

XVI
Congreso Nacional de
Investigación Educativa
CNIE-2021

Significado pedagógico de la formación teatral en estudiantes universitarios

Georgina Graciela Ayub Chávez

geoayub@gmail.com

Área temática 08. Proceso de formación.

Línea temática: Tratamientos conceptuales sobre la formación del hombre, del sujeto, del individuo, de la persona desde diversas disciplinas y teorías y tendencias de la formación, actualización, capacitación.

Porcentaje de avance: 70%.

Trabajo de investigación educativa asociado a tesis de grado.

Programa de posgrado: Doctorado en Educación, IV semestre.

Institución donde realiza los estudios de posgrado: Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua.

Resumen

El presente trabajo muestra resultados parciales de un estudio cualitativo de carácter fenomenológico, pues pretende recuperar la experiencia de estudiantes universitarios sobre su formación en la materia optativa de teatro, intentando ubicar aquellos factores socioculturales que reconocen como favorecedores para su desarrollo académico y personal. Se utiliza como referente teórico la pedagogía sociocultural, puesto que esta permite identificar los diversos comportamientos que van generando los cambios necesarios dentro del proceso educativo, por ello, al observarse el hecho social que emerge del desarrollo artístico, podrá caracterizarse la vivencia teatral tanto en el proceso como en su propio fin. Los resultados que se muestran en este informe parcial son producto de la información recuperada con la técnica de núcleos semánticos, pertinente para recuperar construcciones y representaciones socioculturales.

Palabras clave: *Formación, teatro, pedagogía crítica, representaciones sociales.*

Introducción

La presencia del teatro en la educación, favorece al desarrollo integral y pleno de niños y jóvenes, este se caracteriza principalmente por enriquecer y aportar una gran contribución cognitiva en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los alumnos, por ello, se considera necesario propiciar espacios de desarrollo artístico ya que estos coadyuvan a una formación integral del individuo, del mismo modo, se considera indispensable plantear un estudio que aborda la formación pedagógica que reciben los estudiantes universitarios en los espacios del teatro, lo que apoyará al reconocimiento de las herramientas que este desarrolla en estudiantes de diversas carreras, aplicadas a su formación académica y personal.

Los resultados de esta investigación benefician a los actores estudiados, sentando un precedente que puede resultar favorable para la atención de futuras generaciones a partir del reconocimiento del teatro como una herramienta de desarrollo pedagógico en función de las necesidades educativas y sociales de los estudiantes universitarios.

El aporte teórico de esta investigación proporciona herramientas para reconocer si el teatro puede integrarse como herramienta pedagógica de formación, en cuanto a la aportación metodológica es que cuenta con un diseño cualitativo, interpretativo pero flexible, que podría ser de utilidad a los interesados en desarrollar estudios con objetos de estudio similares, como son de otras artes, así como para estudiar en otros contextos el objeto que aquí se presenta, ya sea otras universidades u otros niveles educativos.

El objetivo principal de esta investigación es interpretar el significado pedagógico que los estudiantes universitarios atribuyen al teatro como parte fundamental de su formación y desarrollo, tanto académico como personal, con la finalidad de comprender el porqué de su participación dentro de esta actividad extracurricular, esto a través de las siguientes preguntas de investigación:

¿Qué significado pedagógico le atribuyen al teatro los alumnos universitarios? ¿Cómo valoran los estudiantes su desarrollo académico a partir de la formación sociocultural que se tiene en teatro? ¿Qué factores socioculturales del teatro reconocen como favorecedores de su desarrollo personal? ¿Cómo perciben los alumnos la incidencia de los conocimientos y herramientas desarrolladas en el teatro sobre sus interacciones sociales?

Una vez planteadas las preguntas de investigación se construyeron los referentes teóricos y metodológicos, para ello, la presente investigación se centra en el enfoque cualitativo debido a que el fenómeno pedagógico requiere una investigación orientada a la interpretación de las problemáticas que enfrentan sus actores, recurriendo al método fenomenológico, mismo que se enfoca en conocer los significados que los individuos dan a su experiencia, intentando ver las cosas desde el punto de vista de los actores, interpretando su propia visión de la experiencia vivida.

Posteriormente se aplicó la técnica de núcleos semánticos, los cuales, además de recuperar información de forma novedosa, flexible, libre y espontánea, brindan un rápido acceso a los significados que tienen los sujetos

sobre un tema determinado, siendo los resultados parciales de este instrumento los que se abordan en este documento, sustentados en la teoría de la formación en el teatro desde una pedagogía sociocultural.

Desarrollo

La educación nace de un contexto cultural determinado por lo que los sistemas pedagógicos son un reflejo de su época, por ende, deben responder a las necesidades actuales, para lograrlo, es necesario entonces un punto de partida que reconozca no solo a aquello que busca el individuo, sino lo que necesita. En este tenor, uno de los principales problemas consiste en cuestionar si la educación es capaz de romper con las estructuras predeterminadas brindando mayor validez al enfoque autónomo a través de lo que se reconoce como modelos de actividades, mismo que considera la acción del sujeto, la cual puede ser individual o colectiva, Not (1983).

En la pedagogía sociocultural, el alumno es el sujeto de la acción, es decir, su accionar es necesario para la realización del proceso. Lo más edificante es que se concede la palabra, dándole con ello la libertad no solo de dialogar, sino de discutir, lo que generará en él un carácter reflexivo, Not (1983).

El alumno es pues concebido como un ser crítico, activo, en donde si bien, el educador le acompaña, construyendo el conocimiento en conjunto, el cambio surge desde su interior como consecuencia de motivos externos pero razonados por sí mismo, Kaplún (1998).

En sí el alumno no solo reflexiona sobre los aprendizajes adquiridos, sino que los aplica a su realidad, es parte activa de la sociedad, participa, se involucra, investiga, desarrollando con ello su propia capacidad deductiva.

A partir de la pedagogía sociocultural se generan grandes cambios en los estudiantes.

Kaplún (1998), sostiene que estos se convierten en sujetos solidarios, críticos, comunitarios, que dejan a un lado su pasividad para ejercer la reflexión y posteriormente actuar, siendo socialmente participativos.

Un hecho conocido es que todo desarrollo, ya sea individual o comunitario, parte de un proceso educativo consistente en brindar las herramientas necesarias para el progreso en sociedad, esto bien puede lograrse a través de la perspectiva sociocultural, transformando así a los estudiantes en partícipes en sus distintas dimensiones.

Calvo (2002), ubica el término animación sociocultural como aquél que hace referencia a la actividad en grupo, que no subsiste por sí sola, sino que se acompaña de diversos individuos que, intentan transformar su realidad, actuando para ella, centrada en el proceso más que en el resultado, el logro de un objetivo previamente definido.

Se reconoce que, la animación sociocultural en sus múltiples espectros brinda cada vez mayor énfasis a lo social que, a lo meramente educativo, probablemente porque se observa que una sociedad que no avanza en conjunto, se fractura, se rezaga, por ello la urgencia imperante del rescate de las percepciones obtenidas de los estudiantes universitarios sobre la materia optativa de teatro, quienes, brindarán nociones más concretas al respecto.

A partir de la técnica de núcleos semánticos se trabajó con estudiantes universitarios de diversas carreras que han tomado la materia optativa de teatro, se presentaron a los sujetos tres instrucciones, las cuales consistían en anotar cinco palabras en orden de importancia mismas que relacionaban con las palabras estímulo brindadas, tras el ordenamiento y sistematización de datos, logró darse el peso semántico para la obtención de núcleos, los cuales se presentan a continuación.

Dentro del núcleo semántico que muestra lo que para los estudiantes universitarios define lo que es el teatro, la palabra más significativa fue arte.

A través del arte se representan inquietudes humanas, aunque la palabra constantemente es utilizada para indicar la capacidad o habilidad de una persona para hacer algo determinado, no debe dejarse de lado que, el arte es considerado constantemente como una forma de expresión creativa a partir de la cual, el individuo manifiesta tanto dudas como emociones y sentimientos, dando a conocer su propia visión del mundo, de su medio, de su sociedad.

Calvo (2002), argumenta que es fundamental que las personas tomen conciencia de su entorno, para con ello, generar un cambio.

Esto quiere decir, que los estudiantes ven en el teatro una herramienta que posibilita no solo su expresión creativa y la transmisión de ideas, sino que le perciben como instrumento para generar un cambio en su entorno.

Not (1983) reconoce que a medida que el alumno sea partícipe de su propia educación, más que como objeto, como sujeto, logrará llevar a cabo esas transformaciones.

Dentro de este núcleo, otra de las palabras con un fuerte peso semántico fue la de expresión.

La expresión es una de las necesidades primigenias del ser humano, misma que no se limita a la palabra, sino que alude a gestos y otros símbolos para dar a entender aquello que se quiere transmitir, compartir con el otro.

Dentro del ámbito teatral, se reconoce como un proceso de conocimiento, habilidades y experiencias en torno a la expresividad del individuo, tanto oral como corporal. Este resultado refleja que se ve al teatro como una oportunidad expresiva, enfatizando con ello, un grado de participación máxima en donde puede hacer uso de la palabra, misma que cobra sentido puesto que es escuchada.

La expresión se concibe pues como un acto comunicativo del ser humano y valora que, a partir de esta, es posible no solo compartir la propia visión del mundo, sino influir en los demás, de este modo, la palabra adquiere un significado más concreto pues se convierte en un acto, una acción transformadora que proviene del interior del sujeto. Al momento en que el estudiante no solo reconoce que se le conceda la palabra, sino que asume la libertad de diálogo y discusión, generará un carácter reflexivo, Not (1983).

Expresarse permite exteriorizar no solo pensamientos o ideas, sino sentimientos, equivale a algo que sale del interior, de este modo, el estudiante se reconoce como un sujeto crítico y activo que construye desde su interior después de haber razonado por sí mismo, Kaplún (1998).

Si bien, al dar respuesta a las instrucciones, se observa que los sujetos relacionan en primera instancia el teatro con la palabra arte, los resultados del núcleo dan un peso importante al término pasión.

La pasión generalmente se relaciona con intensidad, esta se identifica con sentimientos tan profundos que suelen desbordarse.

Cuando al hablar de pasión se relaciona con una actividad, como en este caso, el teatro, implica la necesidad de llevarla a cabo, puesto que este accionar genera placer, para que cualquier actividad sea considerada una pasión deben realizarse los esfuerzos necesarios para seguirla desarrollado.

A través de esta palabra se reconoce el desarrollo teatral como una actividad que genera goce, una motivación a pesar de que implique esfuerzo.

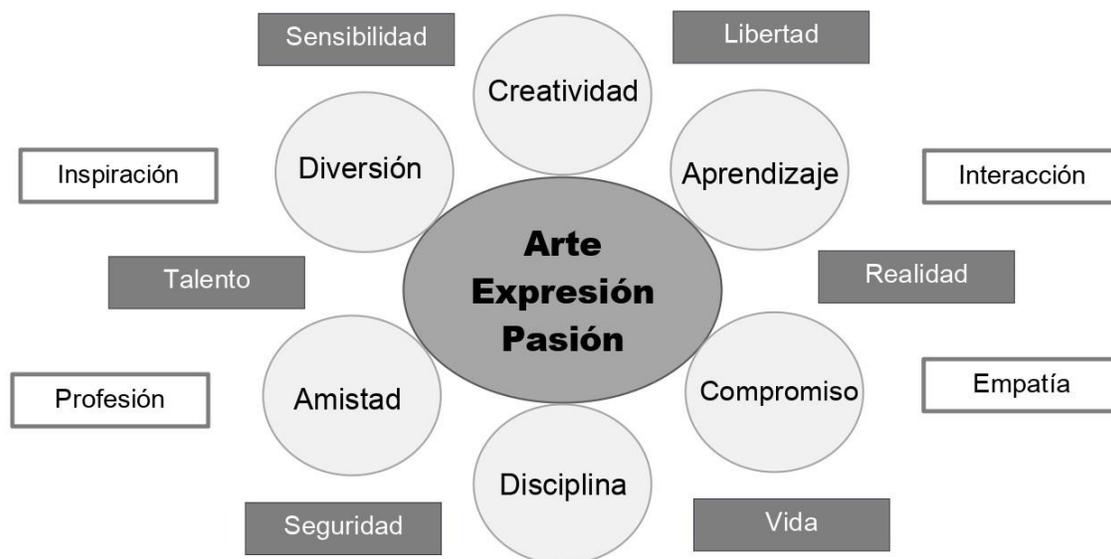
Es necesario destacar que, en repetidas ocasiones los individuos no participan de aquellas actividades que les apasionan debido a influencias externas que los llevan a dudar de sus habilidades o bien, por el temor al fracaso, denotando con ello que la pasión no es suficiente para lograr un objetivo, para ello, debe existir compromiso, dedicación y constancia.

En este sentido Kaplún (1998) destaca que la educación es un proceso permanente que lleva al estudiante por la acción-reflexión-acción, lo que implicará un cambio de actitud.

Calvo (2002) indica que la animación sociocultural busca la transformación a través de la acción de los sujetos, siendo esta acción un proceso intención, para que esto ocurra, la participación se convierte en parte fundamental del proceso.

A medida que los estudiantes universitarios reconozcan su pasión por la actividad teatral, buscarán más espacios para su desarrollo, accionando en conjunto.

Figura 1. Esquema de procesamiento primera instrucción: Escribe cinco palabras por orden de importancia que, desde tu perspectiva, definan al Teatro

En torno a la segunda instrucción, sobre cómo perciben que el teatro ha ayudado en su desarrollo académico, la palabra más destacada del núcleo fue seguridad, concebida como aquello que ayuda a que los individuos se sientan preparados para hacer frente a las experiencias de la vida misma, obteniendo con ello la posibilidad de experimentar cosas nuevas.

Dentro de las características de una persona segura, destacan, entre otros aspectos, la aceptación, la empatía, pero sobre todo la capacidad para sortear las dificultades, afrontándolas, aceptando el error como parte de la vida. Kaplún (1998), destaca que para llegar al conocimiento el error no debe rechazarse, sino que debe reconocerse como un paso necesario, mismo que ayudará al sujeto a erradicar su pasividad.

Los estudiantes reconocen entonces, que, dentro de las herramientas adquiridas en teatro, la seguridad ha sido fundamental en su desarrollo.

En este núcleo igualmente destaca el peso que obtienen las habilidades comunicativas.

Se reconoce que estas habilidades son aquellas que no solo generan una comunicación efectiva y que se desarrollan a lo largo de la vida, sino que potencian las relaciones sociales favoreciendo la confianza de los actores implicados. Entre estas destacan la empatía, escucha activa, lenguaje verbal y no verbal, resolución de conflictos y la persuasión.

El hecho de que los estudiantes universitarios reconozcan estas habilidades como aquellas que ayudan a su desarrollo académico, evoca a la pedagogía liberadora en donde el diálogo es parte fundamental en la construcción del conocimiento, Freire (2005), reconoce la necesidad de una relación dialógica entre el educador

y el educando construyendo una relación que intenta romper con los esquemas impuestos por la pedagogía tradicional. Por ello la importancia que presenta el reconocimiento que los estudiantes perciben de su voz, de aquello que tiene para transmitir a los demás, puesto que la comunicación es parte fundamental de la vida en sociedad, al grado que, una de las finalidades que persigue la pedagogía sociocultural es el hecho de posibilitar el intercambio de ideas, así como la libertad de expresión, Calvo (2002).

Figura 2. Esquema de procesamiento segunda instrucción: Escribe cinco palabras en orden de importancia que expresen cómo ayuda el Teatro a tu desarrollo académico

Al momento de analizar la tercera instrucción, en donde abordan cómo el teatro les ha ayudado en su desarrollo personal, se observa gran similitud de las respuestas con la instrucción anterior, probablemente debido a que, como estudiantes, ubican que su desarrollo personal va muy ligado al académico.

La palabra más representativa del núcleo fue autoestima, entendida como la valoración que hace una persona de sí misma, consistente en el concepto que un individuo se otorga de acuerdo a diversas experiencias vividas, a las personas con las que convive y a su propio entorno, cabe destacar que esta aumenta o disminuye a partir de situaciones sociales, familiares y educativas.

Al momento en que el alumno es el protagonista de la acción educativa, a medida que se convierte en el sujeto dentro del proceso, no solo obtendrá mayor desarrollo de sus capacidades intelectuales, sino que obtendrá mayor conciencia social, aumentando su autoestima, eliminando así el sentimiento de inferioridad, Kaplún (1998).

Una baja autoestima resulta en personas inseguras, insatisfechas o bien, altamente sensibles a la crítica, en tanto que, una persona con una autoestima alta se sentirá con una amplia capacidad para compartir con otros, tomar decisiones y sortear obstáculos a los que pudiera enfrentarse a lo largo de su vida. Calvo (2002) reconoce que se debe buscar una formación integral de la persona en donde esta obtenga mayor autonomía y por lo

tanto genere un espíritu crítico, para ello, es fundamental que las personas tomen conciencia de su entorno y se involucren, participando.

Un individuo que confía en sí mismo, que ha logrado conocerse al grado de aceptarse, se interesa por otros en el sentido de ayuda, luchan por lo que quieren y se aventuran a alcanzar nuevos objetivos. Freire (2005) destaca que, a partir de la educación liberadora, los alumnos se verán desafiados, puesto que no sólo descubrirán la realidad, sino que lograrán interactuar con ella.

Otra de las palabras que conforman este núcleo es comunicación entendida como proceso consiste en un intercambio, el cual resulta fundamental para la vida en sociedad, esta puede ser tanto verbal como no verbal, abriendo paso, entre otras, a la corporal y escrita.

Para que la comunicación se lleve a cabo debe haber disposición por parte de los implicados.

Freire (2005) indica que los hombres no se hacen en el silencio ya que su existencia no puede ser muda, añade además que la palabra no puede ser privilegio de unos cuantos, sino que es un derecho, manifestando que la palabra transforma al mundo puesto que, al reflexionarla, lleva al individuo a la acción.

La comunicación es fundamental en el desarrollo personal puesto que, a través de la palabra surgen las relaciones y la propia presencia, la autoafirmación. Freire (2005) revela que para que el diálogo surja es necesaria la confianza puesto que no puede existir diálogo con aquellos que insisten en imponer su verdad.

El hecho de que la comunicación tenga un peso semántico tan importante implica no solo la necesidad comunicativa de los estudiantes, sino que reafirma la búsqueda de espacios de expresión que les permitan dar a conocer al mundo sus emociones y pensamientos, sus reflexiones.

Figura 3. Esquema de procesamiento tercera instrucción: Escribe en orden de importancia cinco cuestiones en las que el Teatro haya ayudado a tu desarrollo personal

Consideraciones finales

A partir de los datos obtenidos con la técnica de núcleos semánticos, se reconoce que puede enfocarse toda la necesidad participativa del estudiante a través del teatro, mismo que, desde la visión de la pedagogía sociocultural no sólo exige su presencia como testigo, sino que le ofrece la palabra, brindándole la oportunidad de opinar, de generar, de decidir, desde luego, esta participación que, en un primer momento se inicia en la comunidad escolar se irá acrecentando de forma gradual, permitiendo posteriormente una organización más extensa, para ello, es necesario la apertura de espacios que permitan esta organización activa, colectiva, organizada.

Los resultados arrojan pues que los estudiantes universitarios que se han formado en teatro, reconocen que esta actividad fortifica el desarrollo de diversas actitudes, habilidades y valores que les permiten relacionarse y convivir con otros, entre estas se destacan la expresión, las habilidades comunicativas, la seguridad y autoestima, mismas que no solo les permiten visualizar sus logros sino ser sujetos activos dentro de la necesidad transformadora de la sociedad, a través de la conformación de una visión crítica y colaborativa, obteniendo mayor conciencia de sí mismos, de su entorno y de su realidad.

Referencias

- Calvo, A. (2002). *La animación sociocultural: Una estrategia educativa para la participación*. Madrid, España: Editorial Alianza, S. A.
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI Editores S.A de C.V.
- Kaplún, M. (1998). *Una pedagogía de la Comunicación*. Madrid, España: Ediciones de la Torre.
- Not, L. (1983). *Las pedagogías del conocimiento*. México: Editorial FCE.