

EL TEATRO Y LA FORMACIÓN DOCENTE. EXPERIENCIAS Y PROSPECTIVA

Nayely Enríquez Cortes
almenriquez@gmail.com

Yadira Alonso Olivar
yao_04@hotmail.com

Rocío Acosta Jaimes
chiojaimes@hotmail.com
Escuela Normal Urbana Federal Cuautla

Resumen

El presente ensayo reflexivo da cuenta de la formación en teatro no formal en una institución formadores de docentes, ubicada en el estado de Morelos, México; dentro del plan de estudios para la formación de docentes de educación básica 2018, se encuentra el espacio curricular Educación artística (artes visuales y teatro) que permiten al estudiante normalistas desarrollar la competencia cultural y artística, permitiendo el desarrollo de una visión crítica, del pensamiento creativo y la búsqueda de innovaciones, de tal forma que permite al estudiante fomentar espacios de inclusión y respeto a la diversidad, es por ello que, asumiendo el enfoque de la asignatura, se han realizado diferentes actividades con los estudiantes de la Licenciatura de Educación Primaria, comprendiendo que las principales son dos fechas de gran relevancia histórica: 2 de mayo (fecha conmemorativa del Sitio de Cuautla) y diciembre –fecha en la que se presenta una pastorela- con prácticas institucionales de reparto y ensayo. A continuación, se presentan los antecedentes teóricos generales de la formación en teatro.

ABSTRACT

The following reflexive essay reports the non-formal theatre training at a Teacher Training Institution, located in Morelos State, Mexico; the subject of Artistic Education (visual arts and theatre) is thought in the Primary Education Bachelor's Program 2018, which allows teacher trainees develop artistic and cultural skills, allowing the development of critical and creative thinking, as well as the search of innovation, so that it allows the trainee to encourage inclusive and diverse environments in a respectful way. That's the reason why, keeping in mind the focus of this subject, some activities have been done with trainees of the Primary Education Bachelor's Program, with the understanding that there were two main historical dates in which these activities were developed: on May 2nd (anniversary of Cuautla's siege) and during the month of December (the presentation of a Nativity play) with institutional cast and rehearsals. The general theoretical basis background is presented in this essay.

Palabras clave: formación docente, teatro no formal y pedagogía del teatro.

Antecedentes generales

El teatro pertenece al grupo de artes escénicas. Estas artes se sostienen en tres pilares epistémicos: la interpretación, el escenario y el público receptor. Antes del siglo XIX su aprendizaje era por observación e imitación, bajo la instrucción de un mentor. A finales del siglo ya mencionado, se describieron problemas y se propusieron rutas formales de aprendizaje. En el siglo XX se conocen las primeras escuelas y programas

de formación de teatro en Europa. Garzón y Valderrama (2015) mencionados en *Escenarios para la vida. Recomendaciones para los lineamientos de formación no formal en Teatro. Documento de construcción colectiva*, Ministerio de Cultura, Colombia (2015).

En América Latina, durante el siglo XX se pueden reconocer dos tendencias pedagógicas del aprendizaje y la enseñanza del teatro:

Etapa 1. Influencia Europea: principalmente España, también Rusia y Suecia;

Etapa 2. Teatro libertador: inspirado en la obra de Paulo Freiré. Augusto Boal hace vivas las técnicas de Freiré y se genera el Movimiento del Teatro Popular.

Este movimiento tiene una evolución, la cual, de forma enunciada podemos decir:

- a) primero en universidades
- b) después en grupos independientes
- c) creaciones colectivas.

En México, hasta los años 90, imperó el teatro universitario. Este mostró dos corrientes ideológicas; la primera libertadora hasta el punto de politizarse en los años 70; después se tornó hacia la democratización. Desde 1992 hasta 2013 se gestó, diseñó e implementó el primer programa de posgrado en dirección escénica, enat.inba.gob.mx (2019).

La educación teatral en México

La fundación de la escuela teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1946 vino a profesionalizar la formación del teatro en México. La metodología de enseñanza era taller, prácticas educativas –como la declamación– y el sistema de reparto era lo usual. En contraste, en países europeos se realizaban investigaciones de las experiencias de formación y su sistema pedagógico: la academia.

A partir de los años 70, la nueva dramaturgia mexicana (basada en la antropología teatral) investigaba el teatro a partir del actor. Retoman, entonces, a autores mexicanos y realizan aportaciones a la pedagogía del teatro: CLETA, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística; *El taller de Investigación Teatral* y *La rueca*, por mencionar algunos ejemplos, son compañías de teatro máximos exponente de la antropología teatral.

La década de los 70 marcó el auge y la diversidad del teatro en México con diversos directores extranjeros, técnicas y sistemas, además del surgimiento de escuelas privadas de teatro. A continuación, mencionaremos algunas:

1. CADAC (Centro de Artes Dramático, AC)
2. CET (Centro de Experimentación Teatral) perteneciente al INBA
3. NET (Núcleo de Estudios Teatrales), laboratorio de investigación para actores y directores
4. ANDA (Instituto Andrés Soler) teatro comercial.

La formación docente normalista

En su ensayo, Martha Monzón Troncoso (2015) reúne evidencias epistemológicas de que educar es instruir, es una función social para transmitir cultura que inicia desde el nacimiento y la familia y continúa en la escuela. Asimismo, en esta instrucción influyen los aparatos ideológicos imperantes en la sociedad. Gadamer (1988) supone que el individuo al ser educado es sometido a aprender y aprehender tradiciones y prejuicios. Además, cuestiona la libertad del hombre. Elliot (1995) reconoce el sometimiento del individuo, pero resalta la configuración del yo en el mundo social y, con los otros seres humanos, construye su identidad. El ser humano vive una dualidad que le permite autoformarse en un proceso estructurado, a veces, en libertad, otras en sometimiento e indiscutiblemente en interacción.

La formación, al igual que la educación, no son procesos rígidos sino dinámicos. Ferry (1990) resalta el valor de la participación consciente de la persona al apropiarse de objetos históricos, no con sus propios medios, sino por mediaciones donde los otros impactan al ser. Aquí, se desvelan los dos sentidos de la formación: desarrollo personal y desarrollo social.

La formación docente vive ambos procesos, educa y forma al estudiante. Monzón (2015) conceptualiza de la siguiente manera a un docente en formación: “Los docentes en formación han de ser sujetos que reconviertan la mirada, que trasciendan, aprendan para transformar una práctica sin que sea parte de un discurso, resignificar y traspasar fronteras, el análisis del quehacer educativo, del actuar propio y de los otros, en relación dinámica de trabajo, de y con los otros, compartir saberes, significados y accionar, aprender de y con los otros”.

Monzón, en su conceptualización, responsabiliza al futuro docente de su proceso formativo y reconoce el valor de la experiencia con los otros: la praxis, los discursos, la práctica conjunta e, implícitamente, exige lo mismo de los formadores.

En la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla (ENUFC), desde hace un año, un equipo de investigación –ahora reconocido como cuerpo académico–, unió sus trabajos de investigación para generar un proyecto en conjunto. Este se denomina: la construcción de la identidad docente en los estudiantes de la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla. Tiene como propósito generar una línea conocimiento en la formación de formadores. Debido a que todas las investigadoras hacen investigaciones en su actuar docente, las creencias de sus estudiantes –desde la narrativa, las artes en los programas de formaciones oficiales y el desarrollo de habilidades investigativas– eligieron la metodología investigación- acción.

De esta interacción académica y en el marco legal del programa PRODEP, las docentes estamos configurando nuestra identidad como investigadoras educativas de la formación docente.

En el caso que hoy nos reúne, reflexionamos acerca de lo que se ha hecho en la ENUFC desde 22 años y que coincide con 3 programas de formación docente en la licenciatura en Educación Primaria con relación a la formación no formal en teatro. Reconocemos que dicha formación es incipiente y deficiente, pero que

están logrando prácticas educativas distintas con miras a acercar al futuro docente a una herramienta pedagógica excelente.

En el siguiente apartado se resalta tres propuestas curriculares de los últimos 30 años en la formación docente en México. Iniciamos con lo que respecta en el área de la educación artística, para esbozar qué ha pasado en lo que respecta al teatro.

El teatro en la formación docente en México

A) Análisis de los Planes de Estudio en la licenciatura en Educación Primaria 1997- 2012- 2018

Cada propuesta curricular de formación docente retoma el contexto histórico, socio económico que se esté viviendo en México y trata de dar respuesta a las necesidades del país. La formación docente se liga a la propuesta educativa de la Educación Básica del gobierno en turno. A continuación, se describe un análisis curricular de la formación artística dentro de la formación docente.

Plan de Estudios 1997

La metodología de la transformación curricular giró en torno al perfil deseable de un profesor en Educación Primaria- El profesor no solo responde a las exigencias profesionales sino a las actitudes y valores que caracterizan a un educador. En el aspecto que compete a lo profesional se definen, claramente, en el capítulo: *Criterios y Orientaciones para la elaboración del Plan y la Organización de la Actividades Académicas*. Para este tema de la educación artística (mencionada en el criterio nueve de diez) menciona: “En la formación integral del maestro es indispensable el desarrollo de sus capacidades de expresión y apreciación artísticas [...]. Este componente formativo tiene dos significados distintos, aunque estrechamente relacionados: contribuye al bienestar y el desarrollo equilibrado de los estudiantes normalistas y los orienta y capacita para integrar esas actividades, oportuna y adecuadamente, en la educación de los niños” (SEP, 2002).

Así mismo, se hace la recomendación de establecer tiempos programados y comunes a todos los estudiantes, tiempos adicionales, firmar convenios con otras instituciones y dar reconocimientos a las actividades que en ellas realicen los estudiantes. Ello permitirá ampliar las oportunidades de formación artística a los futuros docentes.

Plan de Estudios 2012

El Acuerdo 649, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día lunes 20 de agosto de 2012, deroga el plan de estudios anterior. Está basado en un enfoque centrado en el aprendizaje, diseñado bajo competencias genéricas y profesionales, organizado por trayectos formativos y con apoyos para el estudiante como son: la tutoría, la movilidad y las actividades extracurriculares. Presenta tres modalidades de titulación, existe un

servicio social; retoma un perfil de egreso y de ingreso. Se valoran horas clase igual a créditos cursados según el SATCA. La carrera se cursa por semestres y el calendario escolar lo establece la SEP.

El acuerdo 649 reconoce que diversificar las actividades formativas de manera institucional e interinstitucional ampliará las opciones profesionales y laborales de los futuros docentes. Propone la organización de talleres de expresión artística, literaria, musical y deportiva y reconoce la incidencia de actividades de este tipo al menos en dos aspectos: en su bienestar y desarrollo equilibrado y en el enriquecimiento de sus prácticas profesionales.

Plan de Estudios 2018

Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo número 14/07/18, por el que se establecen los planes y programas de estudio de las licenciaturas para la formación de maestros de educación básica que se indican, es una reestructuración de la propuesta anterior (2012). Continúa con una organización curricular por trayectos formativos, inserta la estrategia nacional de inglés y abre espacios curriculares. Para ello, suprime algunos cursos –como adecuación curricular y observación de la práctica docente I, por mencionar algunos ejemplos–. Inserta la educación socio emocional y la autonomía (como paradigma de gestión y administración educativa). La sinergia de los cursos y trayectos formativos están vinculados al Nuevo Modelo Educativo 2017 de la Educación Básica, misma que entró en vigor en el presente ciclo escolar 2018-2019. La estrategia de Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales se integra en 6 ejes: 1) Transformación pedagógica de acuerdo al nuevo Modelo Educativo, 2) Educación indígena e intercultural, 3) Aprendizaje de inglés, 4) Profesionalización de la planta docente, 5) Sinergias con universidades y centros de investigación, 6) Apoyo a las Escuelas Normales y estímulos para la excelencia. El proceso de actualización del currículo inició desde el año 2014- Este se planteó en cuatro fases: 1) Valoración de los Planes de Estudio 2012, 2) Revisión del contexto y de la práctica profesional docente, 3) Revisión del perfil de egreso y replanteamiento de las competencias genéricas y profesionales y 4) Ajuste y desarrollo de la estructura curricular.

B) Antecedentes generales de experiencias pedagógicas: talleres de teatro en la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla periodo 1997- 2018

La Escuela Normal ha tenido diferentes actividades que han ido encaminadas al tema que corresponde. Una de ellas ha surgido a partir de algunos cursos de las mallas curriculares de los planes de estudio. Tal fue el caso del programa *Propósitos y contenidos de la educación básica I*, perteneciente al plan de estudios 1997. Tenía como propósito: “Al término del semestre, el alumno tendrá un conocimiento global y sistemático acerca de los propósitos educativos principales del nivel, sus implicaciones para la práctica cotidiana y los retos de la labor docente según el nivel educativo en que desempeñará su labor profesional”. En este se propuso por el coordinador de la asignatura, realizar por vez primera, una Posada Navideña, que permitiera

al estudiante en formación vincularse con la comunidad de la EN, a partir de diferentes actividades, en la que los alumnos recorrieran las calles del alrededor e invitaran a vecinos a asistir en una fecha establecida. Estos serían parte de diferentes números, entre bailables regionales, bailables correspondientes a las fechas decembrinas, entrega de aguinaldos y regalos que los estudiantes gestionaron en algunos mercados municipales. Destaca de ello la representación de una pastorela, misma que fue ensayada en varias sesiones. Su preparación implicó horas extra curriculares, búsqueda de información, diferentes puestas en escena, elaboración de vestuario y de escenografía. Esta actividad que sigue llevándose a cabo cada año en la Escuela Normal.

Otra actividad que ha permitido a los estudiantes poner en escena sus habilidades teatrales ha sido el espacio de *Café literario*. Este se da a partir del año 2011, en la que diferentes Escuelas Normales suscriben un convenio de intercambio en lo que se ha denominado. Las actividades han girado en torno a: intercambio de experiencias académicas, presentación de ponencias de estudiantes y docentes, exposición de estrategias para el aprendizaje, presentación de bailables folclóricos de los diferentes estados de las EN y, por supuesto, presentación de obras teatrales, a partir de teatro guiñol, representaciones, etc.

Por último, una actividad más, enfocada al tema que nos lleva esta investigación ha sido la participación de estudiantes de diferentes semestres de las tres licenciaturas que se imparten en la EN. En ella, cada año la Institución es invitada para conmemorar en mayo el Aniversario del Sitio de Cuautla de 1812. En esa ocasión se representan los principales hechos históricos de la Batalla, para impulsar a través de estas actividades, la identidad cultural e histórica de nuestro contexto. Estudiantes normalistas, ensayan, preparan y elaboran materiales que les permita hacer real la escena.

Actividades escolares como las antes descritas configuran la cultura escolar, aquella que se construye entre las subjetividades de la institución escolar, la comunidad estudiantil y la participación social de todos los implicados. Su relevancia radica según Stolp (1994), en la generación de patrones, los cuales, incluyen normas, valores, creencias, tradiciones.

Por lo anterior, es importante conocer la cultura escolar, debido a que las prácticas sociales contribuyen en la construcción de la identidad y el desarrollo del aprendizaje significativo. Para el caso del teatro en la EN, implica desarrollar en los futuros docentes creatividad, sensibilidad, expresión oral y corporal. Conocer y transmitir desde una mirada científica la historia de su localidad o de las localidades de sus escuelas de prácticas. Así mismo, favorece enriquecer su práctica profesional docente en aquellos estudiantes que utilizan el teatro como estrategia con propósitos comunicativos e históricos o generador de conocimientos y valores.

El teatro en el Nuevo Modelo Educativo de la Educación Básica en México

El Nuevo Modelo Educativo de la Educación Básica en México se implementa a partir del ciclo escolar 2018-2019. Su finalidad es que las escuelas favorezcan su autonomía de gestión, atiendan rezagos en el aprendizaje de los niños, desarrollen habilidades socioemocionales que den a los estudiantes las herramientas necesarias para poder desarrollarse como seres sociales y colectivos que forman parte de una comunidad y tener contenidos regionales de impacto social.

Para favorecer estos aprendizajes, de igual manera se creó el plan y programa de estudios de la educación básica. Este es llamado *aprendizajes clave para la educación integral*. Es en este plan en donde menciona la importancia de las artes como parte esencial de la cultura, para reconocer la diversidad cultural y artística de México y del mundo. Tiene como fin el logro del perfil de egreso del estudiante brindando diversas oportunidades “para aprender y valorar los procesos de creación y apreciación de las artes visuales, la danza, la música y el teatro, por medio del desarrollo de un pensamiento artístico que integra la sensibilidad estética con habilidades complejas de pensamiento, lo que permite a los estudiantes construir juicios informados en relación con las artes” (SEP, 2017 467).

Tiene como final el teatro, a partir de diversas actividades artísticas, crear múltiples oportunidades como es expresarse en actividades corporales y a través del juego dramático, representando diversas acciones, realizar imitaciones y expresiones. De igual manera, participar en diversas representaciones teatrales e involucrarse en el proceso de una puesta en escena. Todo esto para favorecer diversos aprendizajes en los niños desde la colaboración y la comunicación entre los niños.

Tendencias pedagógicas en la formación docente para la formación en teatro en la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla

De acuerdo con George Laferriere, el arte dramático es estimado como una asignatura; también es propuesta como una herramienta pedagógica para otras materias. Es por ello que en la escuela normal se trata de favorecer el proceso educativo a través de las artes y que a su vez como futuros docentes se familiaricen con el arte dramático y lo lleven a cabo dentro de su práctica cotidiana a favor de los aprendizajes de los alumnos; a través del trabajo de la socio-emocionalidad, las relaciones entre pares y demás personas, así también imaginación y buscar nuevas soluciones constantemente.

Uno de los aspectos fundamentales de la función del arte en la educación se sitúa en relacionar a los estudiantes con el teatro. Por lo tanto, el encuentro teatro y escuela depende esencialmente de la calidad de la formación artística de los maestros: “Los docentes debemos introducir esta actividad en nuestras clases y usarla como instrumento de trabajo o una materia más; facilitando el aprendizaje de los niños y respondiendo, a la vez, a sus gustos interés y necesidades” (Domínguez Martínez, 2010:1).

Tras observar que el teatro ofrece un sinnúmero de posibilidades de alcanzar objetivos y contenidos, tres docentes de la ENUFC nos dimos a la tarea de trabajar con los estudiantes dos proyectos:

El primero de ellos surge tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Nace a partir de la presencia de emociones agradables y desagradables encontradas en los alumnos. El objetivo es conocer el juego escénico (teatro) como herramienta didáctica en el aula. Tuvimos como participante a 15 estudiantes del 1.º A, de la licenciatura en Educación Primaria, durante los meses de septiembre a enero. Favorecimos en los estudiantes diversos aprendizajes al aceptar gradualmente las diversas formas de trabajo, así como el gusto por el juego dramático. A su vez, estos conocimientos proyectarlos en sus prácticas docentes para seguir generando nuevos aprendizajes.

El segundo de ellos surgió a partir del plan de estudios 2012. Consideramos de vital importancia enfocarse en la unidad II de aprendizaje, el teatro en la educación, para trabajar la competencia de unidad de aprendizaje: crea personajes a través de la experimentación con su voz, gestos y corporalidad con el fin de enriquecer sus recursos expresivos y didácticos. Fue significativo trabajar con estudiantes al experimentar con otros recursos, como el taller de elaboración de títeres llevando a cabo en la ENUFC, así como de las técnicas básicas para su elaboración y animación. Todo ello remató en la construcción de un títere bocón (muppet) y la aplicación las técnicas aprendidas para su animación. En los intersemestrales, continuamos con el trabajo del taller de estrategias de manejo del ventrílocuo, para desarrollar la creatividad y la imaginación de cada uno de los estudiantes.

Conclusiones

La enseñanza del teatro dentro de la escuela normal con frecuencia se considera una herramienta útil para transmitir conocimientos, además de ser activa y participativa para lograr objetivos sociales y emocionales en los estudiantes normalistas, creando aprendizajes significativos en ellos, los cuales les sirven para su práctica.

Las prácticas institucionales acerca del teatro fomentan valores cívicos y existe vinculación con la comunidad. De igual manera fortalecen competencias lingüísticas, éstas viabilizan seguridad y creatividad en los futuros docentes en diversos espacios: escenarios de prácticas, académicos y comunitarios.

A través del teatro se fortalece la identidad docente. Es por ello que los nuevos planes de estudio lo retoman y lo incluyen para favorecer las áreas de desarrollo personal y social.

La comunidad de aprendizaje de teatro al interior de la institución es un movimiento para el desarrollo del pensamiento crítico dentro de los estudiantes normalistas. La pedagogía libertadora de Paulo Freire es una literatura aceptada y leída entre docentes y futuros docentes.

Así mismo, alude a que el teatro tiene como base al ser humano, usar como recursos su cuerpo: expresión corporal y la voz permite al futuro docente conectar con sus posibilidades de desarrollo armónico e integral. De esta manera se establece un vínculo profundo con tal o cual personaje.

Bibliografía

Acuerdo 649, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día lunes 20 de agosto de 2012.

Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y Programa de Estudios para la Educación Básica. 2017.

Domínguez Martínez S. (2010) “El teatro en educación infantil”, *revista digital para profesionales de la enseñanza de CC.OO.* recuperado el 12 de enero de 2019. En <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6972.pdf>

Elías, M. (2016). “La construcción de identidad profesional en los estudiantes del profesorado de educación primaria”. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 20 (3), 335-365.

Laferrière G. (1999). “La Pedagogía Teatral, una Herramienta para Educar”. Educación social. *Revista de intervención socioeducativa.* Retomado el 12 de enero de 2019. En <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=254133>

Enat.inba.gob.mx

Monzón Troncoso, M. (2015). “La educación y la formación en la Educación Normal”. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 6 (10), 18-27. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lte/martinez_f_be/capitulo2.pdf consultada el 12 de enero de 2019. <http://teatroycirco.mincultura.gov.co/Documents/Lineamientos.pdf>. Consultado el 11 de enero de 2019.

Orientaciones curriculares para la formación docente 2018.

Plan de Estudios 1997 para la licenciatura en Educación Primaria.

ACUERDO número 14/07/18 por el que se establecen los planes y programas de estudio de las licenciaturas para la formación de maestros de educación básica