

Entre historias, teatro y convivencia.

“El presente texto se publica como fruto de un ejercicio autoreflexivo llevado a cabo por maestras alrededor de su práctica pedagógica.”

Docente Shirley Catherine Horta Acero

margarethyx@yahoo.com

Licenciada en Lingüística y literatura con énfasis en investigación literaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2008). Docente de Humanidades y Lengua Castellana en el Colegio Canadá.

Resumen

El Proyecto de Comunicación y Expresión Canadá Triumph se constituye en un proceso que permite a los estudiantes expresar sus sentimientos y sus vivencias por medio del teatro, para desde allí verse a sí mismos y lograr cambios en beneficio de su desarrollo personal o social, entre otros.

Palabras claves.

Convivencia, resiliencia, trabajo colaborativo, comunicación.

Abstract

Project Comunicación y Expresión Canadá Triumph becomes a process that allows students to express their feelings and experiences through theater, and from there see himself and make changes to benefit their personal, social development, etc.

Key words

Coexistence, resilience, collaborative working, communication

Introducción

El presente artículo da a conocer la experiencia pedagógica denominada Proyecto de Comunicación y Expresión Canadá Triumph, cuyo objetivo, planteado por un grupo de docentes desde 2011, ha sido lograr que los estudiantes reconozcan a través de sus emociones cuál es su papel en la construcción de su propia vida.

La experiencia que se desarrolla en el Colegio distrital Canadá, nace como una propuesta para que los estudiantes reciban algún tipo de orientación referente a su entorno, su territorio, pero sobre todo, acerca de cómo sobrevivir a experiencias de vida negativas sin llegar a desfallecer, finalidad que emerge al visibilizar las condiciones difíciles que enfrentan los alumnos de la institución.

Enfocado en una investigación cualitativa que hace uso del teatro como herramienta de aprendizaje, Canadá Triumph se implementa a partir de una estructura definida: ciclo III (grados 6º y 7º) actividades encaminadas hacia el aprendizaje de montajes escénicos con títeres, marionetas y títeres de sombras; ciclo IV (grados 8º y 9º) montajes de teatro de sombras y pantomima; ciclo V (grados 10º y 11º) experiencia a través de teatro de sala. Los estudiantes de cada ciclo ejecutan el proyecto en dos etapas: la primera de ellas en el primer semestre comprende una parte teórica, y la segunda, que se ejecuta en el segundo semestre, a la práctica. Dentro de estas dos fases todos los estudiantes aprenden historia del teatro, creación de textos dramáticos, producción de escenografías, musicalización y montaje escénico. Sin embargo, los estudiantes de ciclo V, de acuerdo con las condiciones del proyecto, se enfocan con mayor intensidad en producción y montaje escénico buscando lo que se llama el ciclo de profesionalización.

Existen diversos estudios acerca del uso del teatro como herramienta de aprendizaje. Muchos investigadores han encontrado en el arte dramático una herramienta para enfrentar a problemas educativos y de convivencia. Como lo afirma Sol Lais, una maestra de actuación argentina: “El teatro en el ámbito de la educación formal parte de las técnicas pedagógicas utilizadas para desarrollar capacidades de expresión y comunicación de los alumnos, centrándose no solo en las habilidades lingüísticas de leer, escribir, escuchar o hablar, sino sobre todo en la habilidad de comunicar” (Lais, 2009). Esta última habilidad, ha permitido recuperar la sensibilidad que cada estudiante ha perdido para enfrentar situaciones adversas a través de la catarsis que desarrolla en cada escena que produce.

El proyecto Canadá Triumph contiene elementos que le permiten a la comunidad educativa en ge-

neral involucrarse no solo en procesos de fortalecimiento de la comunicación, sino que además se potencializan procesos de resiliencia en los educandos a través de la experimentación escénica de sus vivencias, que en la mayoría de casos son negativas. La psicóloga María Ángeles Morales afirma que la resiliencia es una capacidad natural que tiene el ser humano que consiste en poder tolerar las adversidades de la vida; de poder transformarlas en desafíos, o en nuevas oportunidades para fortalecerse (Ángeles, 1995). Lo que se pretende aclarar es si es posible crear en el contexto educativo nuevas formas de educar que potencialicen procesos de resiliencia en los estudiantes, teniendo en cuenta que esta una capacidad natural del ser humano que en apariencia debe ser fortalecida en el hogar.

El proceso

El Proyecto de Comunicación y Expresión Canadá Triumph es realizado por profesores de áreas afines (Humanidades, Lengua Castellana e Inglés, Educación física y Educación Artística), en un espacio de trabajo denominado *Bloque Temático*, se ubica dentro del territorio de la localidad 19 (Ciudad Bolívar) en una comunidad que corresponde a un colegio distrital, al que asiste una población de niños y niñas que a diario sufren abusos, pérdidas dolorosas o separaciones, enfermedades crónicas, abandono, acontecimientos peligrosos o dolorosos, carencias, condiciones de vida precarias y un sinnúmero más de situaciones que, como es bien sabido, causan efectos destructores en el desarrollo. Sin embargo, hablar sobre estos riesgos psicosociales no es lo importante, ni tampoco creer de manera utópica en estrategias mágicas que les solucionen estas problemáticas. Lo que realmente importa es reconocer la forma en que niños y niñas logran sobrevivir con estos problemas, o traumatismos, convirtiéndose en personas que logran salir adelante y pensar en un futuro diferente para ellos, lo que se ha logrado, en su gran mayoría, mediante la implementación del proyecto con los procesos de reconocimiento de sí mismos, realizado a través de la caracterización de un personaje.

Hace ya cinco años comenzaron a trabajar en el colegio Canadá un grupo de docentes quienes al ver este escenario, y preocupados por el mismo, decidieron buscar la forma más adecuada para cambiar la

manera de pensar de los estudiantes. A partir de una observación inicial se pudo evidenciar que la causa de esta situación, además de las condiciones precarias de vida a las que estaban sometidos los estudiantes, era sin lugar a duda, saber que muchos de ellos eran subvalorados dentro de su contexto, a tal punto que ni ellos mismos podían reconocer sus verdaderas capacidades. Los estudiantes consideraban que por ser pobres no podían presentar altos niveles en el desempeño académico, por lo que minimizaban su trabajo académico y sólo perseguían, en algunos casos, la necesidad de un título de bachiller para cubrir la inmediatez económica con un trabajo cualquiera dentro de la ciudad.

Durante el proceso se identificó un grupo de niños y jóvenes sin ganas de vivir, con pérdida del horizonte en su vida y una visión sin futuro para ellos mismos y para sus familias. Las condiciones precarias sumadas a los constantes abusos y maltratos de toda índole generaban en los estudiantes un estilo de vida inmediatista, sin un mañana. Ante tal situación era urgente un cambio de actitud para ellos en aras de buscar una mejor calidad de vida, posible a través de una buena educación. La tarea era entonces encontrar elementos que llamaran la atención a los estudiantes que estuvieran presentes en su cotidianidad y que les brindaran herramientas de aprendizaje lejos de la monotonía académica, con la posibilidad de obtener mejores resultados.

El camino que entonces se les presentó, y que sigue siendo fundamental, se basa en brindarles una educación digna que les dé un nuevo significado a su situación y que les permita reconocer sus altas capacidades, no solamente intelectuales sino además físicas. Un grupo de docentes inició el proceso mostrándoles la importancia de la

educación para dignificar su vida y la posibilidad que les brinda de cambiar su situación. Se empezó obteniendo un compromiso por parte de los educandos y exigiendo cada vez más, para así demostrarles que contaban con muchas capacidades. Aunque en principio fue una tarea difícil, ellos mismos se dieron cuenta que el cambio realmente era por su bienestar y que eso era lo que verdaderamente representaba estar inscrito en una institución educativa.

Posteriormente aparece la formulación del proyecto Canadá Triumph, experiencia que con el tiempo se ha ido convirtiendo en una herramienta de liberación de muchas de las tristezas de los estudiantes. Cuando se planteó el proyecto se pudo observar la necesidad de un elemento que fuera representativo para ellos, que les permitiera aprender y fortalecer sus habilidades comunicativas sin necesidad de caer en lo meramente académico. Por tanto, se llegó a la conclusión que lo que realmente les llamaba la atención era la expresión artística. Esto era evidente, pues cada año en el colegio se organizaba un festival artístico cultural, denominado Festival Canadiense, en el cual se unían muestras por cursos de música, folclor y sobre todo danza propia de las regiones del país. Este evento convocaba a toda la comunidad educativa incluyendo padres de familia y vecinos. Para ninguno de los estudiantes, ni siquiera para los más pequeños era una obligación participar, todos lo hacían con gusto.

Aunque era un evento de corte dancístico, los estudiantes de los grados superiores dejaban ver su pasión por el teatro a través de pequeñas escenas que organizaban para enriquecer su trabajo de grupo, de tal manera que les permitieran mostrar un poco más acerca de las costumbres y tradiciones

de la región que representaban. Fue entonces cuando los docentes del bloque se dieron cuenta que el teatro era la herramienta que estaban buscando, pues nunca se había explorado a fondo y se observaba que llamaba mucho la atención a los estudiantes. Es así como en la formulación del proyecto se tomó la decisión de adoptar al teatro en el proceso de trabajo tanto teórico como práctico. La propuesta inicial buscaba fortalecer netamente los procesos de comunicación de los estudiantes, así como mejorar sus procesos de lectura y escritura, sin embargo se encontraron en el proyecto más aportes que permitieron ir mejorando no solo los procesos académicos, sino también los relacionados con la convivencia con los aspectos socio-afectivos de los estudiantes.

El proyecto se forjó con diferentes modalidades teatrales dependiendo del ciclo de los estudiantes. Cada ciclo contó con una dificultad relacionada con el nivel de escolaridad y su nivel de desarrollo social. Para los grados del Ciclo III se planteó un ejercicio a través de títeres y marionetas, dado que los niños de estos grados de escolaridad mostraban mucha timidez para enfrentarse a un público y, de cierta manera, estar tras de un teatrino les podría permitir iniciar el proceso sin sentirse ridiculizados. Los grados de ciclo IV aparecen dentro del proceso con teatro callejero y teatro festivo o comparsa y el ciclo V, con la intención de profesionalización que tiene el proyecto, se ve enmarcado en el teatro de sala y la producción teatral. Con esta estructura se dio inicio al pilotaje del proyecto, al cual la mayoría de los docentes del bloque le tenían miedo, pues nunca habían hecho teatro en su vida y mucho menos lo habían enseñado. En el primer año lo que principalmente se pudo comprender fue que los

docentes serían los primeros en tener que investigar, aprender y experimentar para así poder enseñar a los estudiantes lo que querían que aprendieran. Todo esto porque el proyecto estaba dividido en dos niveles, uno teórico en el que aprenderían todo lo relacionado con la teoría del arte dramático, la estructura física del teatro como escenario y, lo más importante, la creación de textos dramáticos que en el segundo nivel serían puestos en escena con el ejercicio práctico del proyecto.

Poco a poco los estudiantes se fueron animando pues no podían concebir que un ejercicio práctico y dinámico como el teatro también sirviera para aprender, esto los llenaba de satisfacción pero además de muchas expectativas frente a los resultados del pilotaje de dicho proyecto. Durante la primera etapa se obtuvo como resultado desde micro escenas cómicas hasta grandes obras en donde reflejaban su fría y oscura realidad, lo cual generó un gran impacto no sólo en los docentes, sino en los demás estudiantes cuyas fibras fueron tocadas en lo más profundo.

La tarea de implementar el proyecto Canadá Triumph no fue fácil; las obras que representaban los estudiantes reflejaban una realidad para muchos violenta, escenas que desnudaban los episodios que los transgredían, historias de lo vivido en sus regiones de origen y que ahora se repetían en otro lugar, con otro paisaje y que se convertían en el pan de cada día. Año tras año se ha podido descubrir, tanto en los estudiantes de grados superiores, como en los niños más pequeños, historias llenas de situaciones de maltrato intrafamiliar, violencia, abuso de autoridad, abandono entre otros factores que al ser representadas han permitido que los demás compañeros se identifiquen con ellos.

La experiencia del teatro le ha posibilitado a cada estudiante un encuentro natural consigo mismo y con los demás que hacen parte de su realidad y, por tanto, les brinda la oportunidad de valerse de ese campo de acción para cuidarse él y para cuidar a los demás que hacen parte de su contexto desde la catarsis. En este proyecto se conjugan dos elementos fundamentales para cualquier proceso de desarrollo integral de un ser humano: la formación académica, pero sobre todo, la formación humana

en valores que le permiten convertirse en una persona apta para vivir en sociedad.

Concluyendo

Los estudiantes han encontrado a través del proyecto un espacio de reflexión, un espacio para hacer catarsis de las situaciones tan graves que atraviesan. El Proyecto de Comunicación y Expresión Canadá Triumph se constituye en una herramienta que permite evidenciar los procesos de resiliencia que están siendo experimentados a través del teatro. Cada estudiante aprende a valorarse más, y por tanto, valora más al otro, aprende de sus errores y se hace más fuerte frente a las situaciones de su vida pues empieza a cerrar ciertas heridas, reconociéndolas. Por otro lado, se convierten en personas más críticas frente a las situaciones que viven en la cotidianidad, las escenas creadas por ellos mismos les permiten defenderse, o denunciar el maltrato del que han sido víctimas. Los niveles de reflexión que alcanzan hacen eco en sus demás compañeros y en sus familias. Esto se evidencia con los sueños construidos y materializados por muchos egresados que hoy cursan una carrera técnica o profesional, gracias a la transformación de su forma de pensar.

Es increíble ver cómo cuanto más se involucran los estudiantes en el proyecto más intenciones surgen para cambiar su vida, para superar situaciones dolorosas a las que son sometidos. Cada vez que organizan una puesta en escena por equipos de trabajo se sienten más comprometidos con contar sus historias, que también se convierten en las historias de sus compañeros, y dejan ver a través de ellas la manera más valiente demostrar que esos niños y jóvenes que tuvieron un oscuro panorama, hoy tienen un horizonte más claro. Es impresionante observar cómo los estudiantes crean sus propios procesos de resiliencia con la única intención de salir adelante, pero también es de admirar cómo han convertido en su aliado al proyecto que se desarrolla en el colegio distrital para experimentar cambios en su vida.

Este proyecto se convirtió para los docentes que participan en su ejecución en un reto personal. Al inicio todos sentían temor por emprender un camino sobre un terreno que no habían explorado y esto

los hizo dudar del éxito del mismo. Después, al darse cuenta que los estudiantes estaban dando más de lo que esperaban, se dieron a la tarea de investigar y aprender mucho acerca del campo del teatro para poder enseñarles. Cada año de ejecución del proyecto es más desafiante para los docentes porque buscan innovar en algo para que los estudiantes no se cansen y así mantener activa la atención, el interés por aprender más del mundo del teatro. No sólo los docentes han ampliado sus conocimientos acerca del arte del teatro, sino que además, los estudiantes año tras año, se exigen más en sus procesos de escritura. Son ellos mismos quienes han aprendido a regularse dentro de los procesos de convivencia al reconocer en el otro una persona que vive las mismas problemáticas que ellos. Todo eso se convirtió en un ejemplo de trabajo colaborativo satisfactorio incluso para los mismos estudiantes, quienes cada vez que tiene que poner en escena una historia, hacen a un lado cualquier resquemor que sientan en contra de sus compañeros de curso y ponen en práctica todo lo aprendido durante un año de trabajo y aún más.

A través de la labor realizada se ha podido concluir que en ocasiones los estudiantes solo necesitan ser escuchados y que muchos de los problemas en el contexto escolar son evidencia de su intención de llamar la atención, ya que en muchos de sus hogares no se les brinda. Este análisis se ha logrado a través del ejercicio juicioso de leer no solamente a nivel textual las historias que cuentan, sino además de realizar una lectura entre líneas de cada situación, ejercicio que ha involucrado a los docentes afortunada o desafortunadamente dentro de sus problemáticas ya que los docentes han ganado su confianza gracias a este proceso. De todos

los proyectos de bloque establecidos dentro del colegio Canadá Triumph es el que más impacto ha tenido dentro de la comunidad, pues ha dado resultados tan satisfactorios que incluso para los mismos estudiantes es motivante estar presente en dicho proceso.

Dentro de la comunidad también ha tenido buena acogida dado que muchos padres de familia ven reflejados sus conflictos en las escenas interpretadas por sus hijos, y de alguna manera ha invitado a algunos a la reflexión. Sin embargo en los docentes es donde más se ha visto el impacto pues jamás pensaron el alcance que iba a tener el proyecto, nunca creyeron que esa propuesta los llevaría a conocer tanto de la vida de los estudiantes y mucho menos que ellos se sentirían orgullosos de contar las historias más trágicas que aquejan su vida a manera de ejemplo, de reflexión y con la única intención de dar a conocer su sentir, con el ánimo de que en la vida de sus compañeros no ocurran situaciones similares y que conozcan el porqué de sus acciones en muchas ocasiones.

Con este artículo no sólo se quiere dar a conocer el proyecto, sino que además tiene la intención de invitar a otros docentes a permitir que sus estudiantes hablen libremente con ellos acerca de los problemas que los aquejan día a día, pues en muchas ocasiones estos niños y niñas no son escuchados en sus hogares y buscan en ellos quién pueda por lo menos escuchar lo que los preocupa, no con la intención de buscar soluciones, pero sí por lo menos con el interés de sentir que existen dentro de este mundo que le ha tocado vivir.

Bibliografía

Ángeles, R. y Morales, J. (1995). "Resiliencia y desarrollo humano aportes

para una discusión". Solum Donas Burak. San José, Costa Rica. OMS, OPS. Disponible en La resiliencia en la psicología social.(s.f). Recuperado el 15 de junio de 2015, de http://www.psicologia-online.com/articulos/2006/resiliencia_social.shtml.

Lais, Sol (2009). Enseñar teatro: herramientas para la vida. (2009). Recuperado el 15 de junio de 2015, de <http://sollaisteatro.blogspot.com/2009/11/herramientas-para-la-vida.html>

