

El Jardín
es un arca
preciosa que
guarda
los secretos
de Dios
Sabe el Señor
de forma
adecuada

THE
THEATRE

¿QUÉ ES LA PEDAGOGÍA TEATRAL?

Shai Sergio Hervitz

Resumen

Durante mis más de treinta años de trabajo en la educación formal como maestro de educación básica y profesor de bachillerato y de universidad; y en la educación no formal, como facilitador de talleres y director de teatro comunitario, he enseñado el arte teatral como disciplina y también he utilizado el teatro como medio, como estrategia y como herramienta. Estos cursos han sido teóricos, prácticos y también combinados. Desde el comienzo tuve la sensación de que tenía en mis manos una vital herramienta de gran poder que influye de forma profunda en los alumnos, participantes y el público. Mi deseo de comprender y hacer más efectivo mi trabajo me ha llevado a la reflexión y la práctica del desarrollo de la creatividad como el recurso más preciado del hombre y de la sociedad. Es desde esta perspectiva, desde la experiencia, que intentaré describir el campo del Teatro en la Educación o Pedagogía Teatral.

Palabras clave: Teatro, Educación, Pedagogía Teatral.

Abstract

During my more than 30 years of work in the formal education as teacher of basic education and secondary education and University Professor; and in non-formal education, as facilitator of workshops and director of Community Theatre, I have taught theatrical art as a discipline and I also used the theatre as a medium, as a strategy and as a tool. These courses have been theoretical, practical and also combined. From the beginning, I had the sensation that I had in my hands a vital tool of great power that influences deeply in students, participants and public. My desire to understand and make more effective my work has led me to the reflection and practice of the development of creativity as the most precious resource of man and society. It is this perspective, from experience, that I will try to describe the field of theatre in education and theatrical pedagogy.

Key words: education, theatre and theatrical pedagogy.

“El teatro es un atajo pedagógico.”

Federico García Lorca

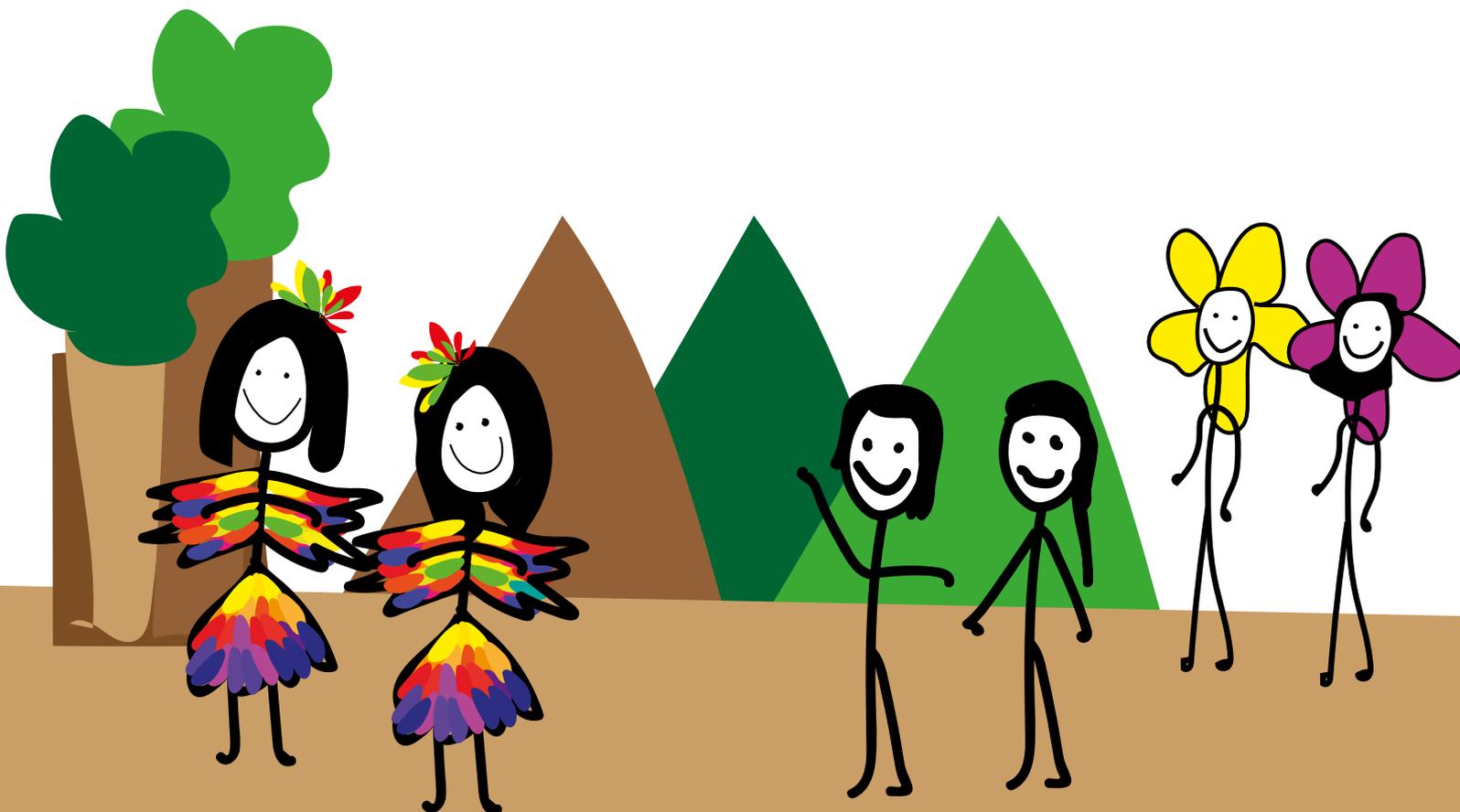
“El teatro es un arma eficaz que puede servir de liberación si se sabe utilizar de forma adecuada.”

Augusto Boal

Primero, algunas observaciones preliminares: 1) El Teatro en la Educación es polifónico. Habla distintas voces ya que no es una teoría acabada y su búsqueda de identidad todavía prosigue. Ni sobre su nombre hay consenso. Su uso estuvo estrechamente relacionado con el avance de las ideas progresistas, tanto sociales como pedagógicas. Maestros y teóricos (en su mayoría maestros devenidos teóricos) lo definen de distintas maneras, a veces contrarias a los objetivos, contenidos y estrategias deseados. 2) El “drama” es una obra para ser representada de forma teatral. Además el término “drama” se utiliza para referirse a actividades teatrales en el aula o el taller en la que no hay un público invitado. Así lo utilizaré en este artículo. Con el término “dramatización” señalaré el proceso de dar forma teatral dentro de las actividades en el aula. Con el término “teatro” me referiré al arte teatral. 3) Utilizaré indistintamente los términos “Teatro en la Educación” y “Pedagogía Teatral” para referirme al objeto de estudio.

El punto de partida pedagógico-teatral es el momento lúdico que permite la puesta en marcha del proceso creativo, el cual debe suscitar estímulos, sorprender e interrogar, para pasar luego al dramático, y luego al teatral. Este punto de partida es obligatorio para cualquier indagación pedagógica. El juego está en la base del aprendizaje como en la del teatro. La Pedagogía Teatral trabaja en los aspectos afectivos, cognitivos, perceptivos, psicomotrices, sociales y verbales, por medio de las tres “C”: cuerpo, corazón y cerebro. Es una pedagogía de la acción como ya lo avisa la etimología griega de la palabra drama (drao=acción).

La investigadora Anne Bamford (2014) señala que “la educación basada en el arte dramático utiliza el drama como herramienta pedagógica adecuada para estudiantes de todas las edades. Incorpora elementos propios de los cursos de formación en arte dramático para facilitar el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo de los alumnos.”

Podemos hacer las siguientes observaciones:

1

La dramatización como expresión personal: utiliza estrategias donde el alumno está en el centro y permite la exploración dramática, de la “experiencia vivida”. En esta pedagogía el niño es tratado como un artista cuyo trabajo tiene un valor inherente. El espacio de trabajo es el lugar donde los niños juegan, descubren e inventan. La función de los maestros es proponer materiales y preguntas de carácter creativo-expresivo que motiven a los alumnos. El drama se centra en el proceso de trabajo cuya finalidad es la expresión, la comunicación y objetivos curriculares diversos.

2

El teatro como vía de conocimiento: el hacer teatro permite a los alumnos implicarse en un proceso de investigación de sus realidades sociales, y conectarlas con la cultura local. Documentar experiencias, eventos e historia y “volar hacia el futuro”. También reproducen ambientes físicos y humanos, interpretan los fenómenos, los presentan y proyectan posibilidades en lo que podría ser. Este proceso contribuye a descubrirse y a conectarse en forma dialógica con el “otro”. El cerebro es un agente activo en la construcción de conocimiento. Los materiales, el medio teatral, las herramientas y las técnicas, las capacidades y posibilidades que ofrece el hacer teatro, aportan a programar, reflejar, pensar y establecer su lugar en el mundo. El teatro como vía de conocimiento desarrolla estas habilidades meta-cognitivas.

3

El teatro como disciplina: adecuada para la etapa de colegio secundario. Un currículo de teatro en el bachillerato, basado en las dos etapas anteriores, debe ayudar a los estudiantes a adquirir experiencia y desarrollar un espectador crítico que pueda contextualizar el evento teatral. Sus contenidos son los textos escritos y los

representados. Su finalidad - la exhibición y el espectáculo teatral. El pedagogo teatral e investigador Tomás Motos argumenta que en la práctica didáctica los principios del nuevo paradigma educativo emergente se han de traducir en la integración del currículum a través de procedimientos que impliquen inter o transdisciplinariedad y transversalidad. Motos considera que uno de los elementos nucleares para este cometido ha de ser el Drama/Dramatización/Teatro (estrategias expresivas dramáticas), dada su virtualidad de generar nuevos ambientes de aprendizaje y porque constituye un lenguaje total (Motos, 2009).

4

El teatro, como las demás artes, es importante por lo que es – un sistema simbólico, un lenguaje del pensamiento. Las palabras que usamos para darle significado a nuestra experiencia diaria, las imágenes que producimos como arte, los sonidos musicales que creamos, los movimientos de la danza y los ritmos de la poesía sirven el mismo propósito.

El Teatro en la Educación es polifónico. Habla distintas voces ya que no es una teoría acabada y su búsqueda de identidad todavía prosigue.

el hacer teatro permite a los alumnos implicarse en un proceso de investigación de sus realidades sociales, y conectarlas con la cultura local. Documentar experiencias, eventos e historia y “volar hacia el futuro”

La capacidad de usar el arte para darle sentido al mundo está dentro del potencial de niños, jóvenes y adultos. La primera función de la educación en las artes es hacer que estas herramientas de fortalecimiento sean accesibles a todos los niños para que puedan llegar al mundo exterior. Haciendo teatro en la escuela queremos favorecer la eclosión de un lugar de aprendizaje de lo que es en sí para mejorar la comprensión de su utilidad en la sociedad. Porque el teatro es y se define como algo creativo. Ante todo es un arte que permite inscribir una diferencia. Buscar, inventar, crear son sus objetivos y no reproducir. Como todo arte, el teatro debe atreverse a utilizar la creatividad y la marginalidad para imponer una filosofía y una estética. El teatro tiene mucho en común con los objetivos de la educación social. Pero, para conseguirlo, hay que favorecer que estas ocasiones se produzcan en la escuela y formar educadores que tengan una formación adecuada para desarrollar proyectos con los estudiantes. La educación social es una forma de educación cuya meta es desarrollar elementos esenciales de un movimiento hacia una mejor

La capacidad de usar el arte para darle sentido al mundo está dentro del potencial de niños, jóvenes y adultos

calidad del entorno. El impacto y su capacidad para fomentar el crecimiento humano, especialmente al incluirlo en el proceso educativo supone que el arte dramático influye en los siguientes aspectos de la persona: la confianza en uno mismo, la empatía, el proceso de aprendizaje, la capacidad de cooperar y colaborar, la concentración y la memoria (Bamford, 2014).

La Pedagogía Teatral utiliza el teatro y el drama como herramienta para lograr objetivos educativos. El teatro puede revelarse como una herramienta educacional de primera importancia para la formación y el desarrollo personal y social de la

El punto de partida pedagógico-teatral es el momento lúdico que permite la puesta en marcha del proceso creativo el cual debe suscitar estímulos, sorprender e interrogar

persona. Los pedagogos teatrales George Lafferrière y Tomás Motos (2003) definen al artista-pedagogo como “un profesional de la enseñanza especializado en arte teatral que sabe utilizar los conocimientos, las técnicas y los instrumentos propios de este arte y la pedagogía, tanto en clases teóricas como en talleres prácticos, con el fin de mezclarlos y obtener su máxima potencialidad, con vistas a una enseñanza creativa y a una implicación social y cultural acrecentadas.” Con los conocimientos, técnicas, estrategias e instrumentos del teatro podemos formar y formarnos, educar y educarnos, crear y crearnos.

Durante los meses de julio y agosto realizamos en la UNAE una capacitación en el desarrollo del pensamiento lúdico-creativo para educadores de distintos niveles. La metodología utilizada fue la que he estado desarrollando en los últimos años a la que he llamado “el cubo líquido”. Éste es un enfoque original de pedagogía teatral que puede también ser utilizado por otros medios de trabajo*. La cuestión pedagógica no consiste en responder a las

El impacto y su capacidad para fomentar el crecimiento humano, especialmente al incluirlo en el proceso educativo supone que el arte dramático influye en los siguientes aspectos de la persona: la confianza en uno mismo, la empatía, el proceso de aprendizaje, la capacidad de cooperar y colaborar, la concentración y la memoria

preguntas sino en ayudar a imaginar y a descubrir, la meta es favorecer al máximo el desarrollo creativo, expresivo y comunicativo de cada participante. El acto de enseñar y de educar es, ante todo y como en el teatro, una relación entre personas.

La Pedagogía Teatral es una herramienta educativa básica para la intervención en el campo de la formación. Y para las personas en dificultad de inserción social supone encontrar salidas para formar parte de la sociedad. Porque cuando utilizamos estas técnicas dramáticas ponemos en marcha un

proceso que corresponde a las esperanzas de los marginales; al trabajar con ellos lo más importante es escucharles y mirarles para permitir que se expresen. Así, el arte dramático y la pedagogía de la expresión favorecen la mejora de la sociedad.

Eventualmente, una carrera de Pedagogía Teatral formará educadores con bagaje teatral que ampliará la visión de los estudiantes y los dotará de estrategias y herramientas de trabajo dinámicas y participativas para poder desempeñarse en este complejo y apasionante campo. Durante la carrera se tratarán los elementos del lenguaje teatral tales como el espacio, el movimiento, los accesorios, la obra escrita, etc., por medio de ejercicios y juegos de sensibilización, de imaginación, de concentración, de relajación, trabajo en pareja, en grupo, improvisaciones, etc. Todo lo que necesita el pedagogo teatral es un espacio vacío y estudiantes con ánimo de desarrollarse en esta área. Ya llevamos el instrumento incluido (el cuerpo).

* Sobre este enfoque ver mi artículo en el siguiente link: <http://www.creatividadysociedad.com/articulos/21/6.%20El%20desarrollo%20de%20la%20creatividad%20de%20los%20profesores-%20el%20enfoque%20del%20cubo%20liquido.pdf> o en el libro citado en la bibliografía.

Referencias Bibliográficas

- Bamford, Anne (2014) "Teatro". *Informe Creatividad*. Fundación Botín. http://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/EDUCACION/creatividad/artes%20y%20emociones%202014/2014%20Informe%20Creatividad%20ES.pdf (Revisado el 11-08-17)
- Hervitz, Shai Sergio, 2011 *El Cubo Líquido*. Ciudad Real: Editorial Ñaque (e-book).
- Laferriere, George y Motos, Tomás, 2003 *Palabras para la acción: términos de teatro en la educación y en la intervención sociocultural*. Ciudad Real: Editorial Ñaque.
- Motos, Tomás, 2009 "El teatro en la educación secundaria" *Creatividad y Sociedad*. N. 14, Dic. http://www.creatividadysociedad.com/articulos/14/3-el_teatro_en_la_educ%20secundaria_tomas_motos.pdf (Revisado el 16-08-17)

Autor:

Shai Sergio Hervitz PhD. Docente-investigador en la UNAE. Pedagogo teatral.