

Las técnicas teatrales en la formación de educadores desde la extensión universitaria

The theater techniques in the educational training from the university extension

*MSc. Margarita Morales-Ramírez, mmoralesr@uo.edu.cu;
Dr. C. Carlos Albenis Rodríguez-Fernández, Dra. C. Aimé Casals-Valdés,
Lic. Idabelys Cruz-Morales*

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba

Resumen

La formación integral de educadores ha de convertirlos en promotores culturales. La extensión universitaria aprovecha la oportunidad de poseer instructores de arte de las diferentes manifestaciones para acercar a los estudiantes al conocimiento y la práctica de estas. El teatro, es un antiquísimo recurso artístico y pedagógico. De ahí la importancia de ser atendido durante la formación inicial de educadores. El rol del docente en mucho es similar al del actor, histrionismo, auditorio, disfrute del resultado comunicativo, exigencia intelectual, admiración, en fin un buen maestro es como un gran actor. En este trabajo se realizan valoraciones que se corresponden con la práctica del extensionismo. Desde la formación inicial de educadores se acometen diversas acciones dirigidas a promover la cultura artística insertada de modo sistémico en la cultura general integral y de la profesión pedagógica, lo que permite a los futuros educadores, colocarse a la altura de su tiempo.

Palabras clave: extensionismo, profesión pedagógica, formación integral.

Abstract

The integral education of educators must turn them into cultural promoters. The university extension takes the opportunity to have art instructors of the different manifestations to bring students closer to their knowledge and practice. The theater is an ancient artistic and pedagogical resource. Hence the importance of being attended during the initial training of educators. The role of the teacher is very similar to that of the actor, histrionics, audience, enjoy the communicative result, intellectual demand, admiration, in short a good teacher is like a great actor. In this work, assessments are made that correspond to the practice of extensionism. From the initial training of educators, various actions are undertaken aimed at promoting the artistic culture inserted in a systemic way in the general integral culture and of the pedagogical profession, which allows future educators to place themselves at the height of their time.

Keywords: extensionism, pedagogical profession, integral training.

Introducción

A la universidad del nuevo milenio corresponde una educación de nuevo milenio. Las complejidades del mundo actual precisan de un pensamiento innovador y flexible que coloque a los profesionales en condiciones ventajosas para emprender transformaciones culturales desde los centros educacionales, de manera que los formados se superen no solo desde lo académico, sino, y sobre todo desde un enfoque cultural integral “es criminal el divorcio entre la educación de una época y la época” (Martí, 1986).

En este sentido los educadores deben estar preparados para atender las nuevas necesidades personales y sociales, y saber enfrentar y promover iniciativas ante las contradicciones que se generan en el complejo proceso formativo. Desde la formación inicial se debe desarrollar en los futuros educadores, un alto sentido de la responsabilidad individual y social, lograr que encuentren en dicho proceso, los mecanismos que estimulen la motivación intrínseca de sus estudiantes por elevar sistemáticamente su nivel cultural.

Corresponde a los profesores universitarios, formar un educador que ame su profesión y tenga una jerarquía de valores en correspondencia con los priorizados por la sociedad, a partir de un proceso formativo con un enfoque profesional pedagógico y cultural, que le permita interiorizar sus múltiples modos de actuación, no solo en los predios de la universidad, sino en los contextos variados que comparte su profesionalidad con la cultura de la sociedad. La Extensión Universitaria constituye uno de los procesos más destacados de la Universidad que tiene la misión de garantizar la relación armónica universidad–sociedad y viceversa, en la preservación, desarrollo y difusión de la cultura.

Se entiende la cultura artística como todos los conocimientos adquiridos por una sociedad por medio del arte, siendo esta última la actividad mediante la cual el ser humano expresa ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, a través de recursos plásticos, lingüísticos, sonoros o escénicos (González, 2010).

El teatro como forma de esta actividad cultural, es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, en el que se representan obras literarias e historias frente a una audiencia utilizando combinaciones de gestos, escenografía, música y sonido. El conocimiento del teatro o la manifestación teatral, es muy importante para la vida en sociedad y para la formación cultural y humana de los sujetos, es un medio ideal para las enseñanzas y la transmisión conocimientos. Es parte de la educación, las obras están escritas para mostrar el contexto cultural e ideológico de un pueblo, siempre llevando un mensaje que responde,

sobre todo, a lo que acontece en la sociedad en un momento determinado, además de recrear, de una manera artística, las obras de la literatura nacional y universal (Boal, 1975; Alonso, 2006; Aymerich, 2009).

En tal sentido, es pertinente un acercamiento a las potencialidades que el teatro ofrece para la práctica laboral, y todo lo que influye en los modos de actuación de los estudiantes de las carreras pedagógicas, ya que las actividades culturales enfocadas en el arte teatral representan el arma con la cual se puede contribuir a la formación integral de los educadores (Morales, 2016, Cutillas, 2011).

Constituyen el empleo en el ámbito pedagógico de los recursos escénicos el centro de atención del presente artículo, el cual se propone como objetivo: valorar la efectividad de una alternativa metodológica empleada para la utilización de técnicas teatrales en la promoción de la cultura general de los estudiantes de carreras pedagógicas desde el proceso extensionista.

Materiales y métodos

Se trabajó con los estudiantes de la carrera en educación Lenguas Extranjeras de la Universidad de Oriente, en cuanto al proceso extensionista, para ello se implementó una alternativa para el empleo de técnicas teatrales. También se utilizaron diferentes métodos como análisis-síntesis, histórico-lógico, observación participante, análisis documental, entre otros.

Resultados

La universidad, institución dotada de las potencialidades y fortalezas en el proceso comunicativo para formar competencias que garanticen la promoción de una cultural general y de la cultura artística en particular, será el escenario, desde donde nuestro profesor ha de incidir en los comunitarios sea cual sea el sector etario al que pertenezcan. Por eso el interés de los investigadores en que se debe resaltar las potencialidades que el teatro en general y de las técnicas teatrales en particular brinda a la formación del futuro profesional de la educación como agente socializador en la promoción cultural.

El poder del teatro en la educación, como lo lee, estudia, analiza y lo relaciona con la práctica educativa, permite constatar su relación directa con la teoría de estudios antes realizados, donde la psicología evolutiva nos hace justificar un cambio de práctica

educativa, incluyendo al teatro como un motor de experiencias provocadoras para promover el desarrollo cognitivo.

Crear junto a los estudiantes una actividad cultural incluye, discutir, investigar, formular preguntas, pensar, compartir ideas y experimentar con diferentes técnicas teatrales para ayudarnos a profundizar en la comprensión de los textos y las diversas situaciones planteadas.

Un teatro de creación, sin duda alguna, es el lugar adecuado para que los estudiantes exploren acerca de su identidad, lo que favorece un singular espacio de formación permanente, donde el profesor junto al alumno y viceversa, tienen entonces la oportunidad de experimentar, en talleres de teatro impartidos por los instructores de arte y especialistas, las técnicas pedagógicas siempre favorecedoras de la creatividad, la comunicación y la socialización para ser ejecutadas por todos los docentes que así lo prefieran.

El aula es un espacio de acción-reflexión-acción, coordinado por el maestro o el profesor, donde, por encima de cualquier legislación educativa, se puede poner en práctica un espacio social de convivencia en el que el arte —a través de la expresión oral, plástica, danzaria, musical o dramática— estimula las relaciones emocionales entre los habitantes del aula, dígase que también puede ser extrapolado a la comunidad.

El grupo-clase, a partir de sus propios intereses (aprendizaje significativo), se planifica y temporaliza en una experiencia colectiva de investigación-acción, donde todos los participantes (cualquier interesado), igualmente de forma activa apoye a los involucrados, contando sus experiencias y planteando alternativas a los problemas de la comunidad educativa a través de los talleres de teatro, por ello, no debe entenderse el teatro y la educación por separado.

El arte va ligado a la vida cotidiana, pero el principal foco de animación artístico cultural debería constituirlo la escuela, que recoge y asimila lo que la sociedad admite como válido, empero, el arte no tiene el papel predominante que debiera en la enseñanza, puesto que no se ha valorado debidamente las enormes posibilidades que él ofrece.

Todas las materias tienen una respuesta lógica para el estudiante cuando se trata de exponer la necesidad de estudiar tal o cual asignatura, puesto que responden a las necesidades de trabajo que una sociedad reclama. Pero cuando se hace referencia a experiencias estéticas o artísticas, las respuestas no son tan claras.

De esta manera, que se precisa de la elaboración de un curso-taller de teatro (por mediación de las técnicas teatrales) que apoye al profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto de acercar al educando al juego escénico, como el auxilio en la elaboración de guiones artístico-teatrales y su puesta en escena, así como le fomente la conciencia de las bondades de esta labor en la formación integral de sus alumnos y/o comunitarios en general, será un aporte de indudable valor para el desarrollo del trabajo educativo tanto en el aula o cualquier otro contexto.

De ahí, que en la universidad, en la formación de los futuros educadores se implementen metodologías de trabajo que proporcionen los elementos indispensables de las técnicas teatrales para el desempeño docente, y a la vez reafirme y construya la fundamentación teórica de lo que debe ser esta actividad en los planteles educativos.

La adolescencia o la juventud, son etapas donde el interés por el autoconocimiento y la autoafirmación son vitales, al igual que el imperioso deseo de pertenecer a un grupo. Para que ese grupo se formalice, nada mejor que un taller de teatro en horario docente o extradocente donde se practique, se ensaye y se conviva.

En ese espacio, las tareas principales serán los juegos de confianza e integración, ejercicios de expresión corporal, de escucha, vocalización, relajación, movimiento e improvisaciones que preparen para la creación colectiva.

Si desde el taller se divide el curso escolar en tres trimestres, dedicaremos el primero de ellos a familiarizar a los jóvenes con actividades que les impulsarán a descubrir sus recursos personales, análogos a la vida; a enfrentar situaciones nuevas y a resolver conflictos sin ansiedad, conformando su juicio crítico e integrando valores. En los dos trimestres restantes se irán incorporando paulatinamente los textos de la obra que habrá que representar al final del curso, obra que ha de permitir el desarrollo escénico para su rol como profesor, por lo que se destinará el último periodo de clases al ensayo intensivo de la misma.

El tallerista, al representar personajes, se protege de la opinión ajena, materializa de forma práctica sus conocimientos, aparece como alguien frente al mundo y afirma su personalidad, desea lo imposible, y el teatro es canal ideal para explorar la realidad.

El teatro, que constituye la más completa expresión artística del género humano, se pone en marcha con la interrelación sincronizada de las funciones que lo dinamizan por dentro. Estas son despersonalizadas, y se las designa como autor, actor, escenógrafo, espectador,

crítico y director. Cada una tiene relación con necesidades intrínsecas y vitales del ser humano, como crear, accionar, construir, mirar, reflexionar y ordenar.

La historia del teatro es la interrelación de estas seis funciones y las tensiones existentes entre ellas. El hecho de que, en diferentes momentos, una función tuviera más importancia que las demás es lo que ha provocado la evolución del arte teatral y los diferentes resultados artísticos producidos en cada época histórica.

Dentro de las funciones teatrales que señalan lo importante en la formación profesional del estudiante está la interpretación de roles y sus técnicas teatrales que son los que concretizan las funciones; establecen una clara y neta división del trabajo práctico y llevan la misma designación que las funciones, pero se diferencian en que están íntimamente asociados a procesos concretos de creación.

Cuando se habla de roles técnicos, se hace referencia a roles específicos que recurren a procedimientos determinados para llevar adelante el proceso creativo para la comunicación universidad-profesor-comunidad y viceversa; y se designan como teatrales porque la tarea básica es hacer desde el teatro; por consiguiente, los medios y recursos utilizados son de carácter teatral.

Rol y función son las dos caras de una misma moneda: la fase práctica y la fase teórica. Efectivamente, los roles están realizados por personas con nombre y apellidos, mientras que las funciones son universales e impersonales; y aunque el rol es también independiente del individuo, solo se encarna en quien lo mantiene y le da vida.

En dinámica de grupos, un rol es un modelo organizado de conductas, relativo a una determinada posición del individuo en un conjunto interaccional, de ahí, la necesidad de elevar el nivel de interpretación profesional del futuro profesor promotor cultural y su contexto en aras de la preservación y la difusión de la cultura, en este caso la cultura artística teatral, como función sustantiva de la universidad que no puede comprenderse sin considerar la producción cultural de la misma universidad en relación permanente con los pulsos vitales de la sociedad, o con las respuestas locales o nacionales.

La producción cultural universitaria abarca bienes derivados del quehacer científico, artístico, humanístico y tecnológico, para ser comunicados y difundidos con diversas formas y diferentes medios. La cultura y la educación no pueden separarse. Educar es preparar a alguien para cierta función o para vivir en cierto ambiente o de cierta manera, al decir de Martí, preparar al hombre para la vida.

En el proceso extensionista de los estudiantes de la carrera en educación Lenguas Extranjeras se implementó una alternativa para el empleo de técnicas teatrales. La alternativa que se aplicó es contentiva de las siguientes etapas:

1. Determinación del objetivo.
2. Diagnóstico de la situación sociocultural del contexto.
3. Selección y planificación de las variantes a utilizar.
4. Instrumentación del sistema de ejercicios.
5. Valoración y autovaloración del proceso y el resultado.

A modo de ejemplo se presenta el siguiente ejercicio.

Ejercicio # 1

Título: La atención teatral mediante la conciencia en los sentidos.

Objetivo: aplicar técnicas teatrales para la acción consciente de los sentidos.

Tiempo de duración: de 5 a 10 minutos.

Responsable: Profesor instructor de arte.

Locación: edificio polifuncional.

Forma de realización: taller de creación.

Introducción:

Se les brinda una breve reseña sobre los órganos de la atención. Se le orienta cuáles son los órganos de la atención: (ojos, nariz, oído, piel). Los órganos de la atención ayudan al desarrollo de la atención orgánica y a comprender en qué consiste la misma. Se pasará luego a explicar que estos órganos si se emplean conscientemente aportan los sentidos (la vista, el olfato, la escucha y el tacto) muy útiles para atender correctamente a las acciones teatrales.

Desarrollo:

“El cambio”

Se colocan varios objetos organizados encima de una mesa, se orienta a los talleristas que observen, luego se les vendan los ojos, se desorganizan los objetos, se les indica que los vuelvan a organizar, colocándolos como estaba al principio.

“Adivina de quién es...” consiste en vendar los ojos a un estudiante, se colocan varios objetos a uno de sus compañeros, como gorras, relojes, pulóver, etc. y él debe adivinar mediante el tacto los objetos que lleva en la parte superior del cuerpo.

“Identificalo” se vendan los ojos a un tallerista, se pone todo el grupo de pie y él debe decir el nombre de cada uno a través del oído, cuando escuche atentamente como hablan.

“Reconozco su olor”: con los ojos vendados tres estudiantes intentan identificar mediante su olfato el olor característico de cada objeto presentado: un perfume, una fruta, café u otro líquido o bebida, etc.

Aspectos a tener en cuenta para el debate:

- Importancia de los órganos de los sentidos para la profesión pedagógica y para la formación artística teatral.
- Aplicabilidad de esta técnica en los contextos de actuación: profesional y artístico.
- La concentración como técnica teatral.

Orientaciones metodológicas

Se propone que los estudiantes se sienten en círculo de manera que todos estén frente a frente, para facilitar la comunicación. Es recomendable en este momento que los estudiantes se observen con el fin de que puedan ser identificados posteriormente a través de prendas de vestir, olores, texturas, sonidos, etc. Se debe lograr que los estudiantes que participan interioricen el contenido del ejercicio para el desarrollo de habilidades y técnicas relacionadas con el arte teatral.

Independientemente de que el sistema cuente con orientaciones generales dirigidas a la evaluación en esta actividad, es preciso comprobar, a través de preguntas a los estudiantes aficionados y el resto de los talleristas, sobre las bondades de este ejercicio para su futuro desempeño como promotores culturales.

Evaluación

Para comprobar la efectividad del ejercicio, el profesor selecciona al azar uno o dos estudiantes para que expongan sus criterios, acerca del valor que tuvo la atención consciente a las acciones teatrales, mediante el empleo óptimo de los órganos de los sentidos y la utilidad en su desempeño profesional como futuro profesor de Lenguas Extranjeras.

Valoración de la factibilidad de la alternativa

Para el estudio sobre la factibilidad del aporte práctico de la investigación se trabajó igualmente con la población perteneciente al primer año de la carrera Lenguas Extranjeras cuya matrícula es de 88 estudiantes. De esta se tomó como muestra un grupo con 23 estudiantes, lo que representan el 26,1 %. Se asumieron los mismos indicadores del diagnóstico aplicado a inicios de la investigación para hacer una comparación entre los datos obtenidos antes y después de la aplicación de la alternativa metodológica:

- Conocimiento sobre la manifestación de teatro.
- Utilización de las técnicas teatrales para el desempeño como futuro profesor promotor cultural.
- Aplicabilidad de las técnicas teatrales en las actividades extensionistas docentes y extradocentes.

Después de la introducción parcial en la realidad educativa de la alternativa metodológica fueron aplicados los instrumentos investigativos, siendo posible arribar a los siguientes resultados:

- Se aprecia un salto cualitativo en tanto el 70 % de los talleres de creación colectiva se planifican desde una marcada intencionalidad con vista al desarrollo de la promoción de la cultura artística teatral.
- Se ha logrado elevar en un 100 % el nivel de preparación metodológica en los docentes para dirigir las acciones culturales en la carrera.
- Se evidencian un incremento del 93 % de estudiantes afiliados al Proyecto Teatral de la universidad y diversas actividades de la carrera como muestra del creciente protagonismo de los estudiantes en las acciones de promoción de la cultura teatral.
- Tendencia favorable al aprovechamiento intencionado del teatro como herramienta didáctica por parte del instructor de arte y profesores de la carrera para la formación del futuro profesor de Lenguas Extranjeras.
- La concepción organizativa de los talleres ahora favorece la comunicación asertiva, a través de la observación consciente de las diversas técnicas teatrales.
- En sentido general es loable el tránsito paulatino hacia el perfeccionamiento en los talleres desde el protagonismo estudiantil, el empleo de las técnicas de creación colectiva, y el creciente desarrollo de la creatividad por parte de los aficionados y talleristas.

Discusión

La promoción de la cultura artística teatral no se debe concebir única y exclusivamente, como la posibilidad de una cultura para todos, hablando solamente en términos de acceso, sino de una cultura por todos y de todos; a lo cual se refirió Rodríguez (2006) con “la cultura hacia las masas, en las masas y para las masas” (Rodríguez, 2006).

El teatro en Cuba ha tenido un notable desarrollo durante las tres últimas décadas, en las cuales se han consolidado grupos, así como escuelas, festivales, encuentros, talleres, lo que ha permitido una positiva confrontación e intercambio del teatro cubano con otros movimientos de América Latina, España y otros lugares del mundo. El teatro universitario se ha ido consolidado a través de los años como una disciplina importante dentro de la programación del área de Arte y Cultura para el bienestar universitario.

En el futuro próximo se consolidarán grupos de aficionados al teatro en la universidad y surgirán otros porque se trabaja desde la extensión universitaria para que el público estudiantil se acostumbre a ver las obras de teatro en vivo. Actualmente existe un auditorio interesado en las presentaciones que se realizan en la ciudad, privilegio con que se cuenta en Santiago de Cuba, provincia que posee un fuerte movimiento teatral.

Estar frente a una buena obra teatral es como entrar a otra dimensión, a otra época, un lugar distinto donde se vive algo ajeno a nuestra “vida como espectadores”. La universidad realiza muchas actividades de promoción de la cultura artística, en especial la cultura artística teatral para el bienestar de la comunidad universitaria.

Debemos describir y analizar las actividades culturales que impliquen al teatro, como manifestación enfocada en el desarrollo del bienestar universitario para promover la cultura artística, evaluar el trabajo que se está realizando para el bienestar de la comunidad universitaria en cuanto al reconocimiento y la promoción de la actividad cultural favorecida por el teatro y dar a conocer los resultados, ya que la comunidad universitaria y la extra muros, son instituciones sociales, que constituyen ese espacio de confluencias socioeducativas donde los hombres se han organizado para vivir juntos.

Núñez (2000) señala que una institución social es “una determinada organización de la actividad social y de las relaciones sociales establecidas por los hombres, a partir de las relaciones sociales de producción de bienes culturales” (Núñez, 2000, p. 57).

El centro cultural Félix Varela analiza a las instituciones culturales como comunidades de estudio y de acrecentamiento del saber y no solo de enseñanza, para ayudar a la

transformación personal de sus miembros. En esta medida la universidad es una institución cultural porque tiene el encargo social de formar integralmente a todos los sujetos que intervienen en el proceso educativo, expresado en diferentes tipos de saberes: saber, saber hacer, saber ser y saber convivir.

La universidad por su condición pedagógica debe promover toda la cultura, porque asume en su proceso pedagógico como contenido a la propia cultura y tiene como objetivo en su condición la promoción cultural, a través de la Extensión Universitaria. Esta nueva condición permite reconocer a los centros educacionales como la institución cultural socioeducativa más importante de la comunidad (Mes, 2004).

Conclusiones

- 1. La alternativa metodológica propuesta al trabajo extensionista de la carrera Lenguas Extranjeras se fundamenta en los principios que preparan a los docentes formadores para la promoción de la cultura teatral en los estudiantes de la aludida carrera, donde las técnicas teatrales se convirtieron en poderosos recursos didácticos para el desempeño profesional de los docentes en formación.***
- 2. Se logran resultados positivos con la aplicación de la alternativa metodológica en la realidad educativa de la carrera, lo cual avala su factibilidad y pertinencia, a partir de los cambios emanados de su aplicación, con lo que se corrobora la promoción de la cultura teatral en los estudiantes de la carrera Lenguas Extranjeras, desde un enfoque extensionista.***

Referencias bibliográficas

1. Alonso, J. (2006). Teatro humanístico: relación de textos conocidos y de sus estudios y ediciones. *Voz y Letra*, Revista de Literatura, XVII(1).
2. Aymerich, M. (2009). *Expresión y arte en la escuela*. Barcelona: Teide.
3. Boal, A. (1975). *200 ejercicios y juegos para el actor y para el no actor con ganas de decir algo a través del teatro*. Buenos Aires: (s.e.).
4. Cutillas, V. (2011). *El Teatro y la Pedagogía en la Historia de la Educación*. Valencia: IES Abastos.
5. González, N. (2009). *Técnicas Participativas de Educadores Cubanos*. (Tomo 4). La Habana: CIE.
6. González, N. (2010). *Las técnicas participativas. Importancia y aplicación*. La Habana: Centro Nacional de Superación para la Cultura.
7. Martí J. (1986). *Ideario pedagógico*. La Habana: Editorial Gente Nueva.
8. Mes. (2004). *Programa Nacional de Extensión Universitaria*. La Habana: Ministerio de Educación Superior.

9. Morales, M. (2016). *Alternativa metodológica para la promoción de la cultura teatral en los estudiantes de la carrera educación en lenguas extranjeras*. Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.
10. Núñez, E. (2000). *¿Qué sucede entre la escuela y la familia? Aproximación a una caracterización de la relación de las instituciones educacionales y la familia*. (s.p.e.).
11. Rodríguez, C. R. (2006). *Cultura, Ciencia y Educación*. La Habana: (s.e.).