

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACIÓN

Escuela Profesional de Ciencias de la comunicación

Una Institución Adventista

El teatro, una herramienta de educación y transformación social

Trabajo de Investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller en Ciencias de la comunicación

Autor:

Gianfranco Estasnislao Ascue Acuña

Asesor:

Nidia Areli Montalvo Cárdenas

Lima, diciembre 18

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Nidia Areli Montalvo Cárdenas, de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **“El teatro, una herramienta de educación y transformación social”** constituye la memoria que presenta el estudiante Gianfranco Estasnislao Ascue Acuña para obtener el Grado Académico de Bachiller en Ciencias de la Comunicación, cuyo trabajo de investigación ha sido realizado en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

Las opiniones y declaraciones en este informe son de entera responsabilidad del autor, sin comprometer a la institución.

Y estando de acuerdo, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 18 días del mes de diciembre del año 2020

Mtra. Nidia Montalvo Cárdenas

PRUEBA DE SUMISIÓN O EL ACTA DE SUSTENTACIÓN, SEGÚN LA MODALIDAD ESCOGIDA

014

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

En Lima, Ñaña, Vil a Unión, a los dieciocho días del mes de diciembre del año 2020 siendo las 08:45 horas, se reunieron en modalidad virtual u online sincrónica, bajo la dirección del (de la) Presidente (a) del jurado: Lic. José Víctor Cabrera Aquino, el (la) secretario(a): Lic. Marco Antonio Pascual Rivera y los demás miembros: Lic. Nick Josías Brañez Medrano y el (la) asesor (a) Mtra. Nidia Areli Montalvo Cárdenas, con el propósito de administrar el acto académico de sustentación del trabajo de investigación titulado: **El teatro, una herramienta de educación y transformación social**

del/de (la)(las)los (las) candidato(a)/s:a) **Gianfranco Estasnislao Ascue Acuña**.....
.....b), conducente a la obtención del grado académico de Bachil er en Ciencias de la Comunicación.....

(Denominación del Grado Académico de Bachil er)

El presidente inició el acto académico de sustentación invitando al (los (la)(las) candidato(a)/s hacer uso del tiempo determinado para su exposición. Concluida la exposición, el presidente invitó a los demás miembros del jurado a efectuar las preguntas, y aclaraciones pertinentes, las cuales fueron absueltas por el(los)/la(las) candidato(a)/s. Luego, se produjo un receso para las deliberaciones y la emisión del dictamen del jurado.

Posteriormente, el jurado procedió a dejar constancia escrita sobre la evaluación en la presente acta, con el dictamen siguiente:

Candidato (a): **Gianfranco Estasnislao Ascue Acuña**

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	
APROBADO	19	A	Con nominación de EXCELENTE	EXCELENCIA

Candidato (b):

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	

(*) Ver parte posterior

Finalmente, el presidente del jurado invitó al(los)/a(la)(las) candidato(a)/s a ponerse de pie, para recibir la evaluación final y concluir el acto académico de sustentación procediéndose a registrar las firmas respectivas.

Lic. José Víctor Cabrera Aquino
Presidente

Lic. Marco Antonio Pascual Rivera
Secretario

Mtra. Nidia Areli Montalvo
Brañez Medrano

Gianfranco Estasnislao Ascue Acuña
Candidato/a (a)

Cárdenas
Asesor

Lic. Nick Josías
Vocal

(*) Tabla de Calificación

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	
APROBADO	20	A+	Con nominación de Excelente	Excelencia
	19	A		
	18	A-	Con nominación de Muy Bueno	Sobresaliente
	17	B+		
	16	B	Con nominación de Bueno	Muy Bueno
	15	B-		
14	C	Con nominación de Aceptable	Bueno	
DESAPROBADO	Menos de 14	D	Con nominación de Deficiente	Insuficiente

El teatro, una herramienta de educación y transformación social

Theater, a tool for education and social transformation

ASCUE ACUÑA, Gianfranco Estasnislao

^aEP. Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Humanas y Educación, Universidad Peruana Unión

Resumen

El objetivo de la presente investigación fue conocer los aportes del teatro en la sociedad y determinar cuán factible es como herramienta de cambio significativo y sustancial en la educación y su transformación social.

Los estudios vistos en esta investigación mencionan que el teatro es un modo de expresión artística y cultural muy antiguo, que ha dejado de ser un arte cerrado desde hace mucho tiempo, no limitándose sólo a aquello que ocurre en el escenario para ser una disciplina artística que puede producirse en cualquier espacio; calles, bibliotecas, escuelas, etc. Adentrándose en diferentes escenarios y lugares, y consiguiendo una aceptación positiva en las personas tanto social, emocional y culturalmente.

Serrano (2013) afirma que el teatro es de vital importancia en cualquier sociedad ya que es generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae consigo, y estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales y la autoestima. Además, tiene la fascinante tarea de la creatividad, la sensibilidad, la apreciación artística y la expresión, factores que contribuyen al espíritu creativo y social de todo individuo (p. 4).

En ese sentido, surge la pregunta ¿de qué manera es posible utilizar al teatro como una herramienta educativa de los métodos de enseñanza-aprendizaje en la sociedad?

Lo analizado en este estudio lleva a la conclusión que el teatro seguirá siendo una herramienta positiva en el uso educativo y en el avance del individuo en la sociedad; ya que

lo beneficia en los aspectos emocional, cognitivo, social y formativo. El teatro aporta en la persona, la capacidad de ser un aporte para su respectivo entorno.

Palabras claves: Teatro; educación; transformación; sociedad; herramienta

Abstract

The objective of this research was to know the contributions of theater in society and to determine how feasible it is as a tool for significant and substantial change in education and its social transformation.

The studies seen in this research mention that theater is a very old mode of artistic and cultural expression, which has ceased to be a closed art for a long time, not being limited only to what happens on stage to be an artistic discipline that can occur in any space; streets, libraries, schools, etc. Entering different scenarios and places, and achieving a positive acceptance in people both socially, emotionally and culturally.

Serrano (2013) affirms that theater is of vital importance in any society since it is the generator of the development of natural creative expression that every being brings with it, and stimulates both qualities and social and moral values and self-esteem. In addition, it has the fascinating task of creativity, sensitivity, artistic appreciation and expression, factors that contribute to the creative and social spirit of every individual (p. 4).

In this sense, the question arises: In what way is it possible to use theater as an educational tool for teaching-learning methods in society?

The analysis in this study leads to the conclusion that theater will continue to be a positive tool in educational use and in the advancement of the individual in society; since it benefits

you in the emotional, cognitive, social and educational aspects. The theater brings in the person, the ability to be a contribution to their respective environment

Keywords: Theater; education; transformation; society; tool

1. Introducción

El hombre nace, se desarrolla y actúa en un mundo de personas agrupadas y organizadas socialmente. La familia, el trabajo, la escuela, los círculos sociales, la comunidad local, regional, el Estado o la comunidad internacional son formas de agrupaciones sociales cada vez son más complejas, y en las que el hombre se desenvuelve con toda naturalidad.

Los seres humanos son sociales por naturaleza. La socialización es un proceso de interacción e influencia entre distintas personas. Es un proceso que resulta de aceptar el comportamiento social y adaptarse a ellas.

Las sociedades han cambiado, particularmente en las últimas décadas. Muchas veces no somos conscientes de cómo estos cambios han influido en la manera de pensar y de vivir, y la educación no ha sido ajena a estos cambios.

Montero (2002) menciona que se ha enfatizado la necesidad de profundizar en la búsqueda de metas precisas para el desarrollo de la educación. Ya que, sus funciones esenciales y relativas con la transmisión de la cultura, la historia nacional, la integración de las poblaciones, la formación de los ciudadanos, la formación de valores han quedado como propósitos insuficientes frente a las complejas exigencias de la sociedad actual.

Dentro de los principales propósitos de la educación, está el desarrollo de competencias socioafectivas que lleven a la persona a conocerse a sí mismo, a sentirse bien con los demás..... y ser capaz de realizar intercambios positivos con los otros. Por esa razón, el teatro se presenta como un poderoso recurso pedagógico (García, 2004; Navarro, 2010; Sánchez, 2007).

Asimismo, el teatro es una de las metodologías de enseñanza cultural y artística más antiguas, y que históricamente ha demostrado ser una herramienta expresiva de sociabilización que educa y crea lazos culturales.

Según Fernández (2020) el teatro es un género literario creado para ser representado. Es el arte de componer obras dramáticas. Las artes escénicas tratan todo lo relativo a la escritura y la interpretación. Ítems claves que hoy más que nunca se necesitan para mejorar el crecimiento de las personas en la sociedad.

Por su fuerte carácter interpersonal y relacional, el teatro se presenta además como un importante instrumento didáctico, especialmente útil para el desarrollo de habilidades sociales y educación en valores Núñez & Navarro (2007).

A partir de la alegación de Fernández; Núñez y Navarro, se entiende que el teatro es una mixtura de recursos educativos que puede ser usado como una nueva opción en la educación de los jóvenes.

Zucheti (2010) señala que desde 1965 los expertos ingleses, pioneros del teatro como medio educativo, han desarrollado técnicas muy efectivas. Se ha demostrado que, además de estimular el desarrollo del intelecto, también se cultiva la inteligencia emocional y la creatividad. Además, las técnicas dramáticas provocan la participación activa de tal manera que el aprendizaje se vuelve más encantador y divertido.

También, un estudio para determinar si la pedagogía teatral puede ser usada como recurso didáctico para el conocimiento del pasado educativo, llevado en la universidad de Sevilla, en los alumnos de la asignatura “Historia de la Educación contemporánea” dio como resultado un aprendizaje lúdico, participativo, enriquecedor y dinámico en sus estudiantes, manifestando que con la pedagogía teatral una asignatura como Historia puede llegar a ser placentera y gozar de atractivo de los estudiantes (Dominguez & Lopez Martin, 2016)

2. Desarrollo

2.1 El Teatro, sus orígenes y su naturaleza

2.1.1 ¿Qué es el teatro?

“El significado de teatro es un término procedente de la palabra griega theatrón (θέατρον). Una traducción válida en español sería “lugar o sitio para la contemplación”. La definición de teatro es que es uno de los componentes de las Artes escénicas y vinculado con la actuación. En su desarrollo intervienen actores que reproducen una historia ante el público mediante la palabra, el canto, gestualidad, música, escenografía y sonidos” (Historia, 2020).

Según (Fernandez, 2020) el teatro es un género literario creado para ser representado. Es el arte de componer obras dramáticas.

“El teatro sería no otra cosa sino un modo de expresión de la ideología que el individuo –el Autor– ofrece a la Sociedad: Un modo de expresión de que dispone el escritor, con una trascendencia, en lo esencial, análoga al del libro o la cátedra”, (Martinez)

2.1.2 Origen del teatro

Según (Historia, 2020) los primeros indicios del origen del teatro se encuentran en las primitivas ceremonias y rituales relacionados con la caza. Del mismo modo, tras la recolecta de la cosecha, se realizaban ritos de agradecimiento con música, cantos y danza.

Gran parte de estos rituales, se convirtieron en verdaderos espectáculos politeístas en los que se expresaban la devoción y culto a sus dioses. Este tipo de manifestaciones litúrgicas fueron fundamentales para el nacimiento del teatro en diversas civilizaciones.

En la antigua Mesopotamia y en África existían poblados y tribus que tenían un gran sentido de la mímica, los sonidos y el ritmo. Contaban con gran facilidad para imitar a los animales y contar grandes historias sobre sus cacerías.

La primera gran civilización que desarrolla el teatro conscientemente es los pueblos griegos. El origen del teatro griego podría estar en la tragedia griega del ditirambo. Esta práctica teatral consistía en un coro, con más parte lírica que dramática en sí, cantado por unos cincuenta hombres o niños que invitaban a los dioses a que bajaran a la Tierra hasta donde estaban ellos cantando para acudir de espectadores. Teniendo en cuenta los destinatarios de estas pequeñas representaciones teatrales, (Historiae, 2017).

2.1.3 El teatro a través de la historia

A lo largo de los años hasta la actualidad, la historia del teatro ha sufrido cambios. Es evidente que han existido varios tipos de teatro, cada uno de ellos con características distintas y marcadas que se diferencian entre ellos.

Teatro egipcio. Historia, (2020) dice que, en tiempos del antiguo Egipto a mediados del segundo milenio, se tiene constancia de realizaciones de representaciones dramáticas sobre la muerte y resurrección del dios Osiris. En este tipo de representaciones religiosas participaban actores que usaban máscaras para que la dramatización fuese más creíble.

Teatro griego. Según Historia, (2020) dice que el teatro griego antiguo tiene sus raíces en los ritos órficos y en los festivales celebrados para Dionisio, donde se llevaban a cabo las escenificaciones de la vida de los dioses acompañadas de danzas y cantos (Ditirambos). Más tarde comenzaron las primeras representaciones ya propiamente dramáticas, ejecutadas en las plazas de los pueblos por compañías que incluían solo un actor y un coro. En el curso del siglo V a.C. Se establecieron los modelos tradicionales de la tragedia y la comedia, y los dramaturgos Esquilo y Sófocles añadieron respectivamente un segundo y tercer actor a la acción, lo que dio a ésta una complejidad que hacía necesaria la creación de mayores escenarios. Las representaciones del teatro griego se hacían al aire libre, contaba con un coro (dirigido por el Corifeo o maestro del coro) que cantaba y danzaba en torno a un altar.

Fernández, (2020) afirma que las formas teatrales del drama griego eran la tragedia, el drama satírico, la comedia y el mimo. Las dos primeras estaban consideradas las más civilizadas, mientras que las dos últimas se asociaban con lo primitivo.

Teatro romano. Al analizar estudios de Astrosky, (2008): “El teatro romano fue una construcción típica del Imperio Romano (27 a.C. al 427 d.C.), generalizada por todas las provincias del imperio, y que tenía la finalidad de servir para la interpretación de actos teatrales del periodo clásico”.

Y añade que “el teatro en la época romana iba más allá de lo que podemos esperar de un género literario, para entroncar desde sus más remotos orígenes con la religión, en especial la del dios Dionisio. Y dentro de la religión, los teatros romanos jugaron un papel esencial para la propaganda dinástica y el culto imperial”.

Teatro romántico. Fernández, (2020) Menciona que el romanticismo apareció en Alemania, un país con poca tradición teatral antes del siglo XVIII. Alrededor de 1820, el romanticismo dominaba el teatro en la mayor parte de Europa.

El teatro romántico español buscó la inspiración en los temas medievales y presenta a un héroe individual dominado por las pasiones. Se recuperan las formas y estructuras del teatro del Siglo de Oro. La voz engolada y el verso rotundo triunfan en el teatro romántico español Fernández, (2020).

El teatro en Latinoamérica. Se tienen pocas nociones de cómo pudieron ser las manifestaciones escénicas de los pueblos precolombinos, pues la mayor parte de éstas consistían en rituales religiosos. A partir de la época colonial, el teatro se basa en los modelos procedentes de España. Fernández, (2020).

No es hasta mediados del siglo XX cuando el teatro latinoamericano ha adquirido cierta personalidad, al tratar temas propios tomando como punto de partida la realidad del espectador

a quien va destinado. Se caracteriza por su notable vigor. Surge el teatro social, (Fernández, 2020).

2.1.4 Principales tipos de teatro usados en la actualidad

Entre los principales tipos de teatros encontramos al teatro cómico, trágico, infantil, mímico, de improvisación y teatro comunitario. Este último se concibe como una forma de producción, un espacio para la voluntad de hacer o de construir, que trabaja desde la inclusión y la integración. Los grupos de teatro comunitario consiguen crear un espacio para la reflexión sobre los problemas de la zona a través de técnicas dramáticas (Ramírez, 2016).

2.2 Recursos comunicativos del teatro

2.2.1 Interacción

Interacción es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones, Gardey, (2012).

Asimismo, Nicuesa, (2014) menciona que el ser humano es un ser en una constante interacción con el entorno que le rodea. Es decir, el comportamiento humano no puede ser analizado de una forma individual sino en interacción con el entorno, es decir, hay que tener en cuenta el lugar en el que ha nacido una persona, la familia en la que ha crecido, la posición social, la cultura, las relaciones sociales que ha tenido.

2.2.3 Expresividad

En efecto, el texto del diálogo no se presenta como clausurado, entre otras cosas por su misma necesidad de realización oral. La oralidad es una implicación y una exigencia del texto, pero no un significado predeterminado, que el de las palabras sólo puede orientar. La entonación particular y la gestualidad concomitante son un trabajo del actor, del lector en el caso de la lectura, y en esa realización específica de cada cual se despliega la actitud del personaje, que en el texto se halla definida de manera general, a modo de orientación, y que

en la recreación del actor y del lector se podrá enriquecer, matizar y acomodar en las direcciones específicas que cada ejecutante pueda imponer incluso de manera espontánea e impremeditada (Ramos).

2.2.4 Gestualidad

En todo lo anterior está contenido otro aspecto fundamental del teatro: la gestualidad. Como ya hemos visto, la manifestación de la actitud interior (expresión) y de la orientación hacia el otro (apelación), la relación con uno mismo, con los demás y con el entorno, es significada o desencadenada más directa y eficazmente por los signos paralingüísticos de la oralidad y por los gestos, los movimientos internos del cuerpo que la propia realización oral arrastra, (Ramos).

2.3 Las capacidades comunicativas del ser humano

2.3.1 La comunicación verbal y no verbal

Comunicación verbal hace referencia a un tipo de comunicación que implica el uso de signos lingüísticos (grafías y fonemas). Esto quiere decir que requiere, necesariamente, el uso de palabras o expresiones escritas u orales, Significados, (2020).

Cuando hagamos referencia al lenguaje no verbal, vamos a hacer énfasis en que éste se realiza a través de una gran multitud de signos de gran variedad, como lo son las imágenes sensoriales, que son las que percibimos a través de los sentidos, como pueden ser los sonidos, los gestos, el movimiento corporal, entre muchos más, Posada, (2004).

La comunicación es primordial para convivir con los demás. Para hacer entender recurrimos los lenguajes verbales como los no verbales y así desarrollar distintos niveles de competencia comunicativa que posibilitan comunicar de manera eficaz con distintas personas en distintas circunstancias.

2.3.2 Proxemia

Según Hall Edward (1970). Es la parte fundamental de la comunicación no verbal que se encarga de estudiar las relaciones del hombre con el espacio que le rodea, en el que se comunica

con hechos y señales, permitiéndole conocer y entender las necesidades de cada uno de sus interlocutores en diversos tipos de situaciones.

Asimismo, también dice que la Proxemia en la Escuela juega un papel primordial, ya que a través de ella determina roles de poder y de hábitos que responden no sólo a una cultura regional sino también institucional.

Elementos de la Proxemia

Kinésica.

La Kinésica “es el estudio sistemático que hace referencia a los movimientos corporales no orales, de percepción visual y aquellas posiciones del cuerpo, ya sea de forma consciente o no, que poseen un valor comunicativo clave en el proceso de la Comunicación no Verbal combinado con la estructura lingüístico-paralingüística del hombre” (Cestero Mancera. 2006, p.13).

Eco y Volli (1970) la definen como “un conjunto de posturas corporales, de expresiones faciales, de comportamientos gestuales y de todos los elementos que fluctúan entre el comportamiento y la comunicación” (p.65).

Por otro lado, Fast (1971) afirma que el lenguaje del cuerpo y la kinesia tienen como base los modelos de conducta de la comunicación no verbal pero la kinesia, por ser una ciencia no exacta y aún nueva, no cuenta con la importancia que debería otorgarle. Sin embargo, estudios de caso, y recientes proyectos de investigación sustentan acerca del papel preponderante que la kinesia posee dentro de la educación.

Según Tamayo y Tamayo (1994). Nuestro cuerpo fue creado para mantenerse en movimiento la mayor parte del tiempo. Las corrientes de pensamiento desde el empirismo, materialismo dialéctico, positivismo, fenomenología, estructuralismo y sus marcos interpretativos como la etnografía y el constructivismo han originado nuevos caminos de

búsqueda del conocimiento; que además de su definición, requiere acoplamiento entre las formas de conocer y las formas de comunicarse.

La distancia.

En lo relacionado con la Distancia como elemento de comunicación proxémica, Foucault (1966) establece la existencia de relaciones de poder a través de las distancias que se enmarcan entre los sujetos, en este caso entre las estudiantes y los docentes; las distancias corporales a que se dan lugar, establecen relaciones de subordinación acorde al grado de autoridad que ejerce el maestro y de sumisión que acata la estudiante. Las distancias personales también dependen de la situación social, el género y la preferencia individual

El paralenguaje.

Se conoce como lenguaje al componente vocal de un discurso, una vez se le haya eliminado su contenido.

Con el paralenguaje se informa sobre el estado de ánimo o las intenciones de la persona que habla. No es importante lo que se dice, sino cómo se dice. El verdadero significado de los mensajes está, no en el contenido, sino en la codificación que se haga de ellos. Dentro del paralenguaje se encuentran las submodalidades auditivas como la Resonancia, el Tono, el Volumen, el Tiempo, el Ritmo y la Articulación, Ros, (1990)

2.4 El teatro como recurso pedagógico en la educación

El teatro es un fenómeno social y personal. Es personal porque es apropiado para el descubrimiento, desarrollo y crecimiento de la propia persona. Es social porque se hace en grupo, compartiendo una experiencia determinada a través de un acto de comunicación, Núñez y Navarro, (2007)

La importancia del teatro es una ayuda integral en el desarrollo y espíritu creativo, social y de todo individuo, como la expresión, la imaginación, la creatividad, la sensibilidad y el conocimiento.

Serrano (2013) afirma:

El teatro es de vital importancia en cualquier sociedad ya que es generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae consigo, y estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales y la autoestima. Además, tiene la fascinante tarea de la creatividad, la sensibilidad, la apreciación artística y la expresión, factores que contribuyen al espíritu creativo y social de todo individuo. (p 4)

El teatro es una de las formas artísticas más antiguas y primarias que conoce el hombre. Ya en las sociedades antiguas, en las cuales todavía no existían otras formas de arte más actuales, el teatro ocupaba un gran lugar ya que era un fenómeno a partir del cual una sociedad podía exponer en tono de tragedia o de comedia aquellos elementos que caracterizan su cotidianidad.

Por ejemplo, existen importantes beneficios relacionados con el teatro infantil, que por lo general suelen alcanzar los niños las niñas a las pocas semanas de comenzar a practicar esta divertida actividad.

Bermúdez, (2010) afirma:

- Aumenta la autoestima y la seguridad del niño.
- Incorpora principios que incentivan el respeto.
- Aprendizaje de la convivencia en grupo.
- Conocimiento y control de las emociones.
- Incorporación de pautas de disciplina.
- Creación de una conciencia que le permita lograr constancia en el trabajo.

- Aprendizaje de desenvolvimiento ante el público.
- Ayudar en lo que se refiere a la socialización de los niños, sobre todo en aquellos casos en que se presentan dificultades para comunicarse.
- Transmitir e inculcar valores.
- Crear interés en la reflexión y así motivar el ejercicio del pensamiento.
- Estimular la creatividad y la imaginación, incorporando elementos que permitan jugar con la fantasía.
- Ayudar a que los niños utilicen todos sus sentidos.
- Refuerza las tareas escolares como la lectura y la literatura.
- Acercar conocimientos relacionados con el lenguaje, el arte y la historia.
- Ayudar a mejorar la puntualidad y la atención. (p.19)

Asimismo, Bermúdez añade que todo esto es una ganancia que nosotros tenemos poniendo en práctica el teatro ya que de esta manera los niños y las niñas se identifican con ellos mismos y así explotan todo su potencial y realizan cosas activas que los mantiene entretenidos y sobre todo con un enfoque de aprender significativamente y que les va ayudar a expresarse espontáneamente y sin temor alguno ante las demás personas y las actividades dramáticas reúnen un conjunto de ventajas que el docente ha de valorar para hacer uso de los recursos dramáticos en su clase. Son varios los autores que recogen en sus estudios los aspectos positivos de este tipo de actividades.

Maley (2005, cit. por Zyoud, 2010) resume las ventajas de la dramatización en 12 puntos:

1- Los conocimientos se integran de manera natural en el estudiante: la escucha activa, la expresión verbal espontánea, la lectura y escritura de escena, etc. son algunas de las cualidades que se dan con la dramatización.

2- Se integran aspectos verbales y no verbales de comunicación, estableciendo un

equilibrio cuerpo- mente difícil de adquirir con otras actividades.

3- Los aspectos cognitivos y afectivos son base en la dramatización. Los sentimientos de los estudiantes sí son importantes.

4- Contextualiza plenamente la naturaleza del idioma, por traer a la clase la interacción real de la vida.

5- El aprendizaje integral de la persona y las entradas multisensoriales ofrece oportunidades inigualables para atender a las diferencias de los alumnos.

6- Se fomenta la autoconciencia (y la conciencia de los demás), la autoestima y la confianza; ya través de la confianza, se desarrolla la motivación

7- La motivación se fomentará y se apoyará a través la variedad y la expectación generada por las actividades.

8- El profesor adquiere una transferencia de responsabilidad en su aprendizaje.

9- Se alienta un estilo abierto, exploratorio de aprendizaje donde la creatividad y la imaginación tienen un gran margen para desarrollarse. Esto, a su vez, promueve la toma de riesgos, que es un elemento esencial en el aprendizaje de idiomas.

10- Tiene un efecto positivo en la dinámica del aula y la atmósfera, lo que facilita la formación de un grupo unido. Los estudiantes aprenden juntos.

11- Es una experiencia agradable.

12- Es de bajo coste. En la mayoría de las ocasiones, lo único que necesita es una sala llena de seres humanos

Según Heiner Müller (1990: 100), dice que "...el teatro trata ahora de implicar a la gente en procesos, de hacerles participar. [...] Que la gente se pregunte ¿cómo me habría comportado en esa situación? Y que le venga a la mente que ellos son también fascistas potenciales si sobreviene una situación semejante..."

Al igual que con el vocabulario, la asimilación de las estructuras lingüísticas supone uno de los principales objetivos de esta actividad. El teatro ofrece la posibilidad de enmarcar las funciones lingüísticas en una situación determinada, (Coso, 2016).

Mejora de la capacidad comunicativa y la pronunciación, competencia lingüística y sociolingüística: la experiencia de cualquier docente demuestra las dificultades que encuentra el estudiante para comunicarse oralmente en lengua extranjera. Los diálogos o discusiones propuestos por los libros de texto generan situaciones artificiales que en raras ocasiones motivan al alumno. El aprendizaje del teatro le proporciona al estudiante más reservado un entorno real en el que empezar a desenvolverse comunicativamente. (Torres Núñez, 1996, cit. por Vaqueiro, 2014: 39)

También las relaciones personales: emocionales, individuales y de grupo, competencia intercultural. la expresión de las emociones fluye de manera natural como parte del proceso del teatro lo que facilita la desinhibición de muchos de nuestros estudiantes que temen mostrar sus emociones en público. Por otro lado, y de forma evidente, la relación con el profesor se vuelve mucho más cercana, ya que su integración en el gran grupo es total. (Torres Núñez, 1996, cit. por Vaqueiro, 2014: 39).

Improvisación y memorización, competencia sociolingüística y pragmática: la memorización, tan criticada en los últimos enfoques educativos, forma parte de la técnica teatral de manera ineludible. (Torres Núñez, 1996, cit. por Vaqueiro, 2014: 39).

Por ejemplo, la lengua es trabajada en su globalidad y por lo tanto no se incide en una única estructura gramatical o en el léxico de un centro de interés concreto (Corral Fullà, 2013: 121)

Asimismo, la repetición y memorización como características identificativas del teatro son unas herramientas excelentes para el aprendizaje de una lengua extranjera: “Se ha comprobado que en los ensayos se puede repetir una y otra vez una palabra o una frase y los alumnos no se

cansan. Sin embargo, si ese mismo ejercicio de repetición se hace en clase, ellos no lo aguantan” (Torres Núñez, 1996: 67)

También, la memorización de diálogos que se da en el teatro permite a los estudiantes realizar el texto de una manera más natural y holística, provocando la atención del estudiante en la pronunciación, la entonación y la postura del cuerpo. “Uno de los componentes lingüísticos en los que la práctica de la repetición y memorización ofrece mejores resultados es la pronunciación (Corral Fullà, 2008; Hayes, 1984; Wessels, 1987)”. (Corral Fullà, 2013: 123)

2.5 El teatro como herramienta para un cambio social

Ortega (1969:495) dice que:

En su dimensión antropológica el teatro es una manifestación ritual que plasma la necesidad del ser humano de contemplarse y de reflejarse, e igualmente su anhelo de transformación, de encarnar otros papeles distintos al propio. Asimismo, constituye una herramienta exploratoria que nos proporciona conocimiento y nos promueve la reflexión sobre nuestra realidad y sobre nosotros mismos. Mediante el teatro la persona compone una imagen de sí misma y satisface la necesidad de mirarse. Es un espejo en el que nos vemos representados. En muchos casos, motiva un cambio de perspectiva, porque al vernos proyectados observamos la realidad desde otros ángulos. Personajes y situaciones nos describen nuestra propia realidad de forma no conocida o nos revelan la visión de los otros, el cómo nos ven los demás. Al ser un reflejo de nuestra propia imagen, es también un escenario para conocer otras posibilidades.

Javier Moreno, en el “Proyecto de dinamización rural a partir de un espacio de teatro compartido con personas con discapacidad” afirma que:

El teatro es una forma idónea si lo que queremos es mejorar la participación ciudadana. Cualquiera que se involucre en un proceso de este calibre, sentirá como su

funcionalidad es realmente significativa y útil, de modo que no sólo se asegura la permanencia de la persona en el proyecto, sino que se dará pie a optimizar la creatividad del grupo (p.35)

Israel Hernández expone en su tesis: El teatro como herramienta en el Trabajo Social, algunos ejemplos de la respectiva relación del teatro con el Trabajo Social (Hernández, 2011:22):

- Aprender a diagnosticar y enfrentar los fenómenos del grupo (Trabajo Social con Grupos y/o Comunidades).
- Aprender a trabajar en equipo; desarrollar la capacidad de identificar la frustración propia, así como herramientas para sostenerla; aprender a sostener la crisis o el conflicto, y a utilizarlos como parte del proceso de intervención; dotar de elementos de diagnóstico y de evaluación de procesos y proyectos; trabajar la capacidad de observación.

El teatro es y ha sido objeto de estudio, ha aportado conceptos y metáforas a las ciencias sociales, puede ser aplicado puntualmente en una investigación acción participativa o en otro tipo de proyecto de intervención social (Trujillo, 2011: 6).

Por eso, utilizado como herramienta para hacer intervención social desde diferentes disciplinas, el teatro está más presente de lo imaginado.

Bidegain (2007, referenciada en Hernández, 2013), relevante investigadora de teatro comunitario, afirmaba que éste “siempre ha ido unido a la adversidad, siendo parte de la cultura social y de la vida del hombre ya que le permite expresarse, entender la realidad y el mundo que habita”.

3. Conclusiones

El trabajo que se presenta en este artículo tenía el objetivo general de determinar si el teatro es una herramienta educativa viable para fomentar una distinta, pero buena educación que a la par produzca un cambio social de la persona y asimismo de la sociedad.

1.- El teatro es un medio de expresión creativo y sociable para las personas. Los estudios analizados y los autores citados han demostrado que el teatro, por su fuerte carácter social y lúdico, es ambiente propicio para la expresión de las emociones; ya que fluye de manera natural como parte del proceso, lo que facilita la desinhibición de la persona.

2.- El teatro, al ser un poderoso recurso para la comunicación, puede influir en la recepción del público, cambiar sus ideas, emociones y pensamientos, además de ayudar en la formación de valores. Por ello es una alternativa viable como herramienta pedagógica.

3.- Si se aplican los recursos pedagógicos teatrales en niños, poco a poco, los futuros jóvenes pueden tener una base sólida, preparándolos no solo para un buen desenvolvimiento académico, sino también social.

4.- Se recomienda que los establecimientos educativos acojan, como parte de su plan curricular, un área dedicada al teatro y la actuación, o sino que en los recursos pedagógicos se vean reflejada las herramientas del teatro.

4. Bibliografía

Astrosky, D. (Agosto de 2008). *El teatro en la historia*. Obtenido de <http://teatroenlahistoria.blogspot.com/2008/08/teatro-en-roma.html>

Bermudez, G. (05 de 06 de 2010). *Pequelia*. Obtenido de <http://pequelia.republica.com/ninos/teatro-infantil-beneficios-de-practicar-esta-actividad.html>

Coso, E. d. (2016). La representación teatral como técnica didáctica para la enseñanza de la pragmática en el texto dialógico en ELE.

Dominguez, P. A., & Lopez Martin, A. (2016). El teatro como herramienta didactica en la enseñanza de la historia de la educación contemporánea. *Revista digital de investigación en docencia universitaria*, 49.

expresionista, T. (2013). *Teatro expresionista*. Obtenido de <https://www.hisour.com/es/expressionist-theater-34791/>

Fernandez, M. á. (2020). *islabahia.com*. Obtenido de http://www.islabahia.com/arenaycal/2010/173_julio_agosto/miguel_a_fernandez173.asp#:~:text=El%20teatro%20naci%C3%B3n%20en%20Atenas,vino%20y%20de%20la%20vegetaci%C3%B3n.&text=El%20primer%20teatro%20construido%20fue,los%20espectadores%20y%20la%20escena.

Historia, C. (Septiembre de 2020). *CurioSfera*. Obtenido de <https://curiosfera-historia.com/teatro/>

Historiae. (07 de Febrero de 2017). *Historiae*. Obtenido de <https://historiaeweb.com/2017/02/07/origen-teatro-griego/>

Martinez, G. B. (s.f.). La esencia del Teatro. *Ideas Esteticas*, 111-135.

Montero, I. G. (2002). LA EDUCACIÓN ACTUAL ANTE LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. *Temas*.

Posada, M. S. (febrero de 2004). *Educación secundaria obligatoria*. Obtenido de <http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1venover.htm>

Ramos, R. N. (s.f.). La comunicación teatral.

Significados. (Setiembre de 2020). *Significados*. Obtenido de <https://www.significados.com/comunicacion-verbal/>

Uribe, L. A. (2009). A propósito de la comunicación verbal. *Forma y Función*.

Zucchetti, F. C. (Junio de 2010). *Las virtudes del teatro (una mirada educativa)*. Obtenido de <https://olavecabracobra.wordpress.com/2010/06/05/el-teatro-como-medio-educativo/#more-143>

Foucault, Michael. (1984). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Bogotá: Siglo XXI
Ros (1990). *Los profesores como intelectuales; hacia una pedagogía crítica del aprendizaje*.
Barcelona - Buenos Aires – México: Paidós.

Hall, Edward T. (1992). *La dimensión oculta*. México: Siglo XXI Editores.

Navarro, M., & Núñez, L. (2007). *Dramatización y educación: aspectos teóricos*. *Teoría educativa*. 19, 2007, pp. 225-252 recuperado de <http://goo.gl/vliM91>

Torres Núñez, J.J. (1996): *Nuevos horizontes para el teatro en la enseñanza de idiomas*.
Universidad de Almería. Servicio de publicaciones, 1996.

Corral Fullà, A. (2013): "El teatro en la enseñanza de lenguas extranjeras La "dramatización" como modelo y acción." *Revista Científica Complutense, Didáctica, lengua y literatura*. Vol. 25, pp. 117- 134.

Torres Núñez, J.J. (1996): *Nuevos horizontes para el teatro en la enseñanza de idiomas*.
Universidad de Almería. Servicio de publicaciones, 1996.

(16 de agosto de 2007). *El arte y el Trabajo Social para la intervención Social*. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://ensayos2007.blogspot.com.es/2007/08/el-arte-y-el-trabajo-social-parala.html>

Cutillas, V. (2005). *La enseñanza de la dramatización y el teatro: Propuesta didáctica para la enseñanza secundaria*. Universitat de València. Recuperado a partir de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=7141>

- Arriagada, I. (09 de 2018). *Grupo Educar*. Obtenido de <https://www.grupoeducar.cl/noticia/el-teatro-como-herramienta-pedagogica/>
- Astrosky, D. (Agosto de 2008). *El teatro en la historia*. Obtenido de <http://teatroenlahistoria.blogspot.com/2008/08/teatro-en-roma.html>
- Beristáin, H. (1995). *Diccionario de retórica y poética*. Mexico: Porrúa.
- Brook, P. (1997). El espacio vacío.
- CurioSfera*. (Septiembre de 2020). Obtenido de <https://curiosfera-historia.com/teatro/>
- Dominguez, P. A., & Lopez Martin, A. (2016). El teatro como herramienta didáctica en la enseñanza de la historia de la educación contemporánea. *Revista digital de investigación en docencia universitaria*, 49.
- expresionista, T. (2013). *Teatro expresionista*. Obtenido de <https://www.hisour.com/es/expressionist-theater-34791/>
- Fernandez, M. á. (2020). *islabahia.com*. Obtenido de http://www.islabahia.com/arenaycal/2010/173_julio_agosto/miguel_a_fernandez173.asp#:~:text=El%20teatro%20naci%C3%B3n%20en%20Atenas,vino%20y%20de%20la%20vegetaci%C3%B3n.&text=El%20primer%20teatro%20construido%20fue,los%20espectadores%20y%20la%20escena.
- Gómez, F. S. (2016). La comunicación. *Salus*.
- Historiae. (07 de Febrero de 2017). *Historiae*. Obtenido de <https://historiaeweb.com/2017/02/07/origen-teatro-griego/>
- Lenguaje verbal y no verbal*. (s.f.). Obtenido de <http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1venover.htm>
- Martinez, G. B. (s.f.). La esencia del Teatro. *Ideas Esteticas*, 111-135.
- Posada, M. S. (febrero de 2004). *Educación secundaria obligatoria*. Obtenido de <http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1venover.htm>

Profesor en Línea. (2015). Obtenido de

<https://www.profesorenlinea.cl/castellano/generodramatico.htm>

Raffino, M. E. (30 de Septiembre de 2020). *Teatro*. Obtenido de Concepto.de:

<https://concepto.de/teatro/>

Significados. (Setiembre de 2020). *Significados*. Obtenido de

<https://www.significados.com/comunicacion-verbal/>

Sopenaix, E. T. (1982). *El teatro Griego*. España: Ramon Sopena S.A.

Uribe, L. A. (2009). A propósito de la comunicación verbal. *Forma y Función*.

Zucchetti, F. C. (Junio de 2010). *Las virtudes del teatro (una mirada educativa)*. Obtenido de

<https://olavecabracobra.wordpress.com/2010/06/05/el-teatro-como-medio-educativo/#more->

143