

fotografía tomada de: <http://xfestivalnacionaldetiteresmireyacuetto.wordpress.com/exposicion-25-titeres-de-mireya-cuetto/>

El teatro en la pedagogía escolar. Líneas para un nuevo teatro escolar

Nelson Garzón.
Docente, artista plástico y director teatral.
garzonnelson@hotmail.com

Resumen: La escuela constituye un espacio idóneo, no solo para adquirir los conocimientos formales planteados por las instituciones académicas, sino, a su vez, para el desarrollo de habilidades y capacidades tanto cognitivas como sociales en los niños. A partir de una experiencia en el aula, específicamente en la escuela estatal “Teodomiro Escalante” y el aporte de distintas investigaciones enfocadas en el uso del teatro como herramienta y estrategia pedagógica, el artículo expone la potencialidad del hecho teatral como recurso didáctico dentro del salón de clases y la capacidad que tiene esta práctica antiquísima para fomentar el espíritu reflexivo y crítico, además de un sentido de pertenencia con su cultura en cada uno de los estudiantes.

Palabras clave: Pedagogía, escuela, teatro, recurso didáctico, innovación.

Theatre in school pedagogy. Lines for a new school theatre

Summary: School stands as an ideal space, not only to gain formal learning that academic institutions set out but at the same time for the development of cognitive and social skills and abilities in children. Starting from a classroom experience, specifically in the state school "Teodomiro Escalante", and the contribution of different investigations focusing the use of theatre as a pedagogic tool and strategy, the article presents the potentiality of the theatrical act as a didactic resource, inside the classroom and the capability this very ancient practice has to promote thoughtful and critical spirit, in addition to a sense of belonging to every student's culture.

Key words: pedagogy, school, theatre, didactic resource, innovation.

En la educación siempre se ha considerado la potencialidad del hecho teatral como una herramienta novedosa, entretenida, activa y expresiva que permite desarrollar nuevos espacios de comunicación en la escuela y la comunidad. Es una disciplina que permite integrar diversos factores del hecho educativo. Es por ello que el teatro se hace indispensable en la escuela e inclusive en el aula.

Este potencial educativo en el teatro podemos apreciarlo desde sus orígenes, desde la enseñanza del mito religioso y las tradiciones orales. Así, lo evidenciamos al revisar las obras de los dramaturgos griegos o las representaciones orientales de China, India y el Tíbet con una gran carga religiosa e ideológica, lo mismo sucede en la edad media donde el teatro cumple una función didáctica envuelto en imágenes místicas para transmitir la doctrina de la iglesia a un pueblo que en su mayoría era analfabeto. La misa se concibe como una puesta en escena con actores y una gran cantidad de público asistente. "Surgió así con el drama litúrgico una nueva corriente teatral que se mantuvo a lo largo de los siglos hasta el presente". (Mane Bernardo, 1977).

De esta misma forma se manifiesta el teatro en Venezuela durante el período de colonización con representaciones del corpus Christi, los reyes Magos y algunos Autos Sacramentales. En una investigación que realizara Enrique Suarez del departamento de teatro infantil, consta que desde 1671 se realizaban obras de títeres con lo que se deduce que esta actividad iba dirigida a los niños con fines didácticos. De esta fecha hay documentos en los que la Iglesia prohíbe las actividades profanas como la representación de títeres. Si siguiéramos describiendo los diversos momentos del teatro y su fundamento didáctico escribiríamos libros al respecto, lo que se quiere es destacar que este rol del teatro no es algo nuevo y que el concepto de teatro en la escuela o teatro escolar se viene ensayando desde la antigüedad hasta el presente.

Con las diversas reformas educativas en las que se plantea la educación como una práctica de la libertad, el diálogo de la educación, la interdisciplinariedad en la educación, la multiculturalidad en el proceso educativo, la apertura de espacios no formalizados en la educación. Todos estos con la finalidad de formar alumnos que se asuman como sujetos del conocimiento y superen la posición pasiva de la educación tradicional como meros repetidores de datos, la formación de estudiantes críticos, reflexivos capaces de transformar su contexto. Las prácticas educativas en la sociedad post industrial apuntan a un ejercicio pedagógico que parta de saberes y experiencias en el ámbito local como ciudadanos del mundo. "El arte es una pedagogía realmente populizadora de los conocimientos"(Lens, 2001). Si tomamos aspectos de la educación, positivista, constructivista, o los

ensayos de la educación humanista, en cada uno de estos ámbitos el teatro resulta una poderosa estrategia educativa para desarrollar potencialidades.

Obviamente que existe un gran distanciamiento entre las teorías educativas y su ejercicio. Lo mismo ocurre con las reformas educativas. En Venezuela recién estrenamos una nueva ley de educación y en la práctica percibimos otra realidad. Hay realidades que corresponden a la formación y perfil del docente, a las escuelas de educación y las políticas del Estado en materia educativa que contradicen la letra misma de una ley, las aspiraciones del sistema de educación y de la sociedad en pleno. En este ámbito tan complejo el teatro apenas si se menciona en los contenidos curriculares de la escuela, escasamente hay referencia del mismo en los libros de texto y la bibliografía teatral es prácticamente nula en nuestras bibliotecas escolares.

Otro aspecto es la mínima presencia de hacedores de teatro en la escuela. Quienes han recibido formación profesional en las escuelas de teatro y han querido ingresar al sistema educativo como docentes, a pesar de su acreditación, ingresan como bachilleres, entonces deben iniciar estudios en educación, lo cual es lógico por cuanto su desempeño en la escuela le exige desarrollar estrategias de planificación y evaluación educativa. Pero ocurre lo contrario; docentes egresados de las escuelas de educación ingresan como "especialistas" en teatro y en la mayoría de los casos su conocimiento es nulo en esta materia con lo que disminuye la posibilidad de establecer una dinámica que propicie la apertura de espacios para el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes y los cambios propuestos desde diversas ópticas del quehacer educativo. Por mucho tiempo los docentes han recurrido al talento de hacedores de teatro que desde afuera han arrojado luces a la educación venezolana, hoy en día algunos de estos talentos ingresan a las escuelas llevando magia y color a la misma pero al no existir suficiente material para teatro escolar se ven obligados a recurrir a técnicas e improvisaciones para cumplir con las tareas que encomiendan desde las estructuras administrativas de la educación.

EL TEATRO EN LA ESCUELA

Hay varias experiencias de teatro escolar que recogen los aportes del teatro al niño y a la escuela. Clara Inés García y Alba Ruth Valencia (2006) destacan "la conciencia del trabajo en grupo, la integración entre la palabra hablada y la palabra escrita, la participación en los procesos de enseñanza, desarrollo del pensamiento creativo". El entendimiento del teatro como una herramienta pedagógica, como una actitud educativa, más que como una técnica. El teatro en la escuela abre una cantidad de posibilidades que propicia experiencias importantes en el campo de la educación, el desarrollo de espacios no convencionales para el proceso de enseñanza, la valorización de la palabra en todas sus dimensiones, matices y colores, el desarrollo de valores como la tolerancia, la responsabilidad, el trabajo en grupo.

En este orden de ideas Bernard Renault y Corinne Vialeret (2003) reconocen que con el ejercicio del teatro "el niño se reconoce a sí mismo, su esquema corporal, sus sentimientos, reconoce su entorno, enriquece sus medios de expresión, desarrolla sus facultades intelectuales". La escuela es la segunda célula de la sociedad. Es una representación en miniatura del futuro de una nación y los procesos de socialización que se dan en la misma determinan la relación que debe darse entre los ciudadanos que habitan una comunidad. Con el teatro pueden abordarse desde la historia de la comunidad, sus costumbres, sus problemáticas y hasta sus propuestas de desarrollo. En el proceso comunicativo teatral el mensaje se hace colectivo y las voces de muchos se hacen una en la representación dramática.

Cuando las propuestas en materia educativa nos remiten a la necesidad de una educación que forme ciudadanos creativos, críticos y reflexivos encontramos en el teatro una vía en la cual el estudiante explora la historia, la cultura, la ecología, la religión, las tradiciones. Tiene la posibilidad de representar la sociedad misma con lo que enriquece su capacidad de análisis y reflexión. Amplía su nivel cultural, enriquece su vocabulario, reconoce sus facultades corporales y vocales.

La escuela como centro de diálogo entre los saberes debe propiciar estrategias para que el estudiante explore diversas maneras de adquirir sus conocimientos. Esta propuesta parte del enfoque constructivista en el que el alumno construye su conocimiento. Cuando en el aula el docente emite un discurso sobre la obra de Andrés Bello, por ejemplo, este personaje queda referido en unos apuntes borrosos o en una lámina de exposición. Pero si el niño vive el personaje, si lo ve, lo escucha, lo toca y hasta lo interroga, lo probable es que nunca olvide a este personaje. En la Escuela Estatal "Teodomiro Escalante", una escuela cuyo nombre y su comunidad son casi desconocidos en la geografía de Venezuela, las caries han salido a amenazar a los dientes y estos se han defendido con flúor; Bolívar y Simón Rodríguez se han sentado a hablar de la educación; las figuras del pesebre han dialogado acerca del nacimiento de Jesús; los

colores de la bandera han recitado una poesía; Miranda ha visitado las aulas; las frutas y verduras han hecho una fiesta; la LOPNA se convirtió en un súper héroe con capa. Las clases se dinamizan, un pasillo, un aula, el patio, la dirección, son escenarios para el teatro. Entonces los niños mejoran su vocabulario, valoran su cultura, reflexionan sobre nuestra historia, adquieren sentido de responsabilidad, opinan sobre el problema del clima, están dispuestos al saber, mejoran su memoria, hablan en público con seguridad, manifiestan sus desacuerdos, organizan campañas, se involucran en proyectos para la escuela, hacen propuestas. "la expresión dramática que exige que el niño esté disponible, lo incita a estar atento, receptivo, y le da ocasión de reflexionar, de memorizar, de ser preciso y exacto" (B. Renoult, C. Vialeret, 2003).

TEATRO INFANTIL, TEATRO ESCOLAR

Cuando realizamos una representación teatral con niños se ponen de manifiesto todos los aspectos señalados anteriormente. En este sentido tenemos que diferenciar que la dramaturgia dirigida a niños debe tener unos caracteres que la diferencien de los demás, tomando en cuenta que los textos van a ser desarrollados por niños que piensan y actúan como tal. A pesar de esto muchos autores y maestros aspiran a que el niño se comporte como adulto para el proceso de puesta en escena de una obra.

La cuestión es dilucidar si es lo mismo teatro escolar o teatro infantil. ¿Qué diferencias podemos encontrar en uno u otro?, al final el destinatario va a ser el niño o niña y por lo general el ámbito de representación de obras siempre termina siendo la escuela. Por ello al respecto algunos autores no aceptan la división entre literatura infantil o literatura escolar. Efraín Subero afirmó: "me parece que nuestra escuela ha errado al aceptar y entronizar esta división. Porque ha hecho que al utilizar la literatura infantil se desestime el inmenso que toda expresión literaria significa y se le reduzca a material de diversión y relleno". Pareciera que cuando un texto se encuadra en el ámbito escolar perdiera su belleza o calidad estética. Hay que recordar que la literatura expresada en el texto dramático exalta la belleza de la palabra y de nuestro idioma y no tiene porqué perder valor en la escuela; al contrario, se fortalece porque contribuye a la formación de nuevos valores y se mantiene viva por muchas generaciones.

Ahora la escuela requiere de obras que cubran las expectativas del proceso de enseñanza aprendizaje y en algunos casos debe ser más específico y de carácter didáctico, de tal manera que permita abordar temas de la historia, la geografía, las ciencias, los valores y las tradiciones. No por ello estos textos deben carecer de ritmo, color, imágenes que conformen su contenido estético y más cuando es interpretado por niños donde se exalta lo bello del espíritu humano. "Cuando la literatura se junta con un todo armónico, con lo recreativo y lo didáctico, entonces no solo sirve para el disfrute y

hasta para la enseñanza de la historia y la geografía, sino para elevar la condición humana y recordar al hombre su condición de hombre y al niño lo hermoso de ser niño" (Subero E., 1977), es decir que el texto de teatro escolar debe estar provisto de los valores y principios que elevan el pensamiento humano y de elementos que conlleven al enriquecimiento de los conocimientos que imparte la escuela.

El teatro escolar no deja de ser infantil. Es escolar porque se representa en la escuela y se funde con los valores que promulga la misma. Cuando este ejercicio se realiza fuera de este ámbito, promovido por compañías teatrales, fundaciones o casas de la Cultura entonces podremos remitirnos al teatro netamente infantil.

También podemos afirmar que no todo el teatro que se titula como "teatro escolar" fue pensado o escrito para desarrollarse en la escuela. Esto lo podemos constatar cuando revisamos la bibliografía existente en nuestras instituciones escolares. El docente que sin ninguna experiencia teatral se atreve a hurgar en esta disciplina con la finalidad de recrear algún aspecto de la educación, queda frustrado cuando se consigue con la escasa bibliografía teatral, y con obras cuyas escenografías son prácticamente imposibles de concebir, además de textos muy extensos, planos y desabridos, personajes acartonados y grises, obras extensas divididas en varios actos y cuadros. También es difícil conseguir teatro que aborde nuestra realidad histórica, cultural y social. Muchos textos son de excelentes autores extranjeros y sus obras encajan mejor en agrupaciones de teatro infantil por la extensión de los trabajos, los recursos que exigen dichas obras y los costos de producción. Son muy pocos los textos de autores venezolanos y es difícil la publicación de los mismos. Al respecto dice también Subero: "en primer lugar debe señalarse que si no abundan los autores, tampoco abundan los editores. Por lo general, en Venezuela los creadores de literatura infantil tienen que costear la impresión de su obra", estas reflexiones las hace este célebre escritor venezolano en un acto celebrado en el Palacio de las Academias en mayo de 1977. En la actualidad, esta situación no ha cambiado a pesar de la política editorial que ha emprendido el Estado a través de la editorial El Perro y la Rana y las plataformas culturales.

Hay que decir también que todavía se consiguen algunas obras de Morita Carrillo, Álvaro del Rosson, Aquiles Nazoa, Alarico Gómez, Efraín Subero, Tulio Febres Cordero, Arturo Uslar Pietri y otros ilustres escritores que pensaron en la escuela. Muchas de estas obras llenas de magia son adaptables al ámbito escolar. Quedan pocos ejemplares que reúnen estos autores y sin embargo sus obras ponen a soñar a muchos de nuestros niños de la escuela de hoy del futuro.

En nuestras escuelas se necesita un teatro que se adecúe a las necesidades del maestro, del niño, del aula. Un teatro que no necesite del despliegue de grandes recursos en vestuario y escenografías. Que sus textos sean cortos, con ritmo, con versos, canciones, refranes, coros

hablados, con picardía, con gracia, con humor. Los maestros de las escuelas necesitan de obras para exaltar valores patrios y nuestros héroes nacionales. Necesitan de obras para mostrar a los niños la importancia de los alimentos, del deporte. Obras que despierten el afecto a su comunidad, el respeto por la naturaleza, el amor por Venezuela. Un teatro que le permita entrar en las aulas a Gallegos, a Reverón y Soto con su cinetismo, a Teresa Carreño con su piano, a Aquiles con su magia en los diálogos con el cochino. En fin, un teatro fácil, al alcance del niño y adecuado al hecho educativo.

Entonces desde esta perspectiva tendríamos que proponer un teatro con unas particularidades específicas para la escuela aunque ello conlleve a la odiosa división del teatro infantil y teatro escolar. A comienzos del siglo XX los rusos implantan el teatro para la niñez y la juventud. Esta experiencia es luego llevada a otros países. Sin embargo, persiste la dificultad de textos para las necesidades del hecho educativo.

Este nuevo teatro escolar debe caracterizarse en primer lugar por su sencillez y brevedad para que sea digerible al lenguaje del niño y del docente. Deben usarse vocablos del uso cotidiano y en el caso de términos especiales por su uso o desuso deberán agregarse a un glosario de tal forma que el docente pueda contextualizar dicha palabra con la obra y con el lenguaje del niño.

Con las obras breves se busca complementar un contenido que se desarrolle en el aula, por ello se debe pensar en obras que puedan ser representadas en el aula, con los recursos que en ella se encuentran. Es decir resolver una escenografía con una cartelera como fondo, emplear los pupitres, el escritorio del docente, los libros, los cuadernos, las papeleras, el pizarrón, la escoba, las cartulinas, las hojas, los lápices, los juguetes. Con la magia del teatro fácilmente podemos trasladar los niños al pasado o a un lugar remoto. Se trata pues de poner en práctica la imaginación.

En el teatro para la escuela se abordan todas las temáticas porque en ella confluyen múltiples disciplinas, esto le da una mayor amplitud al teatro y la posibilidad de recrear cantidad de situaciones, personajes y ambientes. No obstante debemos recordar que si las obras son complemento de los contenidos de las aulas, deberán abordar algunos

aspectos de un personaje o acontecimientos. Si hablamos de los sucesos del 19 de abril de 1810 hay muchos aspectos que podemos colocar en escena sobre este hecho. Podríamos por ejemplo establecer diálogos de las personas que estaban afuera del recinto, o de Madariaga con una señora o simplemente representar la sesión con la llegada de Emparan. El caso es ilustrar el hecho y complementar lo que hay en los textos, lo que los niños han escrito en sus cuadernos, reflejar lo que hay en las carteleras o lo que el niño expone en sus láminas. Las efemérides resaltan acontecimientos, personajes y aspectos de la vida del hombre. Es sumamente difícil conseguir obras alusivas a estos temas. Los especialistas en las escuelas tienen que recurrir a poesías, canciones y exposiciones. Jorge Eines y Alfredo Montavoni en su libro *La didáctica de la dramatización* proponen un juego dramático en el que los niños cumplen el rol de autor, actor, escenógrafo, espectador y crítico.

En esta propuesta surgen experiencias interesantes que pueden dar salida a este requerimiento de la escuela. Pero el valor literario del texto por su contenido estético, el proceso de investigación, el estilo del autor, el uso de la gramática son aspectos que en esta experiencia pueden quedar fuera de orden. Entonces el dramaturgo escolar debe estar atento a los cambios de la escuela y de ser posible convivir en la misma para intervenir en estos casos.

Navidad, días de las madres, semanas aniversarias, actos conmemorativos se nutren del colorido teatral. Tal vez en estas temáticas hay más acceso a guiones. Sin embargo se agotan y cada cierto período hay que repetir alguna. Con el uso de la tecnología de la información se pueden hallar textos a los cuales hay que hacerles adaptaciones de acuerdo a los recursos con los que se dispone para una puesta en escena y adecuarlo al nivel del lenguaje y costumbres de nuestras regiones.

Existen casos en los que se puede prescindir del texto recurriendo al juego dramático improvisando frases, repeticiones y coros hablados en torno a una temática. Estos ejercicios son muy apropiados con niños de cinco o seis años que no tienen dominio de la lectura pero disfrutan de manera enorme jugar y en explorar mundos fantásticos.

A manera de conclusión podemos apreciar que desde tiempos remotos, el teatro posee un potencial didáctico y por ello su utilización como herramienta para el desarrollo de innovaciones educativas. En las diferentes teorías de la educación encuadra perfectamente el teatro como vehículo que conduce a la comunicación, la reflexión y a la apertura de nuevas experiencias. Las escuelas de educación deberían especializar docentes en el área de teatro que con la aplicación de estrategias pedagógicas desarrollen esta especialidad en las que accedan los docentes con este perfil. La producción de textos escolares debe enfocarse también hacia el teatro de aula. Para ello, es necesario implementar una línea de investigación en esta materia que permita dilucidar muchos aspectos e implicaciones del teatro en la escuela.

Referencias bibliográficas

1. Eines, Jorge y Mantovani, Alfredo. (1998). Didáctica de la dramatización. España. Editorial Gedisa García, Clara Inés y Valencia, Alba Ruth. (2006). "Teatro infantil escolar", Editorial Trillas. México D.F.
2. García, José Luis (2006). "Origen del títere" www.titerenet.com historia de los títeres´
3. Guzmán, Antonio. (2005). Introducción al teatro Griego. Madrid. Alianza editorial.
4. Mane, Bernardo. (1977). Teatro, creación y técnica del espectáculo infantil. Zaragoza. Editorial Latina.
5. Renoult, Noelle y Vialeret, Corine. (2003) Dramatización infantil. Madrid. Narcea Ediciones.
6. Subero, Efraín. (2009). La literatura infantil en el mundo en las escuelas o diseñar maestría y especializaciones hispanoamericano. Caracas. Editorial el Perro y la Rana.

Referencias electrónicas

1. Bolorino, José. (2006). Venezuela, los primeros títeres americanos. www.titerenet.com Historia de los títeres.