

I CONGRESO IBEROAMERICANO DE DOCENTES

CONGRESO VIRTUAL DEL 26 NOVIEMBRE AL 08 DICIEMBRE DE 2018

ALGECIRAS (CÁDIZ) DEL 06 AL 08 DICIEMBRE DE 2018

Actas del Congreso Iberoamericano de Docentes

Aprendizajes teatrales y desarrollo de la inteligencia

Dra. Ester Trozzo

ISBN: 978-84-948417-0-5

Edita **Asociación Formación IB.**

Coordinación editorial: **Joaquín Asenjo Pérez, Óscar Macías Álvarez, Patricia Ávalo Ortega y Yoel Yucra Beisaga**

Año de edición: **2018**

Presidente del Comité Científico: **César Bernal.**

El I Congreso Iberoamericano de Docentes se ha celebrado organizado conjuntamente por la Universidad de Cádiz y la Asociación Formación IB con el apoyo del Ayuntamiento de Algeciras y la Asociación Diverciencia entre otras instituciones.

<http://congreso.formacionib.org>

red
iberoamericana
de docentes

formaciónib))

Aprendizajes teatrales y desarrollo de la inteligencia

Dra. Ester Trozzo

Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) Facultad de Artes y Diseño.
Profesorado de Teatro.

Correo electrónico: estertrozzo@gmail.com

Teatro y escuela, un diálogo en construcción

La vulnerabilidad de los seres en formación requiere condiciones básicas de protección y cuidado para su desarrollo integral. Igual que en Lenguaje, Matemática o Ciencias, los saberes artístico-teatrales cobran sentido en la formación de una persona, si en su aprendizaje se activan procesos cognitivos y socioafectivos que habiliten para nuevos aprendizajes y preparen para la vida en sociedad.

En Argentina, por Ley¹, hace más de 30 años que Teatro es un espacio curricular de aprendizaje en la educación Primaria (6 a 12 años) y Media (13 a 17 años). Su implementación real en las escuelas ha sido compleja y dispar y aún hoy, produce debate.

Hay rigurosas investigaciones académicas de seguimiento de trayectorias pedagógicas y de prácticas docentes exitosas que permiten afirmar que los aprendizajes teatrales, con calidad pedagógica, desarrollan pensamiento útil para la vida. A nivel sociocultural, porque la sensibilización estética y el entrenamiento para la lectura espectacular, fortalecen habilidades cognitivas para realizar también multiplicidad de lecturas interpretativas de la realidad. A nivel personal, porque ensayar la vida sin grandes riesgos, jugar realidades posibles y reflexionar luego éticamente acerca de las consecuencias de las acciones y las decisiones de las personas, desarrolla inteligencia emocional, pensamiento divergente y capacidad para resolver conflictos.

Sin embargo, aún hay instituciones que no logran superar antiguos paradigmas y continúan viendo al Teatro sólo como un recurso para resolver actos escolares. Por ese motivo, los especialistas continuamos empeñados en producir argumentaciones teóricas consistentes y miradas sistemáticas de procesos de enseñanza-aprendizaje que visibilicen el sentido y el valor de este espacio curricular, en la formación de niños y jóvenes.

Esta comunicación intenta compartir reflexiones que colaboran al respecto. Como investigadora universitaria y profesora de Práctica de la Enseñanza del Teatro², recorro escuelas desde hace muchos años y he ido rescatando y sistematizando aspectos y modos de trabajar de algunos profesores de Teatro que se destacan por haber logrado plasmar cambios coyunturales en la visión acerca del valor de los aprendizajes teatrales escolares, en las instituciones en las que se desempeñan.

He aquí una apretada síntesis de resultados de este trabajo investigativo.

¹ Ley de Educación Nacional 26.206. (2007) Consejo Federal de Educación. Ministerio de Educación. Argentina y su antecedente: Ley Federal de Educación (1994) Ministerio de Educación y Cultura. Arg.

² Carrera: Profesorado de Teatro. Facultad de Artes y Diseño. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina

Perfil profesional

El profesor que asume con éxito la tarea de enseñar teatro a niños o adolescentes, evidencia estar preparado para usar y enseñar a usar los saberes teatrales como herramientas de desarrollo humano. Posibilita a los alumnos verse reflejados en sus deseos, temores y conflictos y en sus sueños y esperanzas, vivenciando ensayos protegidos de la vida, en sus diversos contextos socioculturales e históricos.

La calidad de la tarea que lleva a cabo se sustenta en su compromiso y en las siguientes capacidades básicas:

- Capacidad para enseñar a pensar, producir y apreciar, lo que implica el manejo previo y voluntario de procedimientos y habilidades de su propio pensamiento y de estrategias para promover y desarrollar pensamiento creativo y autónomo en sus alumnos, para producir y apreciar Teatro.
- Capacidad para enseñar a aprender para la vida, lo que implica habilidades sociales, actitud ética y saberes pedagógicos para construir situaciones de aprendizaje teatral en contexto, comprometidas con valores, enriquecedoras, asegurantes, y liberadoras.

Este profesor basa la tarea en el fortalecimiento de la autoestima de sus alumnos. Toma en cuenta el poder modelador que tienen sus palabras, sus acciones y la calidad de sus consignas de trabajo. Sabe escuchar y valora los aportes de sus alumnos. Colabora así significativamente en el desarrollo del pensamiento asertivo y la capacidad de seguir aprendiendo, de su grupo de clase.

Los ejes que prioriza en la tarea

- *Enseña a mirar*

Los profesores a los que hacemos referencia son expertos en ver y en enseñar a ver el mundo en su maravillosa y compleja diversidad, amplían en sus alumnos la capacidad de estar permeables, de habitar en estado poético, de pensar con la mente, la emoción y los sentidos.

Tienen claro que observar, en arte, no es el paso previo a copiar, sino a leer, interpretar y metaforizar.

- *Organiza el trabajo en grupos*

Promueve que las representaciones (sea una dramatización de cinco minutos o una puesta en escena de una hora) resulten de un procedimiento colaborativo: negociación de ideas acerca de lo que se quiere comunicar, selección de una historia (propia o de autor), construcción de roles y situaciones, toma de decisiones estéticas en cuanto a vestuario, maquillaje, recursos sonoros, escenografía, etc y planeación y distribución cooperativa de tareas. Aprendizajes trascendentes para la vida: saber trabajar con otros, con tolerancia y respeto.

- *Ejercita la producción de textos orales propios o basados en textos leídos*

Promueve atender a la especial circunstancia en la que se expresan y a activar estrategias de adecuación comunicativa. Desarrolla así habilidad para obtener datos de la realidad observada, leída o inventada y capacidad de ficcionalizar para prestarse a representar a otro en la construcción imaginaria de un conflicto, una historia, un tiempo y un espacio, desde el pacto del "como sí".

- *Ejercita la producción de textos escritos con estructura dramática (propios o de reescritura)*

Pone en juego el uso sistemático y asistido de estrategias de escritura, lo que tiene implicancias muy importantes en el desarrollo de la inteligencia. La capacidad de

apropiarse del discurso no sólo hace a los alumnos más autónomos, sino también más reflexivos. Producir sus propios textos dramáticos, aunque sea por reescritura, posibilita discurrir y argumentar, de un modo lúdico y liberador, con respecto a sus propias hipótesis acerca de la realidad en la que viven.

- *Enseña a contextualizar*

Sabe que no basta que un alumno reciba información histórica acerca del texto o el tema que está abordando. Enseña a establecer relaciones. A desarrollar esquemas cognitivos que posibiliten pensar en red para visualizar la interconexión entre las diferentes categorías de información y comprender que el aquí y ahora de la historia que están representando, incide en el lenguaje que se utilice, en las costumbres y modos de resolver la vida de los personajes y en la significatividad del tema que se aborde.

- *Orienta la identificación de los “quiere” (objetivos) de los personajes y el superobjetivo de lo que se está representando*

Los profesores seleccionados para esta investigación entrenan en la identificación de las fuerzas en conflicto, la discriminación entre movimientos y acciones y la caracterización psicológica de los personajes. Esto garantiza a los alumnos un proceso de apropiación comprensiva del texto dramático y un hacer entendiendo.

- *Pone en juego la inteligencia espacial*

Esta capacidad, adormecida por los espacios tan predeterminados de la vida actual, es propia de toda inteligencia humana. A través del uso creativo y transformador del espacio que promueven estos profesores, los alumnos activan su inteligencia espacial y desarrollan su sentido de ubicación, instituyendo, con referencia a sí mismo, un campo de percepción más agudo y enriquecido.

- *Disfruta y promueve en los alumnos el disfrute de los aspectos estéticos*

Ejercita la sensibilidad de los alumnos, poniéndolos en contacto con diferentes expresiones artísticas para predisponerlos a disfrutar de sus propias producciones, las de sus pares y las de artistas.

- *Incorpora conceptos propios del lenguaje artístico específico*

Enseña a identificar los elementos de la estructura dramática y a operar con ellos. Activa el proceso cognitivo de ampliación del vocabulario técnico, utilizando terminología específica y sistematizando los procesos metacognitivos, posteriores a las producciones.

- *Reitera el juego en lugar de ensayar*

Vuelve a las producciones de los alumnos siempre con permiso para explorar otras posibilidades, otros personajes, otros parlamentos, en lugar de la repetición mecánica de un texto dado. Garantiza así el interés por seguir construyendo y la seguridad de sentir pertenencia a un grupo. Cuando la representación está lista para ser presentada en público, los alumnos se han adueñado de ella. Están relajados y felices. Nadie se olvida de un parlamento que ha construido cooperativamente.

- *Equilibra iniciativas de los alumnos y trabajo coordinado por el profesor*

Estos profesores saben que la mirada, la palabra, el gesto presente y reasegurador, son mucho más eficaces que el enojo, el castigo o que el tono elevado de voz. Dan tiempo y posibilidad a la búsqueda de la mejor respuesta. Tienen en cuenta que cada alumno es una persona, una unidad, una totalidad, en donde lo afectivo y emocional influye en su nivel de seguridad y es la plataforma sobre la que construyen aprendizajes.

- *Realiza acuerdos disciplinarios*

Los acuerdos disciplinarios previos a las actividades de clase, son un espacio significativo en el desarrollo de la jornada habitual. Los profesores a los que me refiero

salen de la monotonía rígida de la “obediencia” y pactan las normas de comportamiento con esencia de ritualidad. Ritualidad que implica espera gozosa, tolerancia a la diversidad, cuidado de personas, espacios y objetos, tiempo y espacio para unos y otros, compromiso y entrega, tarea compartida con alegría.

- *Utiliza recursos simples pero provocadores*

Complementa la construcción del clima propicio de trabajo con una inteligente elección de estrategias lúdicas, de materiales y de utilización del espacio. Para los juegos de búsqueda y de improvisación aprovecha objetos polivalentes que posibilitan imaginar y transformar. Alimenta la imaginación con poemas, canciones, imágenes, juegos de lenguaje, sonidos, música, sabores, olores y texturas.

- *Utiliza habitualmente el registro escrito*

Posee el hábito de sistematizar por escrito el registro de las clases. Esto le permite conocer mejor el proceso, visualizar características del grupo de alumnos e identificar y atender emergentes. A la vez promueve en sus alumnos el registro como rutina de cierre de cada encuentro. Unos minutos para que cada uno escriba en su cuaderno una síntesis de lo vivido y aprendido. Una hoja de ruta que evidencia recorridos y orienta, no sólo a los alumnos, sino también a padres y directivos escolares.

Impacto formativo de esta modalidad de trabajo

A continuación señalaré las operaciones cognitivas básicas que, a partir de lo investigado, consideramos que se activan enseñando y aprendiendo Teatro con las características arriba señaladas. Se seleccionan estas operaciones por considerarlas especialmente significativas ya que habilitan para construir sistemas multisociativos de ideas, integrando procesos emotivos (inteligencia emocional), sensoriales (inteligencia perceptiva) y reflexivos (inteligencia lógica formal).

- ✓ Atención sensorial para poder captar cada vez mayor cantidad de datos sensoriales y de mejor calidad y aprender a atribuirles sentido y significado.
- ✓ Atención reflexiva acerca de la permanente interacción dinámica entre sensaciones, afectos e ideas que se ponen en juego en el momento de experimentar y crear y esfuerzo por aprender a equilibrarlas.
- ✓ Autoestima y empatía, para el manejo desinhibido y expresivo de su cuerpo y su voz, en actividades individuales y grupales y comprender y aceptar los límites y los logros propios y de los otros.
- ✓ Curiosidad investigativa para desarrollar habilidades procedimentales técnicas con permiso para explorar e inventar.
- ✓ Ampliación del universo significante de las palabras. Desfosilización del vocabulario escolar, para ir más allá de lo obvio, superando estereotipos. Esta operación mental es un elemento de garantía para iniciarse en el desarrollo del pensamiento metafórico. Experimentación de nuevos significados posibles para las palabras de diccionario, mediante la síntesis cerebral que asocia imágenes sensitivas y motoras con palabras y experimenta sonoridades y sentidos.
- ✓ Búsqueda permanente y registro selectivo de diferente información, teniendo en cuenta que no sólo se la encuentra en los libros y, por lo tanto, aprendiendo claves para leer estéticamente un espectáculo y leer comprensivamente la realidad que los rodea.
- ✓ Capacidad para reconocer, experimentar y seleccionar posibilidades, potencialidades, modos y opciones de combinación de los elementos de la estructura dramática.
- ✓ Construcción de nuevas ideas y creaciones, superando obstáculos y revalorizando el error constructivo. El Teatro entrena en la facultad de pensar en términos de acción.

- ✓ Expresión y comunicación, oralmente y por escrito, de ideas, sentimientos, emociones y sensaciones, con estructura dramática, según diferentes intencionalidades, contextos y circunstancias.
- ✓ Simbolización y representación para poder inventar producciones propias e interpretar las de otros, aproximándose al lenguaje metafórico.
- ✓ Reflexión y conceptualización a partir de lo leído y de lo producido para preguntarse acerca de cómo lo hicieron, con qué recursos y decisiones, qué tema trataron y de qué modo, que reacción emotiva les provoca y qué ideas les deja, ya que revisar las producciones propias y de los compañeros es un proceso alfabetizador estético que promueve productores imaginativos y espectadores sensibles e inteligentes.
- ✓ Manifestación de lo percibido y lo reflexionado, que, según los conocimientos previos y la etapa evolutiva del alumno, será una manifestación verbal o no verbal puramente descriptiva, en la que sólo expresará lo que ve; una manifestación interpretativa, en la que logrará expresar el significado expresivo de lo que ve, podrá decir lo que le pasa con lo que ve; o una manifestación de un juicio de valor, en la que podrá señalar aspectos propios de la obra, opinar sobre su calidad estética y fundamentar su opinión.

A modo de cierre

Esta comunicación no intenta imponer un “modelo” de profesor de Teatro, sino visibilizar cuánto pueden aportar los aprendizajes teatrales al desarrollo de la inteligencia y las potencialidades de niños y jóvenes.

Fuente bibliográfica

Trozzo, Ester (2015) *La vida en juego. Miradas acerca del Teatro como aprendizaje escolar*. Buenos Aires. Argentina. Editorial Nueva Generación