

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA

Artes y Humanidades

Artes

UDLAP®

**Identificación de problemas sociales mediante el uso del teatro
del oprimido en la adolescencia.**

Tesis que, para completar los requisitos del Programa de Honores presenta la
estudiante

María Yerin Guerrero Blásques

ID. 160191

Teatro

Martín Vicente Balmaceda

San Andrés Cholula, Puebla.

Primavera 2021

Hoja de firmas

Tesis que, para completar los requisitos del Programa de Honores presenta el
estudiante María Yerin Guerrero Blásques I.D. 160191

Director de Tesis

Martín Vicente Balmaceda

Presidente de Tesis

Marie France Desdiere Fuentes

Secretario de Tesis

Jesús Mario Lozano Alamillo

Índice

1. Agradecimientos.....	4
2. Introducción.....	5-7
3. Justificación.....	8-12
4. Objetivos.....	13-17
5. Marco teórico.....	18
5.1. La pedagogía, trasfondo histórico y evolución.....	18-21
5.2. La pedagogía de John Dewey.....	21-23
5.3. Las inteligencias múltiples.....	23-26
5.4. Inteligencias emocionales.....	26-28
5.5. Aprendizaje vivencial.....	28-29
5.6. Aprendizaje cognitivo.....	29-32
5.7. Freud.....	32-35
5.8. Juego teatral.....	35-37
5.9. Drama y educación.	37-38
5.10. Pedagogía teatral.	38-39
5.11. Pedagogía del oprimido.....	39-41
5.12. El teatro del oprimido.....	42-43
5.13. Juegos para actores y no actores.....	43-44
5.14. Teatro indígena.....	44-45
5.15. San Antonio Cacalotepec.....	45
6. Metodología.....	46
6.1. Teatro en comunidad.....	47-54
6.2. Master class: Introducción al teatro.....	54-56
7. Resultados y Discusión.....	57-58
8. Conclusiones y Recomendaciones.....	58-60
9. Bibliografía.....	61-62
10. Anexos.....	63-64

1.Agradecimientos.

A mi mamá por todo el apoyo, las asesorías y compañía incluso de madrugada para realizar este análisis, por el enorme esfuerzo que realizó para pagar esta carrera y por ser la mejor consejera en estos cuatro años de universidad. Le doy las gracias a mi papá por no dejar que me rindiera y darme ánimos cada vez que sentía que ya no podía continuar.

Agradezco a todos los maestros que me apoyaron en la carrera, a los que se interesaron por el tema de investigación y me ayudaron a desarrollarlo en sus respectivas clases. A los dos mentores que tuve durante este proceso que me ayudaron a encaminarme y a tomar las decisiones importantes acerca de la investigación.

A Sebastian por no dejarme sola, por ayudarme a que me diera cuenta de que podemos hacer lo que sea que nos propongamos. Por su compañía, ayuda y cariño incondicional. Por acudir a todas mis llamadas de auxilio por muy sencillas que fueran y estar conmigo cada que lo necesitara a pesar de que también tuviera mil cosas que hacer.

A mis primas y hermano por acompañarme, ofrecerse a hacer revisiones, darme mucha bibliografía y discutir conmigo sobre el tema para ayudarme a desarrollarlo. Gracias por estar al pendiente de mí, por toda su ayuda y consejos.

Por último y no menos importantes, a Dobby, Madonna, Jack, Yoyo y Teodoro por alegrar todos mis días, ser compañeros incondicionales que se desvelaran conmigo. Más que mascotas son parte de mi familia que saben leer sentimientos y no dejan de dar todo su amor.

2.Introducción.

En esta investigación se pretende fomentar el interés de aumentar el grado de escolaridad en los pobladores de San Antonio Cacalotepec Cholula Puebla, siendo los participantes adolescentes entre los trece y quince años, en grados de secundaria, para mejorar la calidad de vida mediante la pedagogía teatral y así realizar la concientización en ellos sobre los problemas que rodean a su entorno. A su vez se buscará analizar las consecuencias que tiene la falta de interés en la educación sobre la calidad de vida que pueden mejorarse con la pedagogía teatral.

La población de San Antonio Cacalotepec es, en su mayoría, de escasos recursos, mediante observaciones a lo largo de quince años se ha podido observar que son muy pocos los que logran concluir su educación básica. Para este estudio se compararon dos casos, con el de investigación que arrojan una solución teatral, aplicadas al estudio en la localidad. Se encontraron posibles consecuencias y soluciones para aplicar al estudio, así los pobladores encontrarán a través de su aplicación, este interés utilizando prácticas teatrales y adquirirán más formas de analizar su situación de vida. La aplicación del estudio no pudo llevarse a cabo con los participantes, debido a la pandemia por COVID-19 ya que no era posible que se diera la convivencia por los colores del semáforo en los que se encontraba la ciudad de Puebla, por lo tanto, se realizarán nuevos procesos que cumplirán parcialmente con la investigación.

Se presentará la importancia de llevar a cabo el presente proceso mediante la justificación que plantea los aspectos por los que se considera que las actividades son necesarias para poder alcanzar ciertos beneficios. Se incluyen razones por las que la población de San Antonio Cacalotepec fue la elegida para la propuesta de estudio en primer lugar y se expone el motivo por el que se escogió la adolescencia para aplicar las sesiones de teatro en comunidad.

Posteriormente se mostrarán los objetivos que se buscan cumplir con la propuesta y los que se buscarían alcanzar a través de la aplicación de esta, pensándolos para cuando se puede dar la oportunidad de convivir con participantes de la población. También se presentan objetivos sobre la alternativa de teatro en línea para principiantes, planteando a lo que se busca llegar con la clase.

Se darán a conocer cuáles son las técnicas que se usaron para poder crear el proceso que se llevaría a cabo con los participantes, de donde provienen y que es lo que buscan realizar, así como las bases y conceptos clave de la investigación.

Igualmente se revisará la metodología que se siguió para llegar al proceso final, desde la investigación, hasta las dos alternativas en las que se dividió esta tesis. Uno consiste en la descripción de las actividades que se llevarían a cabo en el caso de teatro en comunidad dividido por ocho sesiones describiendo el camino que se debe seguir para su aplicación. El segundo presenta la alternativa de una clase en línea con la respectiva descripción de actividades que seguirán los participantes.

Después se presentan los resultados de la clase que se llevó a cabo en línea, en este momento se toman en cuenta los pensamientos y sensaciones que tengan los participantes y se sacan conclusiones a partir del análisis de ellos. También contará con la exposición de posibles resultados que podría arrojar la aplicación del teatro en comunidad y se explica cómo es que estos podrían variar. Por último, se hará la presentación de las conclusiones generales de la tesis haciendo uso de ambos casos que fueron estudiados.

El estudio cuenta con un enfoque social que busca fomentar la educación, el uso de la sensibilidad mediante prácticas artísticas resultando en nuevas formas de analizar la calidad de vida para los participantes. La identificación de problemas, a través de un proceso catártico, que percibirán los participantes al verlos reflejados en escena e interpretarlos. Este proceso se pensó para llevarse a cabo en sesiones con los participantes que serán conducidos una facilitadora o facilitador, siendo un total de ocho sesiones. En estas prácticas se utilizarán técnicas del teatro del oprimido de Augusto Boal que irán desarrollándose de a poco para provocar el avance en cada participante.

Boal menciona en su teatro del oprimido (Boal, Teatro del oprimmido, 1985) que el ser humano puede identificar sus problemas al externalizarlo método que se basa en la pedagogía de Paulo Freire (Freire, 1983) en donde igualmente se habla de que a través de este proceso el participante puede encontrar una herramienta para la liberación posteriormente Boal plasmará sus técnica enfocada al teatro en la que actores y no actores podrán utilizarla (Boal, Juegos para actores y no actores, 1998).

Sostengo que la falta de atención que recibe la población de San Antonio Cacalotepec gracias a los pocos datos que se tiene de la localidad y al no de actualizar esto causa el problema de baja escolaridad que afecta la calidad de vida de los pobladores, así como la falta de soluciones a sus necesidades dejándolos poco a poco en la ignorancia. Para solucionar dicho problema propongo el siguiente método de intervención que consiste en utilizar distintas ramas que conforman el teatro del oprimido y la creación colectiva, con el fin de que puedan analizar y ser conscientes de los problemas que rodean a su contexto, donde sean los pobladores quienes presenten el proyecto, a la vez que logren vivirlos de manera diferente, buscando soluciones y que sirvan como ejemplo para futuros espectadores.

Dar mayor importancia a los habitantes de Cacalotepec y su cultura para generar empatía en ellos, así como fomentar las actividades escolares y sus aspiraciones por una mejor calidad de vida mediante la actividad teatral, cuyos resultados hipotéticos serían que, al fomentar actividades escolares mediante el arte, puedan relacionarse con más naturalidad con estos temas, trabajar los diversos problemas que rodean su contexto mediante la creación colectiva y ser conscientes de ellos.

Crear una identificación, quitando el efecto catártico, y volver la lección más fuerte y efectiva, para poder encontrar soluciones que los ayuden a resolver sus problemas. Los participantes de la representación pasarán por un proceso para hallar cierta libertad mediante la expresión con seguridad, dando un discurso propio, al igual que cumplan una meta y con esto tratar de reestablecer sus aspiraciones, realizar exploración personal y encontrar expresión, donde se convierten en individuos capaces de cuestionar, curiosos por saber y localizar el por qué.

La alternativa que se tomó por la pandemia que impide la convivencia fue realizar una variante en la que se realice una clase en línea que permita explorar las limitaciones y oportunidades que tiene el proceso teatral de forma virtual. En este caso se realiza a través de personas que, si pueden tener el recurso económico, pero que nunca han tenido un acercamiento al teatro para conocer cuáles son sus conclusiones y que estas puedan ser analizadas.

3. Justificación.

La importancia del estudio recae en que mediante él se está creando una nueva herramienta que sirve para la identificación de problemas sociales de manera personal para los participantes. La pregunta planteada inicialmente era la siguiente; ¿por qué fue positiva la aplicación del proceso en la población? Pero dadas las circunstancias se hablará del por qué es relevante que pueda ser aplicado el proceso en un futuro con los participantes de San Antonio Cacalotepec que se encuentran terminando su educación básica.

Se sabe que la población de San Antonio Cacalotepec, perteneciente a San Andrés Cholula se encuentra desatendida. Se puede llegar a estas conclusiones debido a que, al buscar información acerca del lugar, no se pueden encontrar muchos antecedentes, igualmente, a través de un proceso de observación que ha durado ya unos nueve años, al revisar los pocos datos existentes, es visible que no solo existe la desinformación, también es muy evidente que estos datos son incorrectos.

Según INEGI en datos oficiales de catálogos de localidades, menciona que el total de la población es de ciento treinta y siete personas, información que se arrojó en un censo de población realizado en 2005, no mostrando más censos y por lo tanto no se muestran actualizaciones del estatus de la localidad ni del incremento de esta. Debido a las observaciones que se han llevado a cabo, no se conoce a ciencia cierta la cantidad, pero el número presentado anteriormente para el año 2005 llega a parecer absurdo, eso podría ser el número de habitantes de una sola calle de la localidad, además se sabe que el pasado 2020 se hizo el censo de población y de calidad de vida, con otros más realizados entre 2005 y 2020.

Otro aspecto significativo acerca de la población es que la localidad tiene una extensión de ciento treinta hectáreas y dentro de estas se encuentra uno de los proyectos urbanísticos de vivienda más grandes de la ciudad “Lomas de Angelópolis”. La existencia del complejo, aumento considerablemente la población en el lugar, ya que una parte de este está construida dentro de los terrenos de la localidad y de otras dos que colindan con San Antonio Cacalotepec. Esto vuelve difícil de creer que no exista el número correcto de población, y que el que se tenga a disposición sea tan bajo.

Gracias a que se ha podido generar una convivencia con los pobladores que se ha fomentado por un periodo aproximado de quince años, es posible conocer sus costumbres,

calidad de vida y poder observar el desarrollo que tiene los pobladores. Sin duda es evidente que a pesar de que se esté dando un momento importante en cuestiones urbanísticas para el pueblo, es más fácil que se identifique como un caso en el que se invade a la localidad, se intenta dejar a un lado y se le brinda mayor importancia a personas que no son originarios de la localidad, y a los que sí, se les ignora, al igual que los problemas que los rodean.

En los últimos años el entorno a cambiado bastante, la construcción tradicional se ha dejado atrás, las costumbres son menos notorias, la gente originaria sale y deja la localidad, incluso la lengua náhuatl que era característica no se escucha, los abuelos la utilizaban, pero al no ser vista como un elemento útil que deba ser transmitido y aprendido, ha comenzado a olvidarse. No es difícil notar un desequilibrio cultural provocado por un fuerte impacto urbano y social.

Cuando no se conoce la historia propia, es difícil que alguien tenga el conocimiento de sí mismo. El probar que una persona sabe de sus raíces. Según Rodríguez y Tenjo, es necesario que, en los procesos educativos, se conozca la identidad cultural del participante para que así se le pueda brindar una mejor experiencia de aprendizaje. Pero que es lo que sucede en el momento que la identidad, como un valor importante no se tiene presente, no se identifica, o se ha visto drásticamente modificado con el transcurso del tiempo.

El momento en que una persona no conoce su cultura, es difícil que una comunidad la rescate. Un proyecto como el que se presenta a continuación, pretende que los participantes plasmen sus conocimientos sociales y culturales, de esta manera es posible crear cimientos en los que logren relacionar la actividad teatral educativa, con lo que los representa y los identifica, al igual que es capaz de generar cierto tipo de revolución de la palabra, permitiéndoles expresarse en un espacio que les resulte seguro, y donde puedan relacionarse, para poder hablar aquello que son y lo que buscan de su entorno para poder mejorar cada participante individualmente y en equipo.

Algo de suma relevancia es que el ser humano no conoce alguna manera de expresarse correctamente y en comunidades desatendidas o de escasos recursos, muchas veces es difícil el poder ejercer este derecho, en el caso de la población más joven, esto podría incluso entorpecer el desarrollo de las personas e incluso puede llegar a generar fuertes problemas

con respecto al estado anímico y las capacidades del individuo para relacionarse con su entorno y otras personas.

Sin duda otro aspecto para tomar en cuenta es que las edades entre los trece y quince años, al menos dentro de la población de San Antonio Cacalotepec, es sumamente importante. Es justo en este momento donde los pobladores se encuentran cursando el final de su educación básica y se ha podido observar que en estos años es cuando decidirán si es que van a continuar en la escuela e iniciarán su educación media.

La preparatoria es una etapa fundamental en el desarrollo de un adolescente y en estas comunidades se está brincando este punto y pasan directo a la vida laboral a través de distintos oficios, pudiendo entorpecer el desarrollo de la personalidad. Generalmente dentro de la localidad, en el momento que deciden estudiar la preparatoria o bachillerato es cuando existen más probabilidades de que ingresen próximamente a la educación superior y adquieran el título por licenciatura.

El tener los grados de la educación media, como mínimo, es muy importante para la vida laboral. Para poder ingresar a una empresa, a un oficio de cualquier tipo, a la industria del entretenimiento, para todos los empleos, se piden adquirir la educación terminada por lo menos hasta el bachillerato o preparatoria, por lo que, el que las personas de San Antonio Cacalotepec no tengan sus estudios más allá de la educación básica, tendrá como consecuencia la disminución de oportunidades laborales o los hará acreedores a trabajos informales, donde no existen las prestaciones o sueldos estables en cantidad y pagados con constancia.

Los participantes están en una edad fundamental, viviendo en un proceso para madurar sentimentalmente, donde realmente no se está preparado cuando estás en educación básica para una vida laboral, para ser cabeza de familia, son responsabilidades que se vuelven difíciles de afrontar sin la experiencia necesaria. Tomar las decisiones incorrectas para uno mismo, te lleva poco a poco a cometer errores, es en ese momento en el que el individuo comienza a perderse y puede acabar en situaciones como los vicios, por ejemplo, que es un problema latente en la localidad que cada vez genera más pánico y preocupación a los habitantes. De esta manera, el programa que busca fomentar la educación, siendo aplicado a

la edad indicada, puede provocar un cambio muy importante en la toma de decisiones y en el otorgamiento de opciones que se podrían generar en los participantes.

Touriñan menciona que conocer las artes, enseñar las artes y educar con las artes, son cosas distintas, estos tres son puntos fundamentales para la pedagogía. Lo que se busca es genera acción, para que exista la posibilidad de que cada participante tenga nuevas opciones en la toma de decisiones. Por eso es necesario no solo enseñar las artes, si no que utilizarlas para la educación en general, ser un nuevo método, más dinámico y kinestésico de transmisión de conocimientos, que resulte en un atractivo.

La educación artística tiene diversos aportes educativos específicos y posee la misma importancia que cualquier otro tipo. Además, la educación artística no solo aporta a la parte de las artes, trae consigo un fuerte número de aportes fuera de este ámbito. Se trata de crear procesos que al final se personalizan para cada participante quienes ponen una gran parte de sí en el desarrollo y que permite el crecimiento físico y psicológico, campos que van a provocar un mejor desenvolvimiento social que los permita continuar con sus estudios y de esta manera construyan una buena vida laboral con mejores herramientas y oportunidades.

Es necesario encontrar distintas formas de aprendizaje que sean capaces de adaptarse a las necesidades de cada participante, todos los que atiendan al programa será diferente, el pensamiento siempre será distinto, vendrán de diferentes épocas, modos de crianza y costumbres, por lo tanto, la construcción cognitiva va a cambiar en todos. Cuando se permite que cada participante exprese sus pensamientos y su sentir, será más sencillo conocerlos y esto provoca un aprendizaje más completo al tomarlo en cuenta como parte del programa.

Dentro de la localidad no se ha ofrecido, talleres o programas de este tipo, tampoco hay conocimiento de que se brindaran demostraciones de actividades teatrales o de cualquier otra del género artístico. La actividad educativa está limitada a los procesos educativos de la Secretaría de Educación Pública. Existen escuelas cerca de la localidad que proporcionan clases de índole artística, sin embargo, los costos son elevados, entonces si se consideran, no se pueden pagar y si no, ni siquiera se toman en cuenta porque no se conocen, entonces, un programa gratuito donde puedan no solo conocer, sino que también practicar actividades teatrales resultaría un buen aporte a la localidad.

A través de la interacción de la facilitadora con los pobladores se ha observado que existe el interés por un programa como este en las madres de posibles participantes que se hallan en el rango de edad establecido, ellas buscan que sus hijos complementen su aprendizaje y puedan llevar su educación a los niveles más altos. Dentro de los participantes que se encuentran en el rango de edad, existen los que tiene interés en el programa y otros que realmente no les interesa saber, sin embargo, al tener con quien iniciar el programa se puede promover al resto de la comunidad y captar la atención de otra muestra de la población que le interese participar al ver los resultados de la primera aplicación.

Mediante el proceso los participantes podrán concentrarse específicamente en lo que los motivó durante el proceso, dándole mayor importancia al proceso que seguirán a lo largo el programa, más que crear una obra teatral como resultado final, de esta manera es que irán mostrando un avance. Igualmente se valorarán los retos a los que se enfrenten y cómo es que les darán frente, dejando de lado los conceptos de bueno o malo, de ninguna manera el participante fracasará, únicamente los procesos introspectivos y las respuestas de cada uno serán diferentes.

El proceso provocará que el participante sea capaz de valorar, cuestionar y descubrir dentro de su entorno, dando un alcance local y vecinal al programa planteado. Para lograr esta identificación el programa utilizará distintas inteligencias múltiples, al igual que sus aplicaciones teatrales. Siguiendo la planeación de sesiones, así como la aplicación de las inteligencias

4.Objetivos.

Mediante la tesis presentada se pretende brindar la posibilidad de llevar el arte a lugares en los que normalmente no se pueden ver y en muchos casos es muy difícil que las personas que habitan estos lugares sepan que existen este tipo de actividades. Que las actividades teatrales puedan llegar a ellos sin ningún costo para que sea más favorable el realizarlas. Que sean actividades que puedan realizarse en cualquier espacio y de uso común, de esta manera no se tendrían limitaciones para el facilitador ni para los participantes.

Proporcionar un método de inicio que se logre aplicar a esta comunidad, pero que a través de seguir los pasos propuestos también pueda modificarse y a su vez ser aplicado a distintas comunidades. Al ser un proyecto que utiliza ejercicios en los que la base de su funcionamiento sean los problemas, deseos y necesidades de cada participante, la aplicación de estos términos varía dependiendo de la persona, la comunidad y la localidad en la que se aplique por lo que los resultados serían diferentes en cada uno respetando la efectividad del proceso.

La aplicación de las sesiones pretende que los participantes sean capaces de identificar y externar problemas que los involucran en su entorno y a su comunidad. Lograrán plasmarlos mediante las actividades teatrales y trabajarlos con los compañeros donde igualmente se busca la exploración de los problemas que rodean al resto de los participantes. Podrán explorar distintos papeles en los problemas planteados dentro del curso, esto también espera permitirles que identifiquen problemas en común, posteriormente al llevarlo a cabo en escenas plantearan distintas situaciones en el que el problema tendrá un inicio, desarrollo y final.

La identificación de los problemas individuales, al igual que la identificación de los problemas en común, pasando por los procesos de representación de carácter aristotélico fomentaría que los participantes vayan encontrando posibles soluciones a sus problemas y al observar cómo lo resuelven los demás podría encontrar aún más alternativas como posibles soluciones en ambos casos que se presentan. El plasmar estas soluciones estaría buscando ayudar a que cada participante pueda no solo identificar, sino que les permite vivir cada solución, de manera que les sea posible observar cómo funcionan en los distintos casos.

Los ejercicios planteados en las sesiones involucran un trabajo personalizado, debido a esto, la aplicación de ellos proporciona resultados únicos que podrían cambiar por la localidad, incluso si se aplican en la misma localidad, si el grupo de participantes cambia, el proceso ya arrojaría resultados distintos de los primeros. De esta manera el programa podría plasmar y mostrar la cultura de cada localidad en la que se aplique mediante los habitantes que sean participantes al adentrarse en su forma de pensar y sus costumbres que se verían evidenciadas en el proceso.

A través del proceso y el desarrollo del programa se espera que el facilitador pueda fomentar el interés en la educación en los participantes y aumentar la escolaridad. Al encontrarse en la adolescencia el programa proporciona al facilitador herramientas para que pueda acercarse a cada participante de manera directa. Se fomenta igualmente el acercamiento del participante al facilitador, confiando en que este puede encaminarlos a los resultados poco a poco siguiendo un proceso donde se facilitan los pasos a seguir encaminados al teatro en comunidades.

Las actividades que se llevaron a cabo a través de plataformas virtuales en la variante del proyecto invitarán y fomentarán el teatro en aquellas personas que probablemente nunca se han animado a realizarlo. La clase al realizarse de forma gratuita y por internet llegarán más fácil a los interesados, quienes participarán en su propio espacio seguro en ella. Que sean capaces de expresar mediante nuevas actividades, adquiriendo nuevos conocimientos que funcionen en este caso como un catalizador emocional donde realicen actividades que se encuentren fuera de su rutina.

No se busca en ninguno de los casos que los participantes se conviertan en actores o profesionales del teatro. Se espera que puedan aprovechar los conocimientos que la disciplina proporciona, de manera que sea un complemento para la educación que llevan en los programas de la “Secretaría de educación pública”. Igualmente, los conocimientos adquiridos funcionarían como una estrategia en la interacción que logren tener en la vida diaria y posiblemente actúe en la toma de decisiones de los participantes una vez que finalice el programa.

La propuesta en el caso del teatro en comunidades se trata de un proceso con actividades básicas de teatro. Estas actividades funcionarían como una introducción para los participantes,

les proporcionará un primer acercamiento al teatro, de manera que a través del juego conozcan la disciplina en sí y de esta forma encuentren los beneficios del mismo a medida que realizan el proceso. Igualmente busca mostrar que existen diversas maneras de aprendizaje en las que pueden involucrarse y puedan trabajar cosas de las que ya tengan conocimiento mediante la parte física.

Las actividades basadas en la práctica de Augusto Boal buscan generar un proceso catártico en el que se pueda captar la atención de los participantes rumbo a aspectos que llaman la atención haciendo que contemplen situaciones que los involucran directamente liberándose de elementos que puedan llegar a alterarlos, pero estos efectos al ser interrumpidos se internalizan mejor. Se involucra la interrupción del proceso catártico, esto con el fin de que al ser la catarsis un elemento fuerte, su interrupción provoca que se llegue a un estado de contemplación, de manera que se pueda analizar realmente que es lo que sucede en cada situación que se plantea. Las interrupciones se reflejan en las distintas actividades y deberían ser asistidas por el facilitador en el proceso.

En ambos casos se busca trabajar las inteligencias múltiples desde un ámbito teatral de manera que les proporcione formas de manejar sus emociones. Mediante las inteligencias será más sencillo que puedan interactuar con su entorno y el espacio, así se puede fomentar el aprendizaje a través de procesos cognitivos que se llevan a cabo en las actividades teatrales al interactuar con los distintos elementos que conforman al medio teatral, como el observar a los compañeros en las distintas actuaciones y trabajar el lenguaje cuando llegue el momento del diálogo en la actuación. Las temáticas que se abordan en los dos casos también hacen que el participante trabaje la percepción, la memoria y la atención.

La clase para personas que nunca han tomado teatro tiene como objetivo principal el que los participantes puedan experimentar actividades teatrales a través del juego en las que no exista problema con las edades que participen en las distintas actividades. Los participantes de la clase serán personas que han guardado interés por actividades artísticas pero que por la razón que tengan no se animaron o algo les impidió el poder realizarlas, por lo tanto, la clase se convierte en un primer acercamiento agradable y divertido para que puedan familiarizarse y conocer las actividades teatrales.

Que la clase sea un espacio seguro es muy importante. El trabajo en línea puede proporcionar al participante la posibilidad de trabajar en un espacio que ellos conocen y con el que ya se encuentran familiarizados al poder trabajar desde casa. El teatro impulsa que los participantes interactúen de manera activa, física y con mayor apertura mental, esto en principio y con personas de mayor edad puede resultar invasivo por lo que a veces existe cierto sentimiento de incomodidad. Al trabajar en espacios seguros en una actividad que se realiza por primera vez, hace que los participantes puedan integrarse de forma sencilla.

La clase brinda la oportunidad, al igual que el programa, de permitirle a los participantes que encuentren nuevas formas de expresión, estas formas pretenden ser cómodas para ellos, así como útiles en diferentes casos que se presenten en su día a día. Que se convierta en otro camino para la exploración y canalización de las emociones que se pueden sentir en actividades familiares, laborales o escolares de manera sana para el cuerpo y la mente al practicarlas ya sea de manera individual o con un compañero para poderse apoyar y construir diferentes procesos vivenciales.

Al realizarse la clase y tener la oportunidad de ser en línea también se pretende explorar el espacio virtual. Los ejercicios trabajados constan de actividades que normalmente se realizarían en un espacio compartido que cada participante tendría que habitar. De manera que se encontrarán oportunidades y limitantes al observar a cada uno de los participantes para encontrar cada una y saber cómo es que se pueden resolver y que resultado podrían arrojar los diversos ejercicios en esta modalidad y que diferencias resaltan de actividades presenciales, teniendo en cuenta el conocimiento de la facilitadora que estará frente a la clase de acuerdo con experiencias teatrales pasadas.

Poner en práctica ejercicios de interacción en el periodo de cuarentena en el que se encuentra la sociedad en este momento. El aislamiento resulta en la falta de interacción entre las personas, esto puede ser causante de diversos problemas psicológicos y generar estrés. El ser humano está acostumbrado a interactuar entre sí. La clase brindaría un espacio a los participantes donde puedan experimentar la interacción desde un nuevo enfoque y que por ese momento se encuentren presentes y experimenten los alcances de activarse, igualmente, sea un momento para internalizar lo sucedido, para procesar cada uno de los procesos y funcionen como situaciones liberadoras.

Se propone enseñar teoría básica teatral de forma muy sencilla y eficaz. Cada participante podrá conocer que las actividades que están realizando tienen un trasfondo histórico y se basan en procesos previamente realizados con los que ya se ha interactuado. De esta manera se le puede proporcionar mayor peso a las actividades y que se puedan comprender mejor por cada participante, sin la necesidad de que se dé una clase completa, simplemente que se relaten los orígenes teatrales y los sucesos que han sido más importantes para la evolución y el desarrollo de la teatralidad, de manera que se puedan hablar de las aplicaciones que se le ha dado. La parte teórica se va a desarrollar en un periodo de quince a treinta minutos máximo para posteriormente pasar a la parte práctica de la sesión.

Las actividades están planeadas para que los participantes en ambos casos propuestos puedan conocerse. En cada una se despierta en cierto modo al inconsciente, de manera que al realizarlas pueden surgir circunstancias en las que las decisiones que tome cada uno, estén influenciadas por pensamientos reprimidos que normalmente el polo consciente del pensamiento suprime. El proceso artístico podría generar la liberación de estos pensamientos y su exploración. Sobre todo, en el proceso para teatro en comunidades se busca que surja una interacción profunda con los pensamientos del inconsciente y que exista la posibilidad de terminar o manipular, como resultado de vivirlos y explorarlos, los posibles desencuentros que se generan con la vida o con elementos de la sociedad, así se podrían manipular elementos que pueden llegar a convertirse en bloqueos o en traumas para el individuo.

Por último, se propone que los participantes regresen al juego mediante actividades teatrales. El juego permite plasmar cosas que se viven en la vida diaria, cuando un niño juega entra por completo en lo que está haciendo, cree verdaderamente en el papel que está interpretando y se introduce en la ficción. Las actividades permiten que los participantes jueguen, proporcionan un camino, sin embargo, no les dicen a que deben de jugar, por el contrario, les dan la libertad de elegir dentro de un tema general, los temas o subtemas que le interesan a cada uno. Se espera que de esta forma los participantes puedan demostrar los pensamientos, inquietudes y deseos. Así se comparten estos elementos de forma orgánica y pueden explorarse mejor.

5.Marco Teórico.

5.1. La pedagogía, trasfondo histórico y evolución.

La pedagogía es un aspecto fundamental para la formación del ser humano, sin duda la historia que la acompaña es basta y amplia. A continuación, se plantea un poco de su historia y se encuentra la definición del concepto como metodología. La evolución de la pedagogía viene desde muchos años atrás, desarrollada por muchos investigadores que han cambiado el concepto, lo han impulsado o lo han complementado. Hasta ahora se considera que su evolución no se ha detenido y probablemente no lo haga nunca ya que cambia con la sociedad, sus necesidades y sus intereses, se adapta al mismo tiempo que el propio conocimiento.

Es fundamental el conocimiento de la historia de la pedagogía, para investigaciones como la que se presenta a continuación es necesario conocer el parteaguas de las pedagogías más especializadas en distintos ámbitos. Antes de llegar al concepto de la pedagogía teatral como una corriente de la educación será necesario conocer lo básico y los fundamentos de la pedagogía, su funcionamiento y los objetivos que plantean, así como su relación con los aspectos culturales y sociales, al igual que su relación a los aspectos filosóficos que se involucran a la pedagogía y su enseñanza a través de docentes en procesos históricos y sistemáticos.

La naturaleza de la pedagogía se atribuye en primer lugar al mito de Prometeo donde se habla de la transmisión de virtudes a través de un proceso equitativo que creo un estado de equilibrio entre los animales proporcionado por Epimeteo, sin considerar a los seres humanos.

“Cuando los dioses hubieron plasmado las estirpes animales, encargaron a Prometeo y a Epimeteo que distribuyen convenientemente entre ellas todas aquellas cualidades de que debían estar provistas para sobrevivir. Epimeteo se encargó de la distribución. En el reparto dio a algunos la fuerza, pero no la velocidad; a otros, los más débiles, reservó la velocidad para que, ante el peligro, pudieran salvarse con la fuga... A los grandes, a los vigorosos, en su propia corpulencia aseguró se defensa.”
(Abbagnano & Vilsalberghi, 1992)

Cuando Prometeo observa que los animales están provistos de lo necesario para sobrevivir a las adversidades, comienza a analizar las carencias del humano y decide proporcionarles habilidades básicas para que puedan desarrollar procesos y herramientas que los protejan en el futuro, la mecánica y el fuego.

“Gracias a la habilidad mecánica el hombre pudo inventar los albergues, los vestidos, el calzado, así como los instrumentos y las armas para conseguir los alimentos. Además, dispuso del arte de emitir sonidos y palabras articuladas, y fue además el único entre los animales capaz...Fue entonces cuando trataron de reunirse y fundar ciudades...Hermes trajo el respeto recíproco y la justicia.” (Abbagnano & Vilsalberghi, 1992)

El humano requiere de la mecánica para sobrevivir, tanto como requiere de la convivencia, son conocimientos que requieren del aprendizaje de manera que se puedan crear herramientas para subsistir mediante una buena colaboración. Las herramientas y el conocimiento provienen de observar el entorno que es a lo que se conoce como la educación del hombre en sus orígenes. Poco a poco con esta especie de adiestramiento que mencionan Abbagnano y Vilsalberghi el ser humano evoluciona de vivir en sociedades primitivas a vivir en sociedades civilizadas y desarrollan su propia cultura que es el factor que los ayuda a sobrevivir.

La cultura debe aprenderse y transmitirse, los grupos buscaran mantenerla y lograr que no sea olvidada, la transmisión de ella es la educación. La educación es fundamental y puede presentarse de maneras muy distintas proporcionando el desarrollo del ser humano. La educación cultural es, sin embargo, la primera evolución para las sociedades civilizadas alcanzando la condición humana, conforme la cultura de las civilizaciones tiene innovaciones se van creando nuevos conocimientos y la evolución continua, así es como el conocimiento se mantiene joven y se transmite manteniendo la educación a la orden del día a través de las distintas tendencias que explora el ser humano.

El lado filosófico está en el contraste de mantener ciertos conocimientos que definen la cultura de cada civilización y el dejar de lado los conocimientos que puedan retener el desarrollo de la sociedad. Los autores mencionan que al tomar en cuenta estos contrastes es importante que las nuevas generaciones estén conscientes de los conocimientos pasado,

también es importante que les den la debida importancia, así es como podrán generar nuevos conocimientos y seleccionar de manera acertada aquellos que deban eliminarse para dar paso a las nuevas propuestas, surgiendo la pedagogía.

La pedagogía comienza mucho antes de los griegos, pero sin duda se establece en el pueblo griego. Posteriormente con la evolución de las sociedades llega la educación Homérica, que se apegaba al conocimiento de las religiones. Poco a poco surgen las monarquías y el conocimiento se va ligando a ellas, mientras aún están presentes escuelas ligadas a la religión como los franciscanos. Después se pasa por el renacimiento surgiendo una corriente humanista surgiendo una cultura crítica que le daba mayor importancia al hombre. Cuando aparecen la reforma y la contrarreforma, el conocimiento se aleja de la religión y la crítica. Conforme evoluciona la educación se va llegando a la ciencia moderna a través del descubrimiento de nuevos conocimiento y herramientas hasta renovarse en el siglo XVII. Kant se centraba en el “yo” y por último se llega a la educación en la era moderna

De manera filosófica la educación se observaba desde distintos enfoques, moralmente por Fichte, estético por Schelling e histórico-político por Hegel. La conciliación de los contrarios de Hegel en la dialéctica explica a profundidad la comprensión de un concepto. El concepto es un elemento abstracto, que se comprende al contraponer otro concepto complementario de manera que la razón es la encargada de unir ambos conceptos y así es como se llega a la comprensión del primer concepto. La pedagogía para Hegel es elevar el espíritu a la autoconciencia

“El individuo debe recorrer los grados de formación del espíritu universal según las figuras puestas por el espíritu, como grados de un camino...observando lo que en precedentes edades mantenía alerta al espíritu de los adultos mientras que ahora está reducido a nociones, ejercicios o incluso juegos de niños, reconocemos el proceso pedagógico, casi como en proyección, la historia de la civilización”. (Abbagnano & Vilsalberghi, 1992)

Dentro de la pedagogía moderna uno de los principales es John Dewey quien basa su pedagogía en que el éxito del aprendizaje reside en que la enseñanza se relacione a los intereses reales el cual cambia y evoluciona, por lo tanto, es necesario un empujón que lo haga evolucionar para que no se estanque, siguiendo los procesos educativos psicológicos y

sociales mediante la participación de los individuos, siendo, como menciona Dewey, “Herederos del capital consolidado de la civilización”.

5.2. La pedagogía de John Dewey.

Para el periodo en el que John Dewey se concentró en la pedagogía, esta se encontraba siendo un instrumento que buscaba homogenizar para asegurar que el progreso de la sociedad no se detuviera. Dewey trajo con sus teorías un gran aporte de la teoría pedagógica de la modernidad, la pedagogía de la modernidad incluía la instrucción simultánea y homogeneizante, la normatividad y prescriptividad y un componente utópico según Mariano Narodowski. Castiñeiras cita a Narodowski donde él menciona lo siguiente. “...que desde mediados del siglo pasado el discurso de la simultaneidad se convirtió en el dispositivo predominante y homogéneo de toda la organización de la educación...”. (Narodowski 1994). Esto quiere decir que para que la educación funcionara se necesitaba un maestro que estuviera al frente de un grupo homogéneo y que la información que se les proporcionara fuera la misma para todos.

Para Dewey era de suma importancia que las escuelas fueran impulsadoras para el progreso y la democracia, que pudieran generar una evolución. No creía que la sociedad sea capaz de avanzar sin la educación logrando la tan mencionada supervivencia convirtiéndose en un elemento indispensable para las sociedades.

La educación – define - es la suma de procesos por los cuales una sociedad, grande o pequeña, transmite sus poderes adquiridos con el propósito de asegurar su subsistencia y su continuo desarrollo”. “...La sociedad existe en la transmisión, y en la comunicación...Es mucho más que un vínculo verbal el que existe entre las palabras común, comunidad y comunicación...”. (“Democracia y Educación”, 1916). (Castiñeiras, 2002).

El ser humano aprende a convivir de manera natural, esto es un elemento esencial para el desarrollo, el proceso de convivir educa, las escuelas buscan provocar mediante la educación un método de convivencia sistematizado. Las clases homogeneizadoras esperan lograr la integración de los alumnos, dejando a un lado las creencias, religiones, las razas, etc. dentro de un ambiente amplio en donde se pueda dar un equilibrio. “Es entonces en la

escuela, a la que entiendo como un medio ambiente especial o lugar de la educación sistemática, donde se llevaría a cabo la instrucción simultánea y homogeneizante” (Castiñeiras, 2002).

Dewey habla de la teoría de la experiencia donde menciona tres puntos importantes que son los que una escuela debe propiciar. En primer lugar, dice que el alumno debe pensarse como el centro de la acción educativa, los alumnos deben aprender haciendo y por último las escuelas deben posicionarse como el lugar donde el conocimiento tiene su valor en resolver diversas situaciones problemáticas. Cuando el alumno vive experiencias logra ganar conciencia de las distintas situaciones al momento de realizar las actividades.

Trabajar desde la experiencia autentica logra que se generen cambios en las condiciones de la situación que se produjo y por la tanto estas experiencias se vuelven verdaderas cuando las condiciones y situaciones logran influenciar a los que están viviendo la propia experiencia. Para que se logren estos procesos se pasa por el principio de la interacción y el de la continuidad. El vivir la experiencia hace que el alumno cambie al igual que las experiencias que vivirá después. Es responsabilidad del educador el seleccionar experiencias con significado educativo, que provoquen otras nuevas que hagan más sencillo el transmitir conocimiento.

“...Desde el punto de vista educativo, observamos primeramente que la realización de una forma de vida social en la que los intereses se penetran recíprocamente, y donde el progreso o reajuste merece una importante consideración, hace a una sociedad democrática más interesada que otras en organizar una educación deliberada y sistemática...”. (Castiñeiras, 2002)

Lo que hizo Dewey fue darle a la educación mayor importancia al plantearla como algo indispensable para que la sociedad pudiera progresar, esta no es la primera vez que se menciona a la educación como un pilar de la sociedad, sin embargo, al comienzo de la educación en la modernidad esta concepción estaba un poco fracturada. Es importante el planteamiento de Dewey donde cree que, al educar personas con actitudes tolerantes, los aspectos sociales, políticos y económicos podrían mejorar. Se encargo de desarrollar ideas fundamentales para la educación en donde el alumno y profesor se comprometen con su sociedad y comunidad a través de procesos mayormente inclusivos. Dewey es un parteaguas

de la educación, para otras pedagogías sería una base para desarrollar nuevas técnicas en educación.

5.3. Las inteligencias múltiples.

El planteamiento de la teoría de las inteligencias múltiples surge en Harvard, propuesta en el año de 1983 creada por el psicólogo Howard Gardner donde plantea a la inteligencia como un conjunto de elementos que son independientes, pero son capaces de interactuar entre sí. Así propone que son varias las inteligencias y que es necesario que se utilice más de una, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, sin embargo, el ser humano cuenta con más de una para lograrlo.

A continuación, se mencionan los distintos tipos de inteligencia que se adaptan a diferentes situaciones y cuáles son las partes del cerebro en las que se sitúa cada una de ellas. Las planteadas en esta teoría por el doctor Gardner son ocho, *“la lingüística-verbal, la musical, la lógica-matemática, la espacial, la corporal-cinestésica, la intrapersonal, la interpersonal, y la naturalista. Además, es posible que haya una novena inteligencia, la existencial, que aún está pendiente de demostrar.”* (Aida Blanes Villatoro, 1983).

Corporal Cinestésica: Es el movimiento del cuerpo. Capacidad de expresarse con el cuerpo. Se encuentra en la corteza motora y cada hemisferio controla los movimientos del lado opuesto. Se da el uso de esta inteligencia para expresar sentimientos con el cuerpo. Se realiza para actividades de fuerza rapidez óculo manual y equilibrio. A los que se inclinan por esta inteligencia les encanta moverse y jugar deportes, son personas a las que se les facilita la atención y el aprendizaje mientras se mueven.

Musical: Esta latente en todos debido a que en las culturas existe la música. Esta inteligencia está libre de objetos y lingüística mientras se puede llegar a la composición musical, esto es un aspecto que reside en otras zonas cerebrales. Se encuentra en el hemisferio derecho del cerebro. Las personas que se inclinan por esta inteligencia tienen grandes capacidades para interpretar el sonido, son más sensibles a los diversos aspectos que involucran la música y sus diversos ambientes.

Interpersonal: Capacidad de fijarse en cosas importantes para otras personas, pone más atención en los gustos intereses etc. de otras personas logrando predecir posibles

decisiones y sentimiento. Es una inteligencia interpretativa que logra identificar situaciones que van más allá de lo evidente. Se encuentra en los lóbulos frontales, que tienen un papel importante en los procesos. Las personas que utilizan la inteligencia interpersonal tienen (Goleman, 2017) la capacidad de interpretar al otro, son personas que les gusta conversar, aprender en grupos, lo trabajos en equipo, entre otras actividades colaborativas.

Intrapersonal: En ella se busca conocerse a uno mismo y ser capaz de explicar y entender que es lo que sucede interiormente, así como el saber expresar y dirigir las propias emociones. Está ubicada en los lóbulos frontales. Los que utilizan esta inteligencia logran entenderse a sí mismos, entra en sentimientos personales y permite trabajar la introspección, igualmente son personas independientes, piensan para sí mismos. Se manifiestan con inteligencia lingüística debido a la internalización y aplica las demás inteligencias para reflexionar. Es la más interna de todas.

Lingüística-verbal: Esta es la que logra dominar el lenguaje de manera oral, escrito y gestual provocando la comunicación. Usa ambos hemisferios y se encuentra justo en el córtex temporal hemisferio izquierdo, área de broca. Busca comprender el orden y significado de palabras al realizar lecturas, escritura, hablar y escuchar. Es una de las más importantes en la educación. Supone una sensibilidad al lenguaje oral y escrito. Los que se inclinan por esta tienen la capacidad de usar lenguaje para lograr el éxito en lo que se propongan.

Lógico-Matemático: Esta inteligencia era considerada como la única en el ser humano, muchas veces se dijo que el que no era bueno en las matemáticas no tenía inteligencia alguna, hasta ahora es de las más importantes para medir la inteligencia. Esta corresponde al hemisferio izquierdo y derecho y se le atribuye la solución de problemas matemáticos, la lectura e involucra el hemisferio derecho ya que necesita de la comprensión. Las personas más rápidas en la solución de los problemas numéricos y matemáticos es a los que se les atribuye mayor inteligencia de este tipo.

Naturalista: Lo que hace es detectar diferencias en aspectos vinculados a la naturaleza. Originalmente no se incluía esta inteligencia dentro de la teoría fue que se añadió posteriormente en 1995, se consideró necesario porque es determinante para supervivencia de las especies teniendo un gran impacto en la evolución. Los que se inclinan por esta

inteligencia son personas a las que les gusta realizar actividades al aire libre, relacionadas con la flora y su cuidado o con la fauna.

Espacial: Imaginar dibujos de dos y tres dimensiones de manera que se pueda manipular el espacio, se trata de observar el mundo y los objetos de diferentes perspectivas. Se encuentra en el hemisferio derecho sobre todo en diestros que es donde se calcula espacialmente. Las personas que se inclina a la inteligencia espacial recuerdan más las imágenes, dibujan, crean imágenes y son más detallistas. Es una inteligencia que se encuentra presente en carreras como la arquitectura o las artes plásticas.

Inteligencia existencial: Esta podría ser la novena inteligencia que considera Gardner. Trata de “las grandes cuestiones”, no se afirma como inteligencia ya que no satisface el criterio de la evidencia, más que las partes filosóficas. Se centra en lo espiritual. Las personas que podrían inclinarse a esta inteligencia son los que se realizan a si mismos preguntas precisamente existencialistas.

Las inteligencias tienen sus propias aplicaciones que se desarrollan en diversas actividades, estos son ejemplos de ellas. En la verbal lingüística: Lecturas, escribir con los estudiantes (obra, escena poesía) y hablar (recitar una poesía, leer diálogos); Lógica matemática: Generar símbolos, analizar y secuencias; Visual- espacial: Uso de la imaginación, el uso del diseño, el uso de la visualización y la conceptualización; Musical-rítmica: Cantar, practicar distintos ritmos, tocar un instrumento, entender ritmos musicales, y demostrar y entender que es lo que es el tempo, el tono, la melodía y la armonía; Cuerpo y kinestesia: La práctica de gestos, la expresión corporal a través de ideas, mover el cuerpo en distintas formas y también construir objetos; Interpersonal: Cooperar con otros, empatizar con otros y comunicarse con otros efectivamente; Intrapersonal: El poder articular sus preferencias, valores y morales. Expresar lo que les gusta y no les gusta, poder reflexionar en cuanto a uno mismo y evaluarse a si mismo en sus distintas capacidades; Naturalista: Clasificar y observar la naturaleza. Sentirse muy bien en la naturaleza, afuera, en parque de recreación, selvas, bosques. Tener interés en hacer actividades que incluyan cuidar jardines y hacer caminata.

A continuación, se presentan aplicaciones, pero está enfocadas a la práctica teatral. Verbal lingüística: Escritura y presentación de monólogos. Escribir y presentación de

diálogos. Creación de cuentos o historias. Las narrativas, tanto personales como grupales. Escribir críticas; Lógica matemática: Planear secuencias lineales de escenas. Analizar escenas. Construcción de escenografías, vestuarios y diseño de luz en computación; Visual espacial: Marcar el espacio. Diseño de set, diseño de iluminación, diseño de vestuario y de utilería. Dirigir; Musical y rítmica: Cantar, vocalizar, creación de composiciones musicales, creación de diseño musical y crear obras musicales; Corporal y kinestésica: Pantomima. Juego con dedos. Marionetas. Crear personajes a través del movimiento, de afuera hacia adentro. Y también coreografiar; Interpersonal: Planear o colaborar en un grupo. Adquirir roles en la parte teatral. Explorar con diferentes perspectivas a través del drama. Crear estéticas artísticas y tomar decisiones en un grupo; Intrapersonal: Expresar ideas sobre uno mismo y dramatizarlas. Expresar estéticas artísticas que a uno le agraden. Reflexionar sobre el trabajo de uno y autoevaluar su trabajo teatral; Naturalista: Relacionar el teatro para el progreso del mundo natural. Dramatizar animales o plantas. Crear espectáculos en exteriores.

5.4. Inteligencias emocionales.

Daniel Goleman es un periodista y psicólogo que habla sobre la importancia de la inteligencia emocional como un elemento más importante en el ser humano que el coeficiente intelectual. Plantea que esta inteligencia puede fortalecerse y que la falta de ella puede llegar a tener consecuencias importantes en el desarrollo de las personas. Es una inteligencia que permite que el ser humano se comprenda como individuo y también a los demás, sobre todo ayuda a que se puedan superar adversidades permitiendo un mayor desarrollo. Goleman brinda con esta teoría una importante aportación a la psicología.

“La herencia genética nos ha dotado de un bagaje emocional que determina nuestro temperamento, pero los circuitos cerebrales implicados en la actividad emocional son tan extraordinariamente maleables que no podemos afirmar que el carácter determine nuestro destino” (Goleman, 2017)

El ser humano deja que los sentimientos pasen por arriba del cerebro cuando se trata de las decisiones más importantes. Las emociones no pueden ser reprimidas y toman un papel muy importante en la vida y encuentran el balance con el pensamiento. Si bien la inteligencia es el aspecto al que se le proporciona mayor valor, no se puede negar que las emociones toman el protagonismo en las situaciones más importantes de la vida del ser humano y sin

duda el mal manejo de las emociones y la poca importancia que se les da llega a provocar hasta situaciones de carácter trágico. Goleman plantea cinco habilidades que se deben potenciar para mejorar emocionalmente

Entender las emociones: Cultivar una respuesta entre causa y efecto emocional. Identificar nuestras emociones. Desarrollar un vocabulario emocional; Manejar las propias emociones: Ser responsable de nuestras emociones. Elegir acciones apropiadas. Usar métodos de relajación; La motivación: Tener metas alcanzables, no imposibles. Perseverancia. Técnicas de visualización; Empatía: Reconocer emociones de los demás: Poder cambiar nuestras perspectivas y verla a través de otras personas. Demostrar conciencia de lo que otros están sintiendo. Reflexionar de acuerdo con lo que una hace; Relacionar las emociones propias con las de los demás: Comunicarse no solo con la palabra si no también con el cuerpo. Cooperar con otros. Comunicarse efectivamente que conlleva a que hay límites.

Las inteligencias emocionales se aplican a la práctica teatral. Entender las emociones: Analizar personajes. Usar los cinco sentidos. Reflexionar cuando se representa o dejar fluir una emoción en escena. Detectar estados emocionales y hacer distintos papeles; Manejar las propias emociones: visualizar situaciones reales e imaginarias. Practicar técnicas de relajación y sensoriales. Reflejar o reflexionar sobre lo que se está aprendiendo. Tomar responsabilidades en proyectos teatrales. Comprometerse a seguir la actividad teatral; Motivación: Seleccionar, concebir, planear un proyecto teatral. Discutir, reflexionar y cambiar su manera de trabajar. Recargarse después de un estancamiento; Empatía: Explorar distintas perspectivas en un trabajo teatral. Probar roles nuevos. Descubrir conexión entre mundo imaginario y el mundo real; Relacionar las emociones propias con las de los demás: Expresarse con rostro cuerpo y emociones. Crear y jugar personajes que estén en relación con el contexto. Resolver problemas con otros.

La mente emocional es mucho más rápida que la racional porque no se detiene a pensar, no pasa por procesos reflexivos ni por los procesos que normalmente lo hace una racional. Las personas con una mente emocional son las que actúan con mayor seguridad y hace que el ser humano se movilice rápido. La sorpresa es importante en la inteligencia emocional, es un elemento que crea la reacción a través de secuencias de señales y

dependiendo de la persona desencadena distintas emociones. El ser humano que logra manejar sus emociones es el que sobrevive, es el que tendrá más éxitos al poder sobrellevar las diferentes circunstancias. La inteligencia emocional es otro pilar del humano, su evolución y su desarrollo.

5.5. Aprendizaje vivencial.

Los procesos de aprendizaje vivencial se relacionan directamente con las teorías de John Dewey donde para poder aprender es necesario hacer, de esta manera es que las personas pueden ir construyendo su propio conocimiento e ir adquiriendo más habilidades conforme experimentan en los procesos, también se desarrollan sus valores que pueden reafirmarse o incluso cambiar dependiendo de la experiencia y lo que se vive en ella. El proceso cognitivo tiene un ciclo y pasa por diferentes etapas. La primera es la actividad, después el análisis, el tercero es la conceptualización, pasa a la conexión y se regresa a la actividad (Organización Mundial de la Salud , 2019).

En la primera etapa que es la actividad, está el realizar un ejercicio que elige el facilitador para enfocar el aprendizaje, se trata de hacer y a través de hacer se crea la experiencia que generará un aprendizaje específico según la temática o los contenidos que se realicen en el curso. Esto se logra a través de distintas técnicas, el facilitador se encargará de seleccionar las que vayan mejor con el curso y de acuerdo con lo que vaya mejor con el grupo que esté trabajando. Según la OMS este es un momento en el que se mueve la energía emocional ya que cada participante expone sus sentimientos. Ideas y opiniones. De esta manera se da un intercambio entre los miembros y se da un diagnóstico de las vivencias.

La segunda etapa trata del análisis, este se da a través de internalizar y realizar entre todos los integrantes del grupo un diagnóstico. Durante este diagnóstico en un proceso grupal, cada uno va a expresar lo que vivió en las actividades, que estímulos recibió y que fue lo que percibió en el proceso, hablarán del contenido y lo que escucharon del propio facilitador, la OMS menciona que esto es mucho más importante el “cómo” antes que el “que”. El facilitador funciona como oyente y va analizando lo que mencionan los participantes para dar un cierre a lo expresado por el grupo.

La fase tres es la conceptualización. Se da después de que el facilitador analiza y ordena los pensamientos de los participantes, así se toma en cuenta los procesos que vivieron durante la sesión a través de las actividades, en este momento según la OMS se construye el mapa cognitivo. Lo que se vivió es complementado por informes y fundamentos que se relacionan a lo que los participantes vivieron. Es muy importante esta parte del proceso ya que así se empieza a dar la comprensión.

La etapa cuatro es la de la conexión. El proceso hasta este momento se ha vivido de manera abierta por los participantes, cada uno hizo sus propios procesos encaminados por el facilitador, siguiendo a su sentir en las actividades y analizando la vivencia adquirida a través de la experiencia. En este momento se realiza la relación con lo realidad. Se inicia con una actividad a partir de lo que se fue construyendo y desarrollando en las sesiones, se relaciona a los conceptos y se crean otras experiencias para crear la posibilidad de un cambio, que pueda ser aplicado al futuro.

Si es necesario o así está planeado en el proceso se regresará a crear nuevas actividades y todo el ciclo del aprendizaje vivencial se reinicia para generar más conocimientos en los participantes. Es importante respetar los procesos de aprendizaje para que los participantes puedan desarrollarse de acuerdo con los objetivos de un curso, al igual que es necesario que el facilitador tenga en cuenta estos pasos para fomentar el progreso y la efectividad de las actividades que está aplicando.

5.6. Aprendizaje cognitivo.

Un pedagogo se encarga de analizar las situaciones y así se permite conocer la eficiencia de los recursos en la pedagogía y los distintos problemas que se presentan a lo que debe tomar decisiones que mejoren o acaben con estos problemas. Las situaciones cuentan con estructuras que guían el pensamiento de los participantes involucrados. El facilitador o docente deberá proporcionar tareas en el aula de acuerdo con lo que necesitan los participantes en el curso. Los procesos cognitivos están relacionados al aprendizaje, permiten que se pueda adquirir el conocimiento y la interacción con el entorno, estos pueden verse afectados si el individuo llega a tener una enfermedad a nivel neurológico que incapacite las funciones cerebrales.

“Desde que nacemos, las personas nos desenvolvemos en un entorno que intentamos comprender para poder participar en él. Buscamos organizarlo, encontrando regularidades e invariantes, estableciendo diferencias y agrupando lo que se asemeja” (Manrique, 2020).

El ser humano se la pasa prestando atención a los detalles de lo que le rodea y el porqué de lo que ven está presente de manera que un individuo pueda ser parte de lo que está observando, de esta manera es que se forman las comunidades a través de los sentidos que funcionan mediante procesos cognitivos y el conjunto como tal de los procesos tiene el nombre cognición que es el procesar información esto a través del lenguaje y así liberar a la cognición de situaciones inmediatas. Los procesos dan como resultado representaciones mentales donde se involucra la memorización y no siempre se hacen de forma consciente, para realizar las representaciones mentales se necesita de funciones ejecutivas donde se regula la actividad mental.

El sistema cognitivo tiene límites, así que cuando un proceso se realiza de manera automática ya se necesita de los procesos cognitivos para realizarlo, pero esto es algo positivo, ya que cuando sucede estos procesos que se liberaron pueden ser utilizados en otras actividades con las que no se tiene tanta práctica. Poco a poco se van construyendo percepciones estables y se maduran con la persona independientemente de la cultura. Los procesos son complicados, de manera que se crean dos procesos, los básicos y los complejos. Los básicos se tratan de sentir, percibir y la memoria. En los complejos se encuentran el lenguaje, el pensamiento y la inteligencia.

Manrique menciona que para abordar los procesos cognitivos existen cuatro maneras de hacerlo y estos analizan situaciones que son fundamentales para poder enseñar, será la decisión de quien vea estas cuatro opciones escoger la que considere mejor con las situaciones educativas que se trabaje. Se presentarán de manera textual las cuatro opciones tratando de omitir lo menos posible de detalles para poder realizar el análisis.

La primera dice *“atender el lenguaje en uso y sus funciones”* (Manrique, 2020). Pero, qué es lo que tiene que ver el lenguaje en este proceso, se habla del lenguaje como una manera de expresión, además de su función básica en el caso de la comunicación. Se habla de la función de verbalizar para saber que estos procesos cognitivos están en riesgo. En este caso

se plantea que los procesos cognitivos no pueden verse, de manera que, es necesario, como se mencionó anteriormente, atender al lenguaje para que el proceso no pierda funciones.

Para la segunda forma es el punto medio entre “La teoría sociocultural” (Vygotsky, 1978) y la psicología cognitiva (Silvestri, 2001). Al igual que en la anterior es necesario centrarse en el lenguaje ya que se utiliza para la comunicación con externos, pero se encuentra dentro de los procesos internos igualmente. Manrique menciona que en este punto es donde se ligan formas de pensamiento que necesitan formas lingüísticas específicas y que en este proceso se derivan dos líneas de pensamiento: la narrativa y la paradigmática, el conceptual o lógico-científico.

El tercero lo plantea Novak en 1990, donde describe procesos llamado “Teoría del aprendizaje significativo. Este aprendizaje es diferente al memorístico, ambos proporcionan estructuras cognitivas, también se refieren a como se gana el conocimiento dependiendo de qué tan relevantes sean los nuevos conocimientos dados, con los que ya se contaban. Entonces el memorístico los conocimientos no serán muy relevantes, la información se guarda de forma automática y con poca presencia. Cuando el aprendizaje es significativo es porque la información que se otorga es tan importante que va a generar grandes cambios en los procesos cognitivos.

El cuarto modo precisamente se sitúa en la teoría de las inteligencias múltiples, a partir de que cada ser humano cuenta con diferentes inteligencias que están desarrolladas a distintos niveles. Estas son las inteligencias, que se encuentran mejor detalladas en el apartado anterior. El cómo aprenderán las personas dependerá mucho de las inteligencias que estén más desarrolladas, por lo que es necesario que un facilitador tome en cuenta estos factores para proporcionar una enseñanza igualitaria, solo así es que todos los participantes tendrán las mismas oportunidades.

Manrique enlista procesos cognitivos que se han logrado identificar en la enseñanza través de un análisis que permite observar cada proceso y encontrar en donde se sitúan. Primero están los procesos a nivel inferior, donde se encuentra la atención, percepción y la memoria. Después plantea los procesos que se encuentran a nivel superior, donde se sitúa el narrar o crear narrativas, la comprensión, inferir, categorizar, ejemplificar, aplicar, realizar comparaciones, hacer una selección, realizar descripciones, explicar, resumir, analizar,

describir procesos internos, describir lo que se siente, planificar, metaforizar, opinar, evaluar, argumentar, imaginar y por último crear. Se puede ver que son muchos los procesos a nivel superior, esto debido a que los de nivel inferior son una base, al crear esta base se pueden desarrollar los de nivel inferior que se derivan de los primeros.

5.7. Freud.

Sigmund Freud está considerado como el padre del psicoanálisis, lo planteo como un tratamiento psicológico para la neurosis, sin embargo, tiene diferentes aplicaciones que se pueden dar en análisis. El psicoanálisis se refiere a procesos psíquicos, en primera instancia se menciona que trabaja a través del inconsciente y en cierto modo lo separa de lo consciente, trabaja con los desencuentros que se pueda tener con la sociedad generando pensamiento reprimidos que son enviados del pensamiento consciente al inconsciente y muchas veces reprimidos haciendo que se generen traumas en algunos casos, siendo necesarios devolverlos al plano consciente para trabajarlos.

Para Freud la parte consciente se relaciona directamente con el “hacer”, mientras que la parte inconsciente va relacionada con la parte del “deseo”, cuando el deseo no se lleva a cabo, no se cumple, el polo inconsciente no lo elimina, lo destruye, la terapia psicoanalítica busca estas represiones y la encuentra con el polo consciente para crear un estado de bienestar a través del encuentro. Sin embargo, no todo lo que está en el inconsciente se encuentra en un estado de represión. En una terapia psicoanalítica se logra comunicar desde el inconsciente privado, cuando un paciente logra esta comunicación se pasa al inconsciente colectivo y aparece el inconsciente público, donde ya es posible externar los pensamientos teniendo un alcance más amplio, sacando al pensamiento de su estado latente.

Todo lo que se menciono acerca del inconsciente anteriormente con sus características lo realiza también el ser humano cuando se encuentra sumergido en el sueño, por lo tanto, es en este estado cuando es mejor traer a flote los pensamientos desde el inconsciente, ya que serán más puros al no tener otros procesos que se interpongan, demostrando los pensamiento o malestares a través del sueño. En este estado es en el que se observan las conclusiones a las que llega una persona.

“llegan a ser los sueños objeto de la investigación psicoanalítica, y nos hallamos de nuevo en estas lecciones ante un fenómeno vulgar, al que, como sucedía con las funciones fallidas, con las cuales tiene, además, el carácter común de manifestarse incluso en los individuos más normales se considera generalmente desprovisto de todo sentido e importancia práctica” (Freud, 1939).

Nunca se había enfocado la ciencia a los sueños, por lo que en principio el proceso fue un poco fallido, incluso hoy el psicoanálisis y los sueños se consideran como un pasatiempo, sin darle la debida importancia, cuando son estos dos factores los que pueden proporcionar la respuesta a los problemas de una persona, sin embargo, cuando se hace referencia al sueño, no se sabe con certeza que tan fiel es el relato, se podrían añadir o eliminar detalles importantes. Por otro lado, al confiar en el relato se pueden encontrar respuestas en el contenido que no es para nada evidente, sino que debe interpretarse para poder entenderlo. *“Interpretar significa hallar un sentido oculto”* según Freud.

La “cura por la palabra” es precisamente trabajar a través de los significados oculto en el inconsciente. Cuando el ser humano menciona todo lo que pasa por su mente es que se pueden encontrar los conflictos con los que carga, después estos datos pasan a ser analizados y procesados por el psicoanalista y por el propio paciente con el fin de que desaparezcan. Freud realizó más descubrimientos, que hasta ahora son de suma importancia para el desarrollo del psicoanálisis.

El inconsciente que es lo que no se encuentra a simple vista o de primera instancia en el análisis, está debajo de la consciencia y del preconsciente, son cosas que si no se trabajan realmente y se piensan no se pueden descubrir. Lo más interesante es que los pensamientos durante toda la vida son en su mayoría inconscientes y para poder acceder a ellos es necesario trabajar mediante terapias.

Se resaltan las experiencias que lograron adquirir durante la niñez temprana, estos pensamientos están mezclados entre la realidad y un factor de fantasía, donde los impulsos se relacionan con deseos, lo primitivo y lo que se llaman ansiedades infantiles. Los deseos se desarrollan en cosas simples como las necesidades. Los deseos se encuentran en un contraste de independencia con una necesidad de afecto y apoyo en la vida familiar y muchas veces si no se resuelven, se convierten en problemas a futuro.

Estudia también el desarrollo psicosexual y se define de esta manera “*a maduración progresiva de las funciones corporales se centran en las zonas erógenas (boca, ano, genitales) y se avanza esta maduración junto con los placeres y temores experimentados en relación con sus cuidadores, tomados estos como relación de objeto.*” (Freud, 1939). El desarrollo de este elemento va madurando de acuerdo con la persona y se encuentra presente en todas las etapas de la vida de diferentes formas.

Entre otros descubrimientos que realizó Freud está el complejo de Edipo, Se identifica en la etapa de la niñez y se basa precisamente en la tragedia de Edipo Rey. Es el momento en el que un niño descubre la existencia de la sexualidad en la relación de los padres, en la que él no está incluido. En estos momentos surgen sentimientos como los celos y rivalidades que deben ser atendidas. A esto se unen diversas preguntas como el significado del matrimonio, la distinción entre hombre y mujer, el amor, los bebés y de acuerdo con estas preguntas surgirá el cuestionamiento acerca de lo que puede o no hacer.

Los sueños que son una consolidación del deseo ya que son los que demuestran muy seguido lo que realmente se quiere, muestra las fantasías que pueden venir desde etapas como la niñez. En los sueños el deseo está en cierto modo oculto, por lo tanto, si no se busca realmente detrás del absurdo o no se realiza un análisis de estos elementos escondido, será muy difícil el poder trabajarlos y encontrar cual es el verdadero significado detrás de lo que se está viendo. Freud menciona que el interpretar los sueños tiene, como herramienta, el nombre de “*La vía regia del inconsciente*”.

El yo, ello y el super yo se refiere al lugar en donde cae la consciencia, se considera como el elemento que hace presión. Es por este elemento por donde pasan los impulsos, aquí es donde se toman las decisiones, ninguno de estos impulsos pasará a convertirse en una acción si no es procesado por el yo. Después se presenta el “Ello” que son precisamente los pensamientos inconscientes dentro de la mente, aquí se encuentran los pensamientos latentes, la parte reprimida. Por último, el “super yo” es la parte consciente de la mente aquí se elige que es lo que se reprime y que pensamiento se convertirán en una guía.

También se encuentra la represión que encapsula los pensamientos peligrosos, la transferencia que ocurre al analizar nuevos procesos. Y como último aporte está la asociación libre que son los pensamientos en su máxima expresión. La teoría de Freud se resume en

estos aportes que son los que le dan su importancia al psicoanálisis que aún son estudios que evolucionan. Freud les dio un giro a los estudios psicológicos al dar a conocer el inconsciente.

5.8. Juego teatral.

La etapa de la adolescencia se comienza a dar desde los diez años según Melvin Lewis. Es una etapa un tanto difícil porque ocurren muchos cambios que son extraños para el niño, los cambios físicos son los que comienzan a externarse y con esto el cerebro también comienza a madurar poco a poco. En este proceso el adolescente debe de estar bien acompañado porque no en todos ocurre la maduración o los cambios de la misma manera, por lo tanto, si se dejan solos es cuando pueden surgir problemas psicológicos que afecten directamente a su desarrollo y sus emociones.

“El cambio esencial aquí es la capacidad inicial del pequeño para captar conceptos abstractos, como infinidad y su habilidad para razonar ahora a partir de hipótesis. Utilizará en esta época frases como “si esto fuera así, ocurriría esto o aquello” o “cualquiera o uno u otro” (Lewis, 1973)

A través del juego el adolescente continúa desarrollando sus habilidades. Desde que se es niño el juego funciona como un método para descargar emociones negativas o sensaciones molestas. Es una actividad que se trata del “hacer” por lo tanto proporciona la capacidad de resolver problemas y desarrollar estrategias mientras se pasa por un proceso divertido. Entonces hay que cuestionarse por qué es importante el juego en el aprendizaje y cuáles son los aspectos que favorece.

“El niño se entretiene no sólo con juegos que le gustan, sino también con los que le teme, con el fin de disminuir sus temores, o bien para comprenderlos haciendo referencia a su imaginación. Por esos es importantes tener como base el juego, ya que para el niño es una actividad normal, la cual le da oportunidad de explorar todos sus sentidos como: tocar, ver, oír, oler y gustar, hace uso de su mundo mágico apoyándose en la actuación, que le da acceso a representar todo lo que él quiera ser para adaptarse y conocer su medio” (Arévalo, 2012)

En la etapa adolescente con los cambios y tantos cuestionamientos que rondan la cabeza, se pierde mucho de la actitud y espontaneidad con la que se cuenta en la niñez, entonces el acto

de regresar al juego es una necesidad, sobre todo en el acto teatral para navegar a través de los intereses y necesidades personales de cada participante en actividades teatrales, recobrando espontaneidad, ejercitando la actitud crítica, la parte corporal, la comunicación y el participar con su entorno.

Arévalo menciona que la acción dramática es muy importante para la educación ya que actúa como liberador de tensiones, se proyecta, aprende, se conocen a si mismo y al mundo en el están mediante la experimentación. La mimesis es un proceso natural, así es como se aprende del entorno, en el caso de la etapa adolescente ya se tiene bastante conocimiento previo como para saber cuándo están imitando a alguien, en este caso ya se acude a la “imitación diferida”, se puede imitar a personas que no están viendo en ese momento, pero que alguna vez lo han hecho.

En el teatro se actúan escenas, en diferentes elementos que lo componen se utilizan las inteligencias múltiples, así se impulsa el aprendizaje en la educación. *“La representación de roles...expresan las experiencias vividas con la gente y lo que saben de ellas”* (Arévalo, 2012). Aquí entran el “como si” uno de los cuestionamientos más importantes en la adolescencia y que se aplican a la dramatización. Existen tres fases que plantea la autora acerca de la expresión teatral.

La fase uno es la expresión corporal. *“de acuerdo con las SEP (1985:47).” ...la capacidad que posee el ser humano de expresar sus emociones, pensamientos y sentimientos mediante movimientos corporales que le permiten ponerse en contacto consigo mismo y como consecuencia, conocerse y comunicarse con los demás”* (Arévalo, 2012). Es una forma de comunicación que todos tienen y que se debe reconocer para expresar con confianza hacia los demás

En la fase dos está el “Mimodrama” según las SEP (1988:54) *“consiste en imitar, en remedar de un modo agradable sólo el aspecto, los gestos y las maneras de alguien”* En esta fase la expresión es totalmente física a través de actividades teatrales seleccionadas por el facilitador. Las acciones que realicen deben ser representadas a sabiendas del por qué es que decidieron realizar dichas acciones e internalizando lo que sintieron para sacar sus propias conclusiones.

Por último, está la dramatización que la SEP (1985:48) considera como “*la actividad lúdica que permite al ser humano, A partir de su experiencia, dar vida a otros personajes mediante la acción a través de una sucesión de hechos que transforman una situación*”. En este momento se incorporan todos los elementos de las etapas anteriores, se crean historias que son interpretadas a partir de lo que saben y de esta manera se realizan improvisaciones.

5.9. Drama y educación.

El drama lineal es el método más utilizado en el teatro, para la enseñanza resulta en una serie de herramientas “*People of all ages learn about the world by trying out new ideas and imitating actions through play*” (Manon van Water, 2015). Se convierte en un juego donde los participantes que imitan se comprometen completamente con la situación. El aprendizaje se da al interactuar realizando las acciones del personaje que se va a interpretar.

Según van Water muy seguido se están realizando actividades, cursos, clases, etc. de teatro que giran en torno a una temática específica, donde se realizan actividades para desarrollar nuevas habilidades donde se usan distintas técnicas¹ para desarrollar el drama lineal que se presentan a continuación. Guiar a los participantes sin entorpecer la acción; Spotlighting, para que los participantes puedan observar a los otros; Sharing, es donde pueden compartir sus conclusiones entre todos; Storytelling, que compartan historias con los demás; Image-based activities, donde crean imágenes con el cuerpo; Tableux, entre todos crean imágenes con su cuerpo; Improvisation, es actuar en el momento.

Los procesos se llevan a cabo mediante el juego y es posible encontrar distintas actividades que permiten que los participantes interactúen con el drama lineal y construir nuevos conocimientos. McAvoy, Hunt y Van de Water seleccionan algunos juegos que encuentran útiles para el teatro lineal y recomiendan el uso de “Juegos para actores y no actores” de Augusto Boal o incluso que el facilitador pueda crear nuevas actividades que se ajusten a sus participantes, dependiendo de las necesidades del grupo.

Algunas sugerencias son: Caminar con un propósito, Map placement; Color touch; Startle; People to people; Truth about me; Machine; Friend and foe. Las actividades que se

---

¹ Cada Técnica utiliza sus propios procedimientos, estos se encuentran detallados en el libro “Drama and education” McAvoy, Hunt y van de Water.

plantean son ejemplos de actividades que un facilitador debe realizar con los participantes, así cumplirán con los objetivos que el curso plantea, de manera que todos puedan lograr desarrollarse a través de ellas. Esto lleva a mencionar que parte importante del drama lineal es justamente que los procesos que se realizan deben ser guiadas por un facilitador, no es un maestro o un docente, pero tiene los conocimientos suficientes para realizar las actividades y orientar el proceso de aprendizaje, entrando activamente a las actividades o funcionando como observador. Sabrá guiar el proceso de internalización e iniciará discusiones para que los participantes externen su opinión.

5.10. Pedagogía teatral.

“ la disciplina que se ocupa del estudio de la educación teatral, en toda su diversidad de manifestaciones y en todas las etapas y niveles educativos, porque las diferentes prácticas que cabe agrupar bajo el sintagma tienen en común el adjetivo que las califica: “teatral” ” (Vleltes, 2017)

La teoría teatral involucra toda la educación teatral, teniendo en sus fundamentos diversas pedagogías en las que se basaron para su progreso. La pedagogía se desenvuelve en los actores y actrices a través de la réplica de conductas de la vida diaria formando la “interpretación” que se da a partir de la relación entre el actor y el personaje. A niveles de educación secundaria Vleltes hace mención de que por los procesos que realiza la educación teatral es necesario que aprendan la “Expresión teatral” ya que el participante se forma como actor y se toman en cuenta componentes estéticos.

La pedagogía teatral se trata de tener encuentros, por el simple hecho de cómo funciona el acto teatral y se produce la posibilidad de que los participantes sean tanto actores como espectadores ya que se trata de procesos comunitarios a profundidad educativa. Existen puntos importantes como el poder socializar y conocer cultura donde se da inclusión y pertenencia. Permite que se produzca la expresión y comunicación donde se transmiten historias donde se establecen roles.

La pedagogía teatral favorece a la adquisición de conocimientos mediante la convivencia y trata los temas propios de la comunidad que se forma, así se construye la cultura. Genera procesos en los que al conocer el pasado es más fácil que forjen su presente

cuestionándose al mundo y construyéndose a sí mismos y reflexionando acerca de todo lo que pueden hacer. Se trata de divertirse al crear para liberar tensiones que pueden molestar a lo largo de la vida.

Es una pedagogía que incluye distintas disciplinas que se relacionan a la educación teatral. Vleltes dice que se le atribuyen diversos escenarios.

El diseño y desarrollo del currículo en las diferentes etapas educativas, sea en lo formal o en lo no formal; Las teorías del aprendizaje y los modelos de enseñanza; La consideración de los procesos psicológicos básicos; Los paradigmas de intervención psico-socio-educativa; Las tipologías en evaluación en el ámbito de la Pedagogía Teatral; La organización escolar en educación teatral; La investigación en Pedagogía Teatral La diversidad funcional en educación y animación teatral; La formación de formadores en los dos ámbitos señalados: formación de educadores y formación de creadores. (Vleltes, 2017).

Por lo tanto, la pedagogía teatral integra diversos procesos teatrales, es interdisciplinaria y fomenta los conocimientos y la enseñanza a través de un aprendizaje colectivo, donde la cultura es el factor predominante para el éxito en las actividades teatrales. Provoca el desarrollo y la adquisición de conocimientos y le proporciona técnicas a los facilitadores y a los espectadores-actores.

5.11. Pedagogía del oprimido.

El relacionarse es una necesidad de la humanidad, a partir de la relación a través del diálogo con otros individuos es que se puede encontrar la humanización que nos brinda una conciencia que se convierte colectiva, del mundo, y regresa al principio donde satisface esta necesidad. Paulo Freire² para deshacerse de la opresión tenía su forma de ver a la educación “*La educación como práctica de la libertad*” (Freire, 1983)

Dentro de esta relación existe el opresor y aquel que es oprimido donde este se embarca en dos opciones, la lucha para buscar su libertad y alzar la palabra sobre el opresor, o estancarse en lo que se llama “Seguridad Vital” y aceptar la opresión sin correr un riesgo.

---

² Pedagogo brasileño que practicaba la libertad a través de la educación.

La pedagogía se vuelve libertadora tanto del opresor como del oprimido, y proporciona un espacio donde se podrán expresar juicios. A partir de esto se logrará que ambas partes se vuelvan testigos de su historia y se responsabilicen de ella, ya que es difícil ver mientras se está viviendo y la distancia las vuelve presentes. El distanciamiento de la conciencia será útil para hacerlos testigos a través de la práctica.

Según Freire la pedagogía del oprimido no trata de que el hombre sepa que es libre únicamente, si no que sepa cómo hacerse libre y pueda ejercerlo, como a través de la palabra puede llegar a un cambio y que esta a su vez se convierta en acción. Al seguir estos pasos es que se puede llegar a la liberación. Cuando el hombre no se manifiesta surge el miedo a la libertad gracias a la incertidumbre que esta provoca mediante el pensamiento de que la libertad puede ser corrompedora, sin embargo, este pensamiento genera más fanatismos, por el contrario, la libertad acude a la conciencia llevando a la humanidad a la expresión de las inconformidades y a la realidad de la opresión.

La radicalización es el camino por el cual se puede llegar efectivamente a la libertad. Dentro de la sociedad se catalogan a los seres de derecha y los de izquierda, donde en ambos casos será difícil encontrar la libertad si se cierran, el primero esperando a que el presente sea como el pasado añorado y el segundo esperando el futuro deseado. Aquél que es radical no parará en su búsqueda, será comprometido y saldrá de los “círculos de seguridad”.

Esta pedagogía reconoce los comportamientos del oprimido tanto como del opresor. Al oprimido lo reconoce como un elemento restaurador cuando busca su libertad a la cual solo se llega a través de la práctica de la búsqueda de ella. Igualmente, la pedagogía del oprimido busca que la opresión y lo que la ocasiona sea un objeto de reflexión para los oprimidos, quienes tienen un comportamiento que se forma de pautas ajenas y la superación de estas conductas es la que traerá al mundo a un nuevo hombre, libre. Como participe de la liberación, la persona debe dialogar con el oprimido, no solo explicar. Esta pedagogía no puede ser practicada por lo opresores, aquellos que causan terror y que tratan al oprimido como cosa, los que dicen comulgar la pedagogía y no participan con el pueblo.

Cuando al oprimido se le presenta una situación opresora modificada, como ejemplos de la vulnerabilidad del opresor se observará una alteración en su comportamiento. Las situaciones que no favorecen la liberación es pretenderla sin su reflexión, porque solo los

transformará en objeto. Ese es un problema importante en la educación cuando el educador solo se dedica a narrar, narrar la historia como algo lejano que los educandos al memorizar terminarán llenándose únicamente para relatar la historia de nuevo como algo aún más lejano alejando la creatividad. Lo anterior se observa como una actitud bancaria.

El dialogo conlleva la palabra y la palabra lleva al activismo, a esto se le llama dialógica, este es la relación que existe entre los hombres por lo que el amor entre ellos será necesario para llevarlo a cabo, a este amor se llega superando la opresión teniendo fe en los hombres para encontrarse frente a frente entre ellos. La esperanza es otro factor importante del diálogo. El diálogo hará que el hombre participe y de esta manera se hace partícipe de la pedagogía del oprimido.

Contra la dialógica existe la antidialógica, la primera sirve para la liberación y la segunda para la opresión. Los hombres necesitan el quehacer, esto lo distingue de los animales. Se trata de un diálogo que en las masas genera revoluciones y que provocará un cambio en todos los que la mire, dentro de esta revolución puede existir un liderazgo que bien comprendido no se convertirá en opresor y eliminará los mitos que los opresores generan. El buen resultado de la revolución llega cuando se supera la actitud opresora.

La antidialógica viene con la conquista, busca dominar. La conquista es una actitud poco buena para el hombre, conducta que es desarrollada por los opresores. La manipulación es otra conducta de los opresores a través de la cual las élites quieren engañar a las masas de los oprimidos a partir de pactos con falsas palabras que aparecen ante la necesidad de las élites de cumplir sus necesidades a través de diversos engaños y mentiras. Para que la liberación pueda llevarse a cabo es necesario unir a partir de la desmitificación de la realidad que puede realizarse a través de la explicación de las adherencias y mediante el dominio de lo humano en vez de las cosas. De igual forma, la organización de las masas apoya la liberación después de la unión.

Es así como Paulo Freire define la pedagogía del oprimido mediante los términos ya mencionados y sus distintas teorías relacionados a estos. Por lo cual esta pedagogía se convierte en una acción colectiva y transformadora para un bien común eliminando las conductas opresoras y aludiendo a la praxis de la libertad que acabará por redescubrir al hombre como un nuevo ser renacido de entre los mitos de la opresión.

5.12. El teatro del oprimido.

El teatro del oprimido tiene sus orígenes en Brasil, fue creado por Augusto Boal³. El teatro del oprimido está basado en la “Pedagogía del oprimido”, utiliza las teorías de Freire enfocadas al teatro. Esta pedagogía por lo tanto le da oportunidad a las clases oprimidas para que puedan luchar contra las clases opresoras y utiliza técnicas didácticas a través del juego. Tiene diferentes ramas que parten de un mismo enfoque, pero lo especializan en diferentes situaciones. *“a través de esta transformación, ayudar al espectador a preparar acciones reales que le conduzcan a la propia”* (Boal, 1985), es así como surge el término de “espect-actor”.

Las técnicas⁴ en las que se divide el teatro del oprimido que existen planteadas por Boal son la dramaturgia simultánea, el teatro foro, teatro periódico, teatro imagen, teatro invisible, juegos del oprimido, arcoíris del deseo, teatro legislativo y educación estética. Todas estas técnicas se relacionan a temas de protesta, abordan los desencuentros de los participantes y buscan que se proyecten para que puedan analizarlos. Es difícil saber si algo está molestando, pero si se pone en tercera persona o se observa de manera externa es mucho más fácil identificarlos.

Para Boal era importante transformar al público, volverlo activo y pensante. Lo desarrollaba todo en sus actividades a través de un proceso de pregunta y respuesta, por lo que siempre es un procedimiento interactivo en el que se está en constante comunicación con el espect-actor. Se realizan diálogos y análisis acerca del paso de la opresión a la no opresión que se pueden aplicar para que en realidad dejen de ser oprimidos. La acción es muy importante ya que provoca cambios. *“Eliminating the distance between stage and audience stimulates audience members to imagine change, practice change, reflect on action, and thus become empowered to generate change in their communities”* (Peggy Placier, 2005)

La creación colectiva es el método más utilizado, por lo tanto, la identificación será de alcance mayormente comunitario. Mediante esta pedagogía es que se pueden trabajar de forma acertada problemas sociales y encontrar posibles soluciones que puedan ser aplicadas

---

³ Dramaturgo, actor, director y pedagogo teatral brasileño nacido en 1931.

⁴ Ver los detalles de cada una en el libro “Teatro del oprimido”, Augusto Boal.

al contexto de los grupos. Las actividades que se realizan deben adaptarse al grupo que este en turno para que sus funciones les favorezcan.

5.13. Juegos para actores y no actores.

Augusto Boal crea diferentes actividades que pueden aplicarse para la enseñanza y liberación de actores al igual que en personas que no tienen conocimientos teatrales, cada uno son juegos distintos que se realizan desde la parte física de los participantes. Se crean imágenes que se viven y se observan, se interactúa a través de ellas y provienen del deseo del espect-actor. En este libro se observan estas actividades y también se habla de su aplicación y resultados que puede arrojar.

En todas las actividades el actor debe entender lo que debe de hacer y lo que le sucede cuando realiza cada actividad. Debe poder demostrar al público lo que está sintiendo y también debe escuchar lo que el público está pensando, siendo capaz incluso de contestar e interactuar con ellos si es que lo requieren. Las preguntas que se realizan se plantean directamente al personaje y no a los actores.

“El Teatro del Oprimido se creó para servir al pueblo, no al revés. Es cierto que al principio tuvimos enemigos muy evidentes a los que podríamos llamar Antagonistas, Opresores: vivíamos en países dominados por tiranos. Un dictador es un dictador, aunque antes de acostarse rece sus oraciones arrodillado sobre granos de maíz”
(Boal, Juegos para actores y no actores, 1998)

La técnica que en sí busca encontrar alternativas a problemas sociales es el “Teatro Foro”, aquí es donde Boal busca que se planteen situaciones, se actúan y de esa manera es que logren encontrar alternativas para resolver el problema, una vez que el propio problema haya sido identificado. Posteriormente se realizan técnicas introspectivas para internalizar los procesos de aprendizaje. Algunas actividades que menciona Boal son “el escultor”, la “improvisación de temas determinados” o “creación colectiva de textos”.

Los juegos responden a momentos políticos concretos, por lo tanto, generan debates a través de personajes y no desde el actor, a cada uno le toca defender alguna postura y no siempre va a ser del agrado de ellos mismos, pero para esto se hacen los análisis, para que se pueda observar determinadas situaciones desde distintas perspectivas. Las experiencias de

Boal al aplicar estos juegos son diferentes cada vez, no importa que se trate del mismo juego, si lo hace en otro lugar o con grupos diferentes las conclusiones van a cambiar. Deja la esperanza de que al interactuar el público actúe para demostrar a los gobernantes en un futuro que deben de interactuar con su propio público y cambiar la forma de vivir.

5.14. Teatro indígena.

El teatro indígena ha tenido la función de ser activista. Se realiza tratando de evitar la apropiación cultural, de manera que quienes hagan teatro sean las propias comunidades y hablen de lo que a ellos les interesa o expresen lo que les disgusta o necesitan. Sánchez-Blake pone como ejemplo un caso que sucede en Chiapas acerca de teatro Maya. Dos mujeres son las que están al frente de este proyecto, son de la comunidad y a través de su iniciativa quieren hacer visible a la comunidad, formar resistencia contra la opresión, educar, concientizar y reafirmar los derechos de la mujer y de los niños.

“Petrona de la Cruz e Isabel Suárez, dos indígenas de las comunidades Tzotzil y Tzeltal, ingresaron al foro público en medio de dos revoluciones, el de las mujeres y el de los indígenas. Por un lado, el testimonio de Rigoberta Menchú en 1992 colocó al indígena maya en un lugar prominente... Por otro lado, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994 logró captar la atención del mundo hacia los derechos de los indígenas... surgieron en esta coyuntura como las primeras dramaturgas indígenas con una propuesta, la de fortalecer a las mujeres mayas a través del teatro y el performance.” (Sánchez-Blake, 2012)

Desde 1994 FOMMA se formalizó como compañía. Cumplen sus objetivos al compartir conocimiento e inspirar a sus participantes, les proporcionan talleres sobre oficios para forjar una independencia, se fomenta el aprendizaje y asistencia psicológica. Según Sánchez-Blake la compañía ya es conocida por el mundo y plantea que existen contrastes entre las participantes, cuando viajan son turistas, pero en el escenario invierten los papeles, de esta manera la lucha se practica en ambos momentos.

Algo verdaderamente relevante es el contraste entre el cambio que están buscando para terminar con la opresión, pero en este proceso buscan mantener las tradiciones de la comunidad Maya surgiendo una contradicción ya que muchas veces son estas tradiciones las

que forman parte de la opresión y pueden ser el factor principal. Otro factor importante es que para que ambas mujeres hicieran toda la labor, pasaron por procesos difíciles, pero aprendieron herramientas teatrales que las convirtieron en lo que son ahora. El método que utilizan es “La creación colectiva” no hay precisamente un líder y permite que toda la compañía participe. Por lo tanto, su labor recae en encontrar el balance correcto para el grupo, tomando en cuenta todos los aspectos planteados anteriormente.

5.15. San Antonio Cacalotepec.

San Antonio Cacalotepec es una junta auxiliar que pertenece al municipio de San Andrés Cholula en el estado de Puebla. Según el catálogo de localidades que contiene datos de los censos realizados por el INEGI la clave de la entidad es el número “21”. Plantea que el último censo que se llevó a cabo fue en el año 2005, por lo que es como si no se hubiera llevado a cabo otro hasta la fecha, además el número de la población que muestra es un total de ciento treinta y siete personas. Se sabe por los habitantes de la localidad que en el 2020 se realizó el último censo, sin embargo, no se han encontrado datos de este. A pesar de que se hizo una conurbación con San Bernardino Tlaxcalancingo, esta localidad tiene sus propios datos y San Antonio Cacalotepec no.

“En San Antonio Cacalotepec habitan unas 1,070 personas en 220 casas. Se registran 83 habitantes por km², con una edad promedio de 24 años y una escolaridad promedio de 8 años cursados” (Market Data México , 2019). Estas son cifras más realistas considerando que la localidad abarca un área de aproximadamente ciento treinta hectáreas. Para ver en mapa donde se encuentra la localidad revisar el anexo uno. Para conocer gráficas planteadas por Market Data acerca del número de habitantes por kilómetros cuadrados, la edad promedio y sus ingresos promedios revisar las gráficas en los anexos dos, tres, y cuatro.

6. Metodología.

La pedagogía fue el tema de interés y con el que se decidió trabajar a partir de lo visto en las materias como parte del plan de estudios de la licenciatura en teatro. Partiendo de esto se observó a nivel vecinal y se identificó el problema acerca de la falta de escolaridad en la comunidad de San Antonio Cacalotepec, de esta forma se delimitó el tema y se comenzó a trabajar sobre él.

Primero se realizó la investigación y convivencia con la comunidad, de esta forma pudo verse que existen distintos problemas sociales que rodean a la comunidad, que los pobladores tienen la necesidad de resolverlos como individuos y externarlos. Ya era de interés la “Pedagogía del Oprimido” de Augusto Boal, pero al convivir con los pobladores y analizar las formas más efectivas para trabajar con los participantes, se llegó a la conclusión que en efecto era la mejor pedagogía que se podía aplicar, al igual que se comprendieron distintos conceptos para facilitar el aprendizaje.

Desafortunadamente a la fecha no se ha podido aplicar las sesiones planteadas debido a la pandemia que se está viviendo por el virus de Covid-19, lo que impide la convivencia con cualquier persona. Debido a la pandemia las fechas que se tenían como tentativa para aplicar ya no son viables, por lo tanto, el alcance del este proyecto únicamente se queda como propuesta. A través de “juegos para actores y no actores” de Augusto Boal se crearon las sesiones que se aplicarían de inicio en la comunidad. Estas sesiones contienen actividades que pueden ser aplicadas en cualquier localidad, sin embargo, los resultados variarían dependiendo de esto.

Como alternativa se creó una “Master class”. Esta clase no es para comunidades de escaso recursos debido a que se realiza en línea y se necesitan de medios digitales para acceder, por lo que se seleccionaron personas que tienen algo en común con el teatro en comunidad, los participantes jamás han tenido un acercamiento al teatro, cada uno por sus razones, pero está será la primera vez que se involucran en una actividad de este tipo. También se usa el juego teatral y a Augusto Boal en las actividades. En este caso se espera conocer que información internalizaron y que fue lo que vivieron en el proceso.

6.1 Teatro en comunidad.

Se realizarán en principio dos sesiones a la semana con una duración de una hora con quince minutos por el periodo de un mes, dando inicio tentativamente el lunes primero de febrero para finalizar el miércoles veinticuatro de febrero del año 2021 con un total de ocho sesiones. Para realizar las sesiones se utilizarán ejercicios creados por Augusto Boal en sus “juegos para actores y no actores” que forman parte del teatro del oprimido buscando la participación aproximadamente de ocho espect-actores para el taller y que al final puedan hacer una improvisación como representación y resultado del trabajo y las sesiones realizadas.

Sesión uno:

Objetivo: Lograr la desinhibición de los participantes.

Resumen: Realizar un calentamiento que involucre trabajo vocal y físico que los mantenga presentes. La primera actividad busca que los participantes se conozcan entre sí y a la facilitadora a través de dos actividades teatrales en donde mencionen su nombre y algo que les gustaría tener o que les pasara. Posteriormente la segunda actividad constará de un juego que se desarrolle bajo estos aspectos. Para finalizar se hablará del objetivo general del curso y se contestarán dudas.

Pregunta eje: ¿Por qué estoy aquí?

Calentamiento: Los participantes caminarán por el espacio y experimentan diversas velocidades de transitar, al igual que mediante indicación se jugará con el volumen de la voz.

Actividad uno: Se realiza un círculo en el que cada participante se presenta y menciona algo que le gustaría tener o que le pasara, una vez que todos los participantes hagan la actividad, se hará preguntas aleatorias a cada uno sobre otro de sus compañeros y el que no conteste correctamente tendrá que realizar la cara más graciosa que tenga.

Actividad 2: Se realiza un círculo de energía, mediante un gesto se transfiere la mayor cantidad de energía a un compañero, en vez de crear sonidos al pasar la energía, se transmite el deseo del compañero al que se le quiera transmitirla.

Actividad de cierre: Nos sentamos en círculo y se menciona que es lo que trabajaremos en el curso y cuál es el producto final, posterior a esto se abrirá una sesión de preguntas y respuestas.

Procesamiento de las actividades con preguntas claves:

Sesión dos:

Objetivo: Que los participantes manifiesten problemas que les molestan y den a conocer cómo sería su ideal para resolverlos y vivir sin ellos.

Resumen: Se hace un calentamiento en el que se trabaje la voz y la parte física de los participantes. Se trabajan dos actividades con los participantes

Pregunta eje: ¿Con que cosas de mi entorno estoy en desacuerdo?

Calentamiento: Los participantes caminarán por el espacio y realizarán la actividad de la sesión anterior, sumando a la caminata indicaciones de emociones, que la facilitadora proporcionará y que deberán interpretar con el cuerpo.

Actividad uno: Espectador esculpe, los participantes forman parejas y no encargará de dar indicaciones al otro para formar una escultura que manifieste algún problema social que la facilitadora indique. Hasta llegar a un acuerdo entre todos lo que acongoja

Actividad dos: Los participantes escogerán uno de los problemas que se trabajaron y posteriormente esculpirán un ideal que solucione el problema.

Actividad de cierre: Los participantes junto con la facilitadora dirán en una palabra lo que se llevan de sesión.

Procesamiento de las actividades con preguntas claves: ¿Quiero solucionar estos problemas? ¿Qué necesito para tener una vida completa? ¿Cómo me siento al enfrentar estos problemas?

Sesión tres:

Objetivo: Conocer problemas que rodean a sus familias y como pueden relacionarse con los que ellos tienen.

Resumen: Se realiza un calentamiento que trabaja la parte física, mental y vocal de los participantes posteriormente se hace un recuento de los temas que se han tratado en las dos primeras sesiones y el calentamiento se transforma en la actividad donde expresarán problemas que inquietan a la familia, la segunda actividad consta en un juicio basándose en el teatro foro de Boal en donde existirá un acusado se defenderá ante un juez y el acusador usando los problemas familiares y propios como situación.

Pregunta eje: ¿Lo que le pasa a mi familia me está afectando?

Calentamiento: El calentamiento va a acumular las dos actividades anteriores y se va a agregar un círculo de concentración donde se lanzan pelotas, la primera con la que se dirá el nombre del participante al que se le va a lanzar haciendo una secuencia, después se hará con números y se creará una nueva secuencia que se va a repetir y ambas se realizarán simultáneamente.

Actividad uno: Está actividad continua con el último calentamiento, sin embargo, consta de agregar una tercera secuencia en donde se mencionarán problemas que tienen sus familiares, el que les parezca más difícil de resolver y se dirá al mismo tiempo que las otras dos secuencias. Poco a poco se irán retirando dos secuencias hasta quedar únicamente con la de los problemas de familia.

Actividad dos: La segunda actividad consta en un juicio, donde cada participante tomará la decisión de ser el juez, el enjuiciado o el acusador. El juez va a funcionar como moderador de la actividad. El acusador usará sus propios problemas donde serán cupa los problemas de su familia y se encargará de culpar al enjuiciado con esto. El enjuiciado deberá defender a toda costa ya sea positiva o negativamente.

Actividad de cierre: Se hará reflexión sobre la última actividad

Procesamiento de las actividades con preguntas claves: ¿Se relacionan los problemas de mi familia con los míos? ¿Cómo afecta esto a mi desempeño escolar? ¿Quiero ser como alguien de mi familia? ¿Por qué?

Sesión cuatro:

Objetivo: Conocer más acerca de la psique de los participantes y las intenciones que pueden tener. Reconocer cosas que puedan gustarles de asistir a la escuela y escoger de los problemas identificados durante la sesión pasada, cuales se repiten y prefieren trabajar en conjunto.

Resumen: Se realiza un calentamiento que trabaja la parte física, mental y vocal de los participantes posteriormente se hace un recuento de los temas que se han tratado en las dos primeras sesiones. La primera actividad trata de jugar al amigo y el enemigo, mediante este juego se observan las intenciones de cada participante. Posteriormente se realiza un círculo y volviendo a las secuencias expresarán cosas que les agradan de estudiar y cosas que no.

Pregunta eje: ¿Qué valor personal tiene el estudio?

Calentamiento: En el calentamiento por participantes tratarán de crear un ambiente sonoro específicamente de ciudad e imitarán físicamente a la persona, objeto que eligieron para complementarlo y crear su propia perspectiva en conjunto de una ciudad.

Actividad uno: El amigo y el enemigo. En esta actividad los participantes formarán equipos de tres, cada uno decidirá quién es el ciego, quien es el amigo y quien es el enemigo, los dos últimos se encargarán de dar indicaciones al ciego, ya sea para ayudarlo o para perjudicarlo. Con este ejercicio se pretende conocer mejor a los participantes.

Actividad dos: Se realiza un círculo y con pelotas se vuelven a crear secuencias

Actividad de cierre:

Procesamiento de las actividades con preguntas claves:

Sesión cinco:

Objetivo: Definir qué es lo que más les afecta a los participantes. Tomar la decisión de que es lo que se llevará a cabo para el final y saber qué es lo que quieren presentar a su comunidad.

Resumen: Escoger los problemas que más afectan a su entorno para poder representarlos en la presentación final. Llevar a cabo un calentamiento y conocer la dinámica de la presentación final.

Pregunta eje: ¿Qué aspectos quiero comenzar a cambiar?

Calentamiento: Los participantes tratarán de llenar el espacio vacío, mientras transitan por él, sin invadir el espacio del otro y sin correr, de vez en cuando el facilitador los detendrá y donde pararon deberá estar todo el espacio ocupado.

Actividad uno: Los participantes siguen caminando, de los problemas recopilados en sesiones anteriores, el facilitador los va diciendo, con forme se identifiquen con ellos, deberán detenerse.

Actividad dos: Los participantes hacen una fila, cuando se indique, deberán mencionar el problema que quieran representar y decirlo en voz alta, uno a la vez. Deberán formar parejas, para interactuar en sus escenas.

Actividad de cierre: Se forma un círculo y la facilitadora les dará a conocer el ejercicio final y conformará parejas para que puedan representar una improvisación de los problemas seleccionados.

Procesamiento de las actividades con preguntas claves: ¿Con quién se identifican?
¿Cuál es mi mayor problema? ¿Qué pienso hacer al respecto de él?

Sesión seis:

Objetivo: Que los participantes puedan representar en parejas su visión personal del problema, acordarán bajo la supervisión de la facilitadora, quien tomara que rol dependiendo de sus intereses propios.

Resumen: En esta sesión se realizará un juego de calentamiento, después, realizarán una actividad que va a constar de hacer la primera improvisación de la representación final bajo sus propias circunstancias. Si es necesario realizar cambios, tanto en los problemas, como en las parejas, se harán en este momento.

Pregunta eje: ¿Cómo voy a mostrar el problema ante la comunidad?

Calentamiento: El espejo. Los participantes deberán formar dos líneas mirándose frente a frente con sus parejas de trabajo para la improvisación, de acuerdo a los juegos para actores, unos serán sujetos y las otras imágenes. El sujeto realizará gestos faciales y corporales y los que son imágenes deberán seguir el movimiento en todo detalle, después de que pase un tiempo, deberán cambiar los papeles. No debe generarse una competencia, más bien, deben crear una perfecta sincronía.

Actividad uno: Crear las estaciones. Cada pareja decidirá en donde prefiere acomodarse en el espacio y formarán un total de cuatro estaciones. Posteriormente pareja por pareja se plantearán sus problemas y la situación en la que se encuentran y comenzarán a experimentar la improvisación de cómo se ven esos problemas mediante la interacción física y hablada entre ellos. La facilitadora deberá estar pendiente de las acciones y sus diálogos y guiarlos si es necesario

Actividad de cierre: Se hará una sesión de preguntas y respuestas acerca de su sentir ante la situación. Se finaliza con una serie de respiraciones profundas con proyección vocal, seguido de estiramientos corporales.

Procesamiento de las actividades con preguntas claves: ¿Así es como quiero mostrar este problema? ¿Me siento cómodo demostrándolo? ¿Refleje lo que siento y lo que pienso en esta improvisación?

Sesión siete:

Objetivo: Que los participantes puedan representar en parejas su visión personal de la solución a su problema para demostrar un ideal, con los roles que se acordaron en la sesión pasada para dar seguimiento a los problemas elegidos.

Resumen: En esta sesión se realizará un juego de calentamiento que trabaje su concentración y colaboración, después, realizarán una actividad que va a constar de hacer la segunda improvisación de la representación final bajo sus propias circunstancias. Esta función servirá como seguimiento de la sesión pasada y para crear una evolución en los participantes, problemas y circunstancias.

Pregunta eje: ¿Cómo muestro a la comunidad que existe una solución al problema?

Calentamiento: El títere y el titiritero. Con sus parejas tomarán esos roles y uno a distancia del otro, deberá mover a su compañero como si salieran hilos de su cuerpo, de esta manera, el titiritero manipulará al títere moviendo sus extremidades como quiera, después invertirán los papeles. En este ejercicio no debe haber malicia, por el contrario, deberán tener la confianza uno con el otro.

Actividad uno: Volverán a las estaciones que cada pareja escogió la sesión anterior en el espacio, retomando las cuatro estaciones de los problemas. Posteriormente, pareja por pareja se plantearán, cual es la solución a su problema y cómo representarla para llegar a su ideal, mediante esto comenzarán a experimentar la segunda improvisación. A través de la interacción física y hablada entre ellos. La facilitadora deberá estar pendiente de las acciones y sus diálogos y guiarlos si es necesario.

Actividad de cierre: Se realiza una sesión de preguntas y respuestas, se proporcionan indicaciones finales para la presentación. Se trabaja la respiración profunda con sonoridad y los estiramientos físicos para relajar el cuerpo al igual que la mente de los participantes.

Procesamiento de las actividades con preguntas claves: ¿Así represento mi solución? ¿Me sentí más tranquilo al trabajarla? ¿Demostré como quiero que funcionen las cosas?

Sesión ocho:

Objetivo: Presentar una pequeña puesta en escena en la que los espect-actores demuestren los problemas elegidos, al igual que las posibles soluciones a estos para mostrar un ideal, y las actúen ante un público conformado por la misma comunidad.

Resumen: Se realiza un pequeño calentamiento para trabajar la parte vocal y física, posteriormente una vez que se junte público los espect-actores comenzarán la puesta.

Pregunta eje: ¿Qué quiero mostrarle al público?

Calentamiento: Se hará un círculo de fuego

Puesta en escena: Basándose en el teatro imagen de Boal la puesta se conforma por cuatro estaciones, en cada una se plantean los problemas elegidos por los espect-actores, ambas estaciones se actúan dos veces, la primera se observa el problema sin intervención, la segunda muestra el ideal planteado y como este modifica, soluciona, la situación.

Actividad de cierre: Se hará al público una sesión de pregunta y respuesta en la que participen los espect-actores y la facilitadora, acerca de lo que vieron, lo que sintieron y sus opiniones.

Procesamiento de las actividades con preguntas claves: ¿Me identifico con lo que mencionó el público? ¿Cómo me sentí al mostrar lo aprendido? ¿Qué aspectos de mi vida me gustaría modificar a partir de lo que aprendí en el curso?

6.2 Master Class: Introducción al teatro.

En este caso se trata de una sola sesión con duración de una hora con quince minutos a realizarse el sábado veintisiete de marzo del 2021 a las cuatro de la tarde. En esta clase se dio una pequeña introducción sobre historia del teatro para posteriormente realizar una serie de actividades relacionadas al juego teatral y a los “juegos para actores y no actores” de Augusto Boal. Las actividades fueron dirigidas por Laura Fernández y María Yerin Guerrero Blásquez con el espacio virtual facilitado por el “Foro Cultural D’Los” de la Ciudad de Puebla.

Sesión única introducción al teatro: Se desarrolló en cuatro actividades, cada una de ellas con un enfoque específico. El taller se abrió para todas las edades, mientras tuvieran el interés de aprender, podrían entrar, por lo que hubo personas que iban desde los ocho años, hasta casi los setenta años y que pertenecían a diferentes partes de Latinoamérica, todos conectados en una sesión de zoom quienes participaron juntos en cada actividad guiada.

Fueron un total de diez participantes y cada uno se dedicaba a actividades distintas, ser estudiantes en primeros grados de escolaridad, docentes y futuros docentes, inclusive economistas participando en actividades teatrales.

Objetivo: Lograr que los participantes se acerquen al teatro e interactúen en confianza entre ellos. Que puedan desarrollar e identificar en cada actividad la observación, representación, intención e interpretación. Observar cuáles son las limitaciones o ventajas que puede proporcionar el espacio virtual.

Resumen: Se creó una sesión de *zoom* en la que los participantes realizarían una serie de actividades. Primero se presentaron las facilitadoras y se les habló un poco de la historia del teatro, posteriormente se realizaron cuatro actividades donde se relacionaron entre compañeros y no fue hasta el final que entre parejas pudieron conocerse y presentarse cada uno. Para el final se permitió que cada participante, incluyendo las facilitadoras, pudieran comentar lo que sintieron con el curso.

Pregunta eje: ¿Cómo me siento al realizar prácticas teatrales?

Introducción: Para esta parte se les dio una introducción a los participantes presentando al foro que proporcionó el espacio para el curso y a las facilitadoras, posteriormente se presentó el equipo que realizó el curso. Una vez sucedido esto, se comenzó a hablar del origen del teatro y un poco de cómo ha ido evolucionando hasta llegar a prácticas más modernas como las que se mencionan en esta tesis y las que fueron aplicadas durante la clase.

Actividad 1: El juego del espejo. Para esta actividad el grupo fue dividido en parejas y se jugó con el anclaje que permite la aplicación, cada uno debería anclar a su pareja de manera que quedara en la pantalla completa, posteriormente uno de los participantes comenzará a realizar movimientos de manera que pueda explorar que tanto podría experimentar con el encuadre de cámara, el otro participante tendrá que seguir lo mejor que pueda estos movimientos durante cinco minutos. Al transcurrir el tiempo se invierten los papeles y ahora el participante que llevaba el movimiento es el que sigue al otro por cinco minutos más.

Actividad 2: Hola ¿qué estás haciendo?. La actividad consiste en que todos los participantes intervengan de manera que alguno tome la decisión de realizar alguna actividad con mímica a lo que cualquier participante que lo desee le preguntará “Hola ¿Qué estás haciendo?” El participante que se encontraba realizando la acción responderá a lo que él cree que significa la acción que estaba realizando. El participante que realizó la pregunta tendrá que buscar otro movimiento que represente la acción del primer participante, sin embargo, cuando alguien le haga la pregunta deberá cambiar verbalmente la acción. Se seguirá esta secuencia hasta que pasen todos los participantes.

Actividad 3: ¿Cuántas A’s hay en una A?. Hay muchas maneras de decir “A” y se puede expresar mucho con ellas, en este caso los participantes tendrán tiempo de explorar todas las maneras de decir “A” al mismo tiempo, sin importar las cancelaciones de sonido de la aplicación. Lugo experimentarán con la palabra “si”, terminando lo harán con la palabra “no” y por último lo harán con la frase “Te quiero” encontrando todas las formas posibles de decir cada una y al mismo tiempo poder experimentar que les provoca el darle intención a una palabra.

Actividad de cierre: Presentarse. Se dejó hasta el último el presentarse, se divide el grupo en parejas y se mandan a pequeñas aulas dentro de la aplicación para que cada integrante pueda contar su nombre y algo sobre ellos, cada uno tendrá cinco minutos. Cuando finalice el tiempo cada participante deberá presentarse como su pareja, por ejemplo, si Darío y René se presentaron, René se presentará ante todo el grupo como Darío y Darío como René.

Procesamiento de las actividades: Al final del curso a cada participante se le pregunta cómo se sintió en cada actividad y se les da un momento para decir lo que les vino a la mente durante el curso. Igualmente es de interés saber cómo es que se enteraron del curso y qué fue lo que los motivó a entrar.

7. Resultados y Discusión.

Debido a que no se pudo aplicar el apartado sobre teatro en comunidad, se queda como una propuesta abierta, sin embargo, lo que sí está claro, gracias a la investigación realizada, es que los resultados pueden variar por distintos factores como el que se aplique en diferentes locaciones, comunidades y con distintitos participantes. Como se menciona anteriormente las actividades puede ser aplicadas mientras lo único que cambie sean los factores ya mencionados, lo que es necesario que se respete es la edad seleccionada. Si se deseara aplicar a otro segmento de edad se tendrían que replantear las actividades.

Durante la clase de introducción al teatro se encontraron muchas cosas importantes. En primer lugar, está el que logró aumentar el interés por prácticas artísticas, en este caso las teatral y sobre todo en los niños más pequeños, quienes buscan desarrollarse más en este ámbito. Es importante resaltar que aquellos que ya eran mayores lograron relacionar estas prácticas con sus propias profesiones e incluso hallaron posibles aplicaciones.

Por la parte del espacio virtual fue interesante utilizarlo como un recurso activo en las actividades, ya que se encontraron formas distintas de aplicarlo en cada actividad y realmente no limitó ninguna. Hubo solo un inconveniente, en el caso de uno de los participantes más pequeños donde trabajó con uno de los participantes de mayor edad surgió el problema de que el niño no se sintió cómodo así que dijo que su micrófono no estaba funcionando y no pudieron realizar la actividad, sin embargo, fue muy evidente que no quiso participar y al no compartir un espacio físico, esto no pudo evitarse y trabajarse en el momento, si no que hasta que finalizó la actividad fue notorio. Los participantes jugaban con las entradas y salidas de cuadro y era algo interesante y diferente. Por otro lado, el que los participantes no estuvieran directamente en el mismo espacio les dio un poco más de seguridad, de manera que resultó un proceso menos invasivo y en el que se sentían muy bien al estar en un espacio tan seguro como lo son sus propios hogares.

En general los participantes mencionan que fue un proceso divertido en el que pudieron aprender mucho de cosas nuevas. Para los más grandes era lindo poder interactuar con los niños, mientras que los niños en general no se sentían incómodos, al contrario, se sentían curiosos por sus compañeros. Los niños se fueron con la idea de ser actores en un futuro, los adultos planeaban aplicarlo en ellos como práctica de relajación y exploración en

la vida diaria y otros esperaban poder transmitirlo en sus propias clases para complementar los programas de educación en sus países.

8. Conclusiones y Recomendaciones.

Podríamos decir que la pedagogía es necesaria, pero en comunidades como en la que se investigó para esta tesis es muy común que se ponga a un lado. Sin ella el ser humano simplemente no podría evolucionar, ya que la adquisición de conocimientos es indispensable y estos conocimientos deben ir guiados y encaminados para que el alumno sepa y aprenda lo que está realizando y lo que está escuchando. La niñez y la adolescencia es donde más apoyo necesita una persona, en la segunda etapa sobre todo para poder lidiar con todos los cambios físicos a los que se expone el cuerpo.

Es importante dejar a la mente seguir sus procesos, ya sean de aprendizaje o de internalización y no entorpecerlos para que la recepción de conocimiento y sentimientos pueda llevarse a cabo y se obtengan resultados correctos. Es sustancial permitir “sentir” y evitar reprimir los deseos para que la mente logre forjar rutas en las que pueda transitar por su cuenta de manera futura, obteniendo el aprendizaje de vivencias y utilizando todos los recursos que se tienen como seres humanos.

No se puede aprender bien si no se “hace”. El hacer proporciona práctica, provoca que se grabe el aprendizaje en la mente y en el cuerpo. Por esta razón cada persona comprende el conocimiento a su manera y esto se debe de tomar en cuenta cuando se analizan los conocimientos que adquieren los participantes. Un facilitador tiene la responsabilidad de orientar el “hacer” y poner atención a los resultados para que, si es necesario, pueda guiar al integrante con el análisis de los resultados.

Como facilitador es necesario conocer a los participantes con los que se está trabajando, de manera que se esté consciente de que no todas las técnicas de enseñanza funcionaran del mismo modo para todos. Cuando esto se logra es que se puede llegar a la enseñanza inclusiva, porque se toma en cuenta lo necesario y se facilita la recepción de conocimientos, tomando en cuenta en este caso las inteligencias múltiples y las emocionales sabiendo que requiere cada una.

La pedagogía del oprimido puede hacer evidente hasta lo que se guarda en el polo inconsciente, es en parte por esto que es liberadora, además de ser una corriente que lucha contra las injusticias, puede identificar problemas muy personales. Se encarga de que estos problemas sean externalizados para que al fin se puedan confrontar y de esta manera se encuentren diferentes soluciones que sean funcionales para cada problema y cada persona, pero, sobre todo, estas soluciones podrán aplicarse en las situaciones de vida.

La cultura es importante y es necesario conocerla, no siempre va a ser un factor positivo, puede llegar a afectar de manera negativa a sus comunidades, pero conocerla hace que pueda trabajarse para bien, para un cambio mayor. La cultura se mantiene si es positiva y retiene a los elementos que aportan, por lo tanto, es un elemento que se puede modificar a favor de los que necesite su comunidad.

Una comunidad desatendida es una comunidad oprimida. Cuando no se logran encontrar datos de un asentamiento que tiene años de historia, no se puede conocer su cultura, sus tradiciones o sus costumbres, claramente se logra observar un nivel de opresión. El opresor son las grandes ciudades que no se interesan por estas poblaciones y lo que es peor, la comunidad acepta esta opresión y se nota cuando ni siquiera los pobladores saben dar a conocer sus elementos. Proporcionar herramientas para que se den a notar donde puedan exponer los desencuentros y necesidades puede ayudar a posicionar la comunidad a nivel social.

Jugar es bueno. Puede que sea algo muy básico, pero a veces retomar conductas básicas es lo que se necesita para reprogramar la mente que va perdiendo su inocencia, vivacidad y espontaneidad. El juego es inmersivo, lleva al ser humano a utilizar toda su credulidad, de manera que se encuentra en un estado “presente” y de exploración en procesos más intensos, por lo tanto, la experiencia en general se introduce fuertemente en los que la habitan.

Al tener el teatro su base en la imitación, al igual que el juego, la relación entre ambos es muy efectiva para quien lo practica. No se trata de crear teatristas precisamente, se trata de proporcionar herramientas que puedan ser utilizadas cada que lo necesiten para complementar en este caso los conocimientos que normalmente se les proporciona en la educación escolar.

El acercamiento al teatro en primera instancia necesita constituir una experiencia divertida donde se descubran nuevas capacidades. Se debe permitir experimentar y jugar con los procesos. Debe estar guiada la práctica por un docente o facilitador que dé a conocer las actividades, estas actividades deben de fomentar el progreso de los sentidos y las habilidades de los participantes. Las actividades deben ser lo suficientemente versátiles para que cada una maneje distintas destrezas y puedan trabajarse la mayor cantidad posible de ellas.

Haber realizado la clase en línea para cubrir parcialmente con la investigación fue muy interesante, sobre todo en cuestión de que la interacción entre distintas edades es posible. En el caso del juego teatral el adulto entra más fácil en él cuando esta interactuando con niños, mientras que para los niños es un poco más difícil, pero no imposible. El espacio virtual es diferente, pero es efectivo, por lo que es necesario comenzar a trabajarlo, ahora que se está viviendo un momento en que la interacción directa no se puede dar. Seguramente esta no va a ser la última crisis de este tipo que vivamos, porque tampoco es la primera y la vida con sus respectivas actividades debe seguir.

El trabajo en pandemia para el teatrista es difícil, más cuando se habla de proyectos con poblaciones de escaso recursos, ya que no cuentan con los materiales para trabajar una clase en línea. A pesar de que el encierro parece poner mucho límites, la realidad es que, si no es su totalidad, existen alternativas que pueden cubrir parcialmente con algunas actividades y es necesario tomarlas en cuenta. Es difícil el no poder aplicar los proyectos de la manera deseada, lo importante es encontrar la manera de que en algún punto puedan funcionar.

9. Bibliografía.

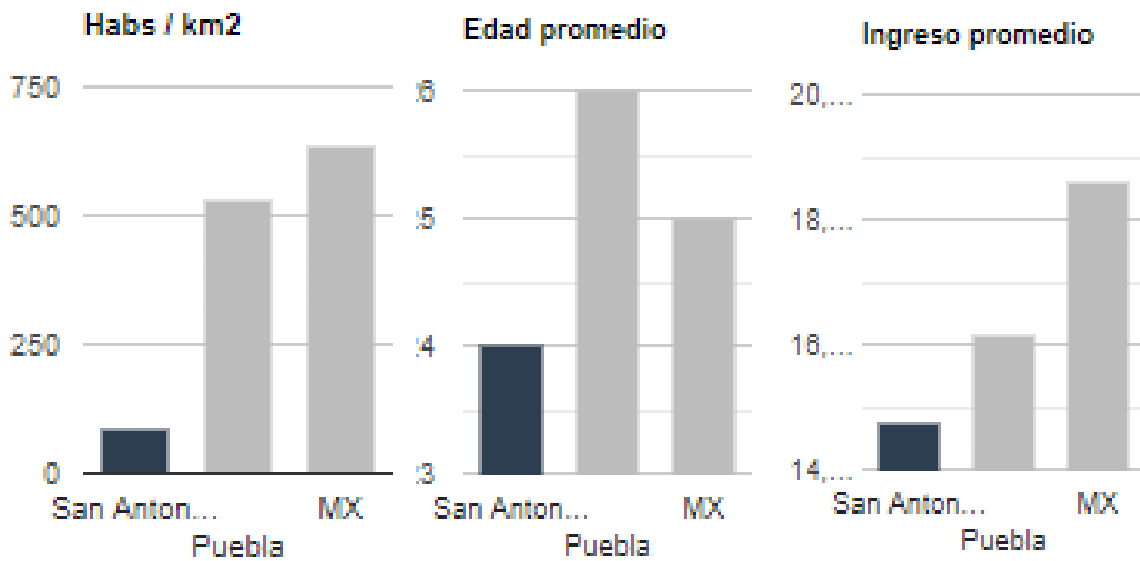
- Abbagnano, N., & Vilsalberghi, A. (1992). *Historia de la pedagogía* . España: Fondo de Cultura Económica .
- Aida Blanes Villatoro, H. G. (1983). La teoría de las inteligencias múltiples . Massachusetts, Estados Unidos .
- Arévalo, A. E. (Septiembre de 2012). El juego teatral como recurso para facilitar el desarrollo de la personalidad del niño . México , México .
- Boal, A. (1985). *Teatro del oprimido*. La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas.
- Boal, A. (1998). *Juegos para actores y no actores*. Barcelona: Alba Editorial .
- Castiñeiras, M. (2002). “LA TEORÍA PEDAGÓGICA DE JOHN DEWEY. ASPECTOS NORMATIVOS Y COMPONENTES UTÓPICOS. *Filosofía y teoría política* , 63-69.
- Freire, P. (1983). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI editores .
- Freud, S. (1939). Introducción al psicoanálisis.
- Goleman, D. (2017). *La inteligencia emocional. Por qué es más importante que el coeficiente intelectual*. Le Libros. .
- Lewis, M. (1973). *Desarrollo psicológico del niño* . México: Interamericana.
- Manon van Water, M. M. (2015). *Drama and education*. Routledge.
- Manrique, M. S. (30 de Agosto de 2020). Tipología de procesos cognitivos. Una herramienta para el análisis de situaciones de enseñanza . Buenos Aires , Argentina .
- Market Data México . (2019). *Inteligencia Comercial* . Obtenido de <https://www.marketdatamexico.com/es/article/Colonia-San-Antonio-Cacalotepec-San-Andres-Cholula-Puebla>

- Organización Mundial de la Salud . (2019). *OPS* . Obtenido de https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10903:2015-proceso-vivencial-aprendizaje&Itemid=42210&lang=es#:~:text=El%20Aprendizaje%20Vivencial%20es%20aprender,valores%2C%20directamente%20desde%20la%20experiencia.
- Peggy Placier, S. B. (2005). *Learning to teach with theatre of the oppressed*.
- Sánchez-Blake, E. (01 de Julio de 2012). *Teatro maya y resistencia indígena: El caso de Chiapas*. Michigan, Estados Unidos .
- SEDESOL. (2005-2010). *Catálogo de localidades*. Obtenido de <http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=211190044>
- Vteltes, M. F. (2017). *La Pedagogía teatral como ciencia de la educación teatral*. España: Educacao & Realidade.

10.Anexos.

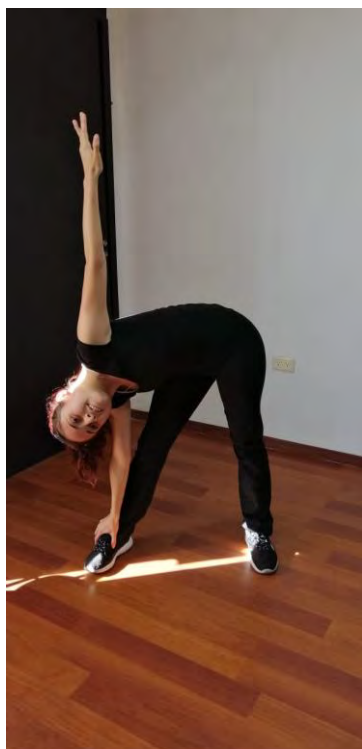
Anexo 1

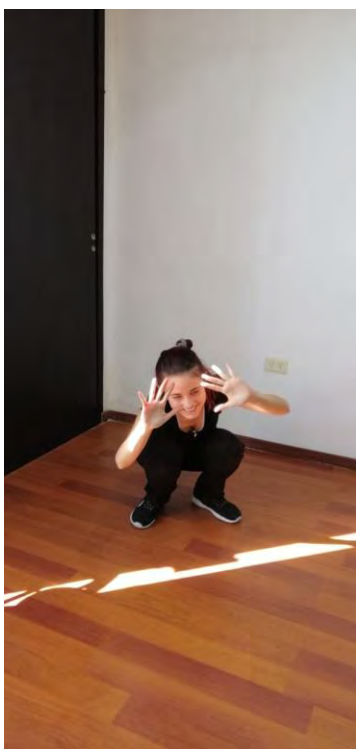
Anexo 4

Anexo 3

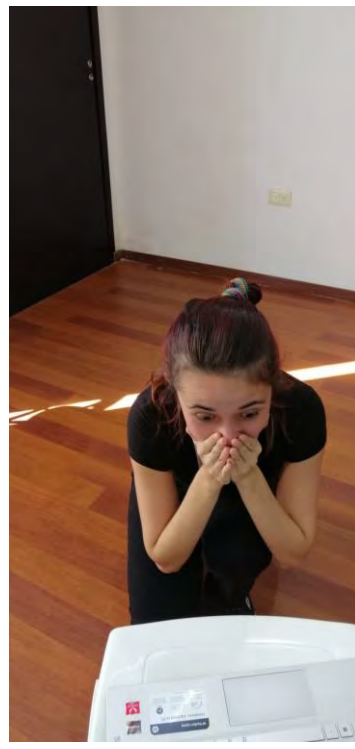
Anexo 2

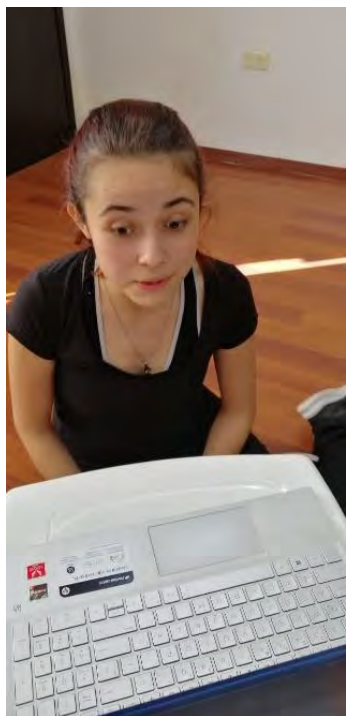
Anexo 5

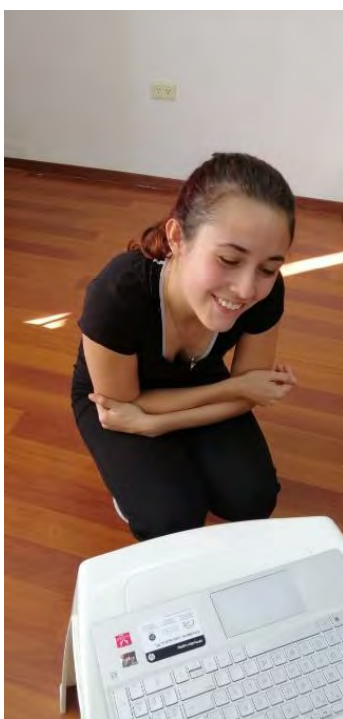
Anexo 6

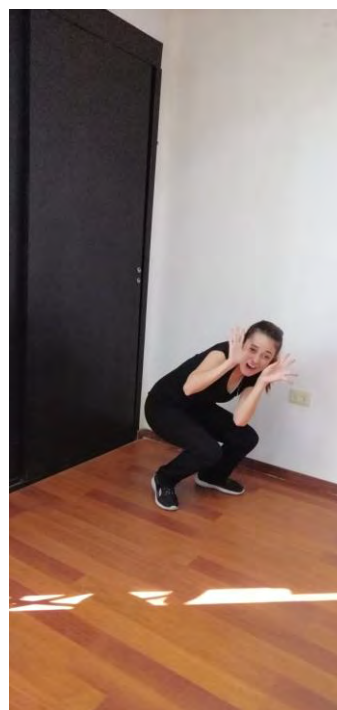
Anexo 7

Anexo 8

Anexo 9

Anexo 10