

El teatro va a la escuela

Los sistemas educativos tienden a focalizar sus esfuerzos en conseguir que los alumnos adquieran aquellos conocimientos que se consideran básicos para proseguir los aprendizajes escolares. Nos referimos sobre todo a las lenguas, las matemáticas, las ciencias y la comprensión de la realidad social. A ellos se dedican la mayor cantidad de horas del tiempo escolar de los alumnos y alumnas, y sobre sus niveles de logro se orientan los programas de evaluación externa tanto nacionales como internacionales. Hay que reconocer que es razonable que así sea. Sin embargo, en muchas ocasiones se olvida que junto a estos aprendizajes existen otros vinculados a las relaciones sociales y a la formación cívica y ética que son también imprescindibles para la formación de los alumnos.

Serie de la colección

Alfabetización	Cultura escrita	Educación artística
Educación Técnico-profesional	Evaluación	Infancia
Profesión docente	Reformas, calidad y equidad educativa	TIC
Educación en valores	Ciencia	Educación inclusiva

Educación artística

La educación artística es una estrategia necesaria para el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y la visión estética de la vida que, junto con la dimensión ética, contribuye a la formación de ciudadanos cultos, tolerantes y solidarios. La serie de libros sobre **educación artística** tiene la finalidad de favorecer la consecución de estos objetivos.

Metas Educativas 2021

La conmemoración de los bicentenarios de las independencias debe favorecer una iniciativa capaz de generar un gran apoyo colectivo. Así lo entendieron los ministros de Educación iberoamericanos cuando respaldaron de forma unánime el proyecto **Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios**. Semejante tarea colectiva, articulada en torno a la educación, ha de contribuir al desarrollo económico y social de la región y a la formación de ciudadanos cultos y libres en sociedades justas y democráticas. La **Colección Metas Educativas 2021** pretende ampliar y compartir el conocimiento e impulsar el debate, la participación y el compromiso colectivo con este ambicioso proyecto.

Educación artística

El teatro va a la escuela

Amaranta Osorio

Coordinadora

El teatro va a la escuela

Educación artística

Metas Educativas
2021

**Metas
Educativas**
2021

La educación que queremos
para la generación de los
Bicentenarios

Del texto: © Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
C/ Bravo Murillo, 38
28015, Madrid, España
www.oei.es

Las opiniones de los autores expresadas en este libro no representan
necesariamente los puntos de vista de la OEI.

ISBN: 978-84-7666-203-8

Editado en abril de 2014

Educación artística

El teatro va a la escuela

Amaranta Osorio

Coordinadora

Metas
Educativas
2021

IMPLICACIONES DEL TEATRO EN LA COMUNICACIÓN

Las implicaciones que tiene el teatro como medio de comunicación en la educación son muy importantes. El lenguaje es una de las bases fundamentales en la interacción y vida en sociedad de los hombres. La expresión oral y corporal debe practicarse. Es a través del arte de la comunicación teatral que percibimos los conocimientos y podemos concebir con mayor responsabilidad la tarea que nos permite socializar y establecer mejores relaciones con los otros.

La palabra *comunicación* proviene del latín *communis*, que significa «común». Al comunicarnos pretendemos establecer «algo en común» con alguien, o mejor dicho, tratamos de establecer y compartir una información, idea o actitud. El proceso de contestar se conoce como *retroalimentación*, y juega un papel muy importante en la comunicación porque nos dice cómo se están interpretando los mensajes. El estudiante aprende a codificar signos y símbolos y experimenta la necesidad de ser comprendido en la emisión de sus mensajes cuando emite a través del teatro su discurso dramático.

El desarrollo personal a partir de una participación activa fomenta las iniciativas de los niños en función de la adquisición de responsabilidades, la toma de decisiones y el alcance de cierta autonomía que le permite interactuar con los otros sin perder su propia individualidad.

El teatro en la escuela es el inicio no solo de participar y tener un papel activo como persona sino también de asumir una responsabilidad que si bien se inicia de manera individual y colectiva, tiene una gran carga de efectividad en la medida en que el niño se involucra y hace suyas las actividades.

La función de la comunicación teatral en la educación

La comunicación teatral expresa todo lo relacionado con el desarrollo de valores, como el trabajo en equipo y el esfuerzo y la disciplina que implica trabajar en grupo. Compartir los conocimientos adquiridos y expresar ideas u opiniones puede enriquecer el trabajo. Todo esto permite una comunicación abierta y en libertad, donde se exponen puntos de vista y criterios personales que son compartidos con los demás miembros del grupo.

Lagos (2008) expresa que en muchos centros educativos el teatro se ha convertido en una estrategia de aprendizaje y una herramienta pedagógica que pretende lograr un desarrollo integral en relación a las aptitudes, capacidades y habilidades que sirven para contribuir a formar personas integrales y creativas.

El teatro, además, contribuye al desarrollo y realización personal del niño al enriquecer los códigos de comunicación y brindar nuevas formas de establecer una interacción entre los alumnos, con su centro de estudios y con su comunidad.

La comunicación teatral en la educación permite la realización personal y colectiva, desarrollando la conciencia de las propias capacidades y permitiendo adquirir nuevos saberes en la medida que el niño se involucra o es guiado a tener conocimiento de su voz. Es necesario escuchar y ser escuchado, tener conciencia del propio cuerpo en el espacio y de su dominio, el desarrollo del pensamiento y el control de sus emociones.

La comunicación teatral permite mejorar la capacidad del habla y de la escucha a partir de la dialoguicidad del texto y el desarrollo de la imaginación creadora, donde se recrea la historia, la época y los personajes del texto teatral. De acuerdo a su sensibilidad, cada niño experimenta el potencial que tiene o reconoce que puede mejorar estas habilidades tan necesarias para la vida en sociedad.

Signorelli (1963) manifiesta que lo primero que se debe hacer para iniciar a los niños en el sentido del arte en la educación es introducirlos en el juego escénico. Es necesario hacerlos practicar esos juegos y hacerlos trabajar en aquellas técnicas que más tarde puedan llevarlos a realizar una actividad escénica de acuerdo a sus posibilidades, carácter, naturaleza de ser e intereses, de acuerdo a su edad.

Una nueva estrategia de la comunicación para el desarrollo integral de niños y jóvenes

La comunicación es esencial para toda actividad del hombre y sus relaciones en sociedad, y juega un papel fundamental ya que solo a través de ella las personas pueden entenderse y comprenderse.

La comunicación puede ser individual o grupal, y a la vez puede ser verbal o no verbal. Su práctica constante en el aula de clase contribuirá a mejorar la capacidad de transmitir y, de esta manera, lograr mayor efectividad al comunicar las ideas, sentimientos, conocimientos o experiencias que ordenamos de manera clara, sencilla, coherente y natural en nuestra mente para ser expresadas a través del lenguaje oral o escrito.

Lagos (2008) expresa que en muchos centros educativos el teatro se ha convertido en una estrategia de aprendizaje y una herramienta pedagógica que pretende lograr un desarrollo integral en relación a las aptitudes, capacidades y habilidades que sirven para contribuir a formar personas integrales y creativas.

A través del juego dramático, el niño experimenta un aprendizaje motivador, y conviene que sea en el aula de clase donde se le facilite la capacidad expresiva, que debe ser realizada en libertad, siendo proveedor y participe de una experiencia creativa compartida.

La creación teatral integral y colectiva aspira sin duda a una educación rica en valores, convivencias, comprensión y comunicación. El alumno experimentará siempre el estar en el lugar de otro de sus compañeros (por ejemplo, cuando dos comparten el mismo rol), lo que fomentará su autoestudio, la puntualidad, la responsabilidad y la creatividad; elevará además su autoestima, pues estará motivado y aprenderá a sentir gusto y deleite por lo que hace; se esforzará por hacerlo mejor cada día y, sobre todo, aprenderá a compartir y a ser solidario y colaborador.

Técnicas y métodos de comunicación

La comunicación como teoría del aprendizaje constituye todo un sistema. A nivel del mensaje tenemos una colección de signos, los cuales llegan a los órganos sensoriales, en donde crean un estímulo para mover a la acción. Entre las técnicas y métodos de comunicación tenemos las técnicas de comunicación interpersonal, que permiten promover la autoestima y proyectar la imagen no solo de lo que somos en ese momento sino de lo que deseamos hacer o ser en el futuro.

La aplicación de los métodos de investigación e improvisación es también de gran utilidad para el estudiante, y le servirá tanto en su vida personal como en el campo profesional. La elección de un tema debe ser de forma creativa y con un criterio personal, pero también puede ser extraído de sus propias ideas o de textos en estudio, recreándolos en un escrito que tenga una acción dramática. También puede surgir del trabajo investigativo de una determinada materia, convirtiéndolo en un tema interesante para ser llevado a escena.

Todo educador debe proveer al alumno los elementos que le permitan la escritura y el habla, y promover que en base a su experiencia comparta en todo momento la ficción fruto de su imaginación creadora, pero que a su vez sea una manera de competencia sana en el aula de clase. Se debe fomentar la creatividad para crear de manera individual y, en colectivo, juntar y compartir ideas y conocimientos que den como resultado un nuevo texto original, divertido e ingenioso.

Actividades de comunicación social

Existen diversas formas de actividades que pueden realizarse dentro de la comunidad. La interacción con este grupo social es muy importante, porque ayuda a adquirir conciencia de

pertenencia, identidad y defensa de los propósitos o proyectos que inciden en ser un mejor ciudadano, respetuoso y defensor de lo suyo y de los demás.

La interacción del niño se basa en la aceptación de normas externas; es decir, la delimitación y el dominio del espacio; la conciencia del uso y los diversos tonos de voz en la comunicación; la expresión y el dominio corporales; la creatividad para resolver diversas situaciones; el respeto y la estima por el otro; el ejercicio constante de un juicio crítico, y, sobre todo, la responsabilidad para proponer y desarrollar un proyecto determinado. Todo este proceso de interacción permite una expresión y una creatividad más libres y espontáneas, lo que sirve como vía para fortalecer el desarrollo de la autoestima y la personalidad del niño y del joven, que se está integrando a un grupo social mucho más complejo y amplio que su propio entorno.

Un sentimiento de grupo e interacción social se da en la actividad dramática, que generalmente se desarrolla en grupos. En una representación, lo que haga uno de los participantes va a influir en la actuación de los demás, y cualquier modificación no planificada que introduzca uno de ellos inducirá una respuesta de los otros no prevista (Motos, 2009). Estas respuestas pueden ser positivas o negativas; es por eso que deben realizarse con mucha responsabilidad y seriedad, pensando en el colectivo y no en el placer individual.

Existen métodos de comunicación verbal que funcionan igual para la expresión escrita, mediante los cuales el niño puede expresar su mensaje comunicativo según la ocasión y de manera clara, ordenada y precisa, según sea la finalidad o el propósito comunicativo.

Los métodos de comunicación verbal son el método de información, defensa, argumentativo y de investigación. El primero es uno de los métodos usados por la mayoría de los grupos, y permite recopilar el conocimiento de una manera ordenada y planificada, para luego cuestionarlo. Este método es muy común en el aula de clase y se puede convertir en un aliado de primer orden para todo tipo de informes verbales y escritos, tanto de la vida social como de la laboral.

La aplicación de los métodos de comunicación verbal es una operación eminentemente intelectual que emplea elementos cognoscitivos y racionales, que hace trabajar simultáneamente la inteligencia del que habla y del que escucha, haciéndoles seguir un mismo proceso (COLL-VICENT, 1974). Puede ser utilizado en foro, debate, mesa redonda o exposición de expertos.

La asignación de este tipo de proceso investigativo hace del estudiante una persona emprendedora, creativa y responsable. La calidad de lo que realiza y la meta propuesta es lo que lo mantiene activo. A esto debe sumársele la pasión con que realiza sus acciones y el rigor y voluntad para terminarlas.