trabaja en las Licenciaturas en Educación Inicial, Preescolar y Secundaria con especialidad en español, impartiendo diversos cursos, principalmente de Español, Artes y Teatro. Ha sido coordinadora y directora técnica en Escuelas Secundarias particulares de la Ciudad de México.