

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO
ESCUELA DE TEATRO.

“JUEGOS TEATRALES
PARA UNA ADECUADA RELACIÓN DENTRO DEL AULA:
UNA EXPERIENCIA DESDE LA PEDAGOGÍA TEATRAL EN LOS PRIMEROS
MEDIOS DEL LICEO MUNICIPAL PAUL HARRIS, COMUNA DE PADRE
HURTADO, REGIÓN METROPOLITANA”.

Alumnas: Fuentes Casanova, Paloma.
Guzmán Yáñez, Estefanía.
Profesor(a) guía: Fiabane Salas, Flavia.

Tesis para optar al título de Profesor(a) de Teatro.
Tesis para optar al grado de Licenciado(a) en Teatro/ Licenciado(a) en Educación.

Santiago, 2013

“Cada hoja de la presente investigación está dedicada a quienes creen y confían que el camino del arte y de la educación son un medio de liberación, descubrimiento y creación, los cuales permiten, actualmente nuestra felicidad.

Dedicado a quienes apoyaron y respetaron nuestro trabajo constantemente. A quienes nos criticaron y motivaron para avanzar y no decaer. Para ustedes, nuestros colegas; docentes; amigos; para la Compañía Teatral La Porfía y por sobre todo, a nuestras familias que vivieron junto a nosotras, las penas y alegrías de esta experiencia.

Para todos ustedes son las siguientes letras, las cuales fueron escritas con ilusión; ingenuidad; curiosidad; emoción; desesperación; cansancio; desilusión; inquietud, felicidad y nuevas esperanzas. Párrafos cargados de tiempo, dedicación y exagerado cariño... llenos de preguntas, contradicciones; afirmaciones y aprendizajes.

Son aquí líneas escritas que se traducen en experiencias, en humanidad... palabras que fueron, son y serán parte de nuestras vidas”.

“Nunca podré estar satisfecho con lo que hice, ni tranquilo con lo que he alcanzado. Quiero más. Mis posibilidades como ser humano son infinitas”.
(Jodorowsky, Alejandro.2007)

TABLA DE CONTENIDOS:

1. Introducción.	6
1.1 Fundamentación.	9
1.2 Formulación del Problema.	12
1.3 Objetivo general de la investigación.	13
1.4 Objetivos específicos de la investigación.	14
1.5 Metodología de investigación.	14
1.6 Tipos de investigación.	15
1.7 Enfoque de la investigación.	16
1.8 Viabilidad.	17
1.9 Hipótesis presentada.	18
1.10 Delimitación de la investigación.	18
2. Marco Teórico.	20
2.1 Educación por el Arte.	20
2.2 Pedagogía Teatral.	25
2.3 Juego Dramático – Teatral.	30
2.4 Relaciones Humanas: <i>“Conmigo y con los demás”</i> .	39
2.5 Adolescente y Educación.	41
3. Características de la comuna de Padre Hurtado.	45
3.1 Antecedentes históricos de la comuna de Padre Hurtado.	46
3.2 Antecedentes geográficos y poblacionales de la comuna de Padre Hurtado.	46
3.3 Infraestructura vial y transporte de la comuna de Padre Hurtado.	49
3.4 Antecedentes socio-económicos de la comuna de Padre Hurtado.	51
3.5 Establecimientos escolares de la comuna de Padre Hurtado.	54
3.6 Organización de la educación en la municipalidad de Padre Hurtado.	56
4. Liceo Paul Harris.	58

4.1 Proyecto Educativo del Liceo Paul Harris.	59
4.2 Ubicación geográfica del Liceo Paul Harris.	60
4.3 Caracterización de los primeros medios del Liceo Paul Harris.	62
4.4 Evolución de matrículas de los primeros medios, año 2012.	62
4.5 Distribución de género y rango de edad.	64
4.6 Procedencia escolar de los estudiantes.	66
4.7 Nivel educacional de los padres.	67
4.8 Información de libros y observaciones de clases.	70
4.9 Diagnóstico.	75
5. Ejecución del proyecto en la asignatura Desarrollo Personal.	80
5.1 Objetivos generales del proyecto.	81
5.2 Contenidos.	83
5.3 Descripción de las actividades más relevantes.	85
5.4 Estructura de una clase.	86
6. Resultados obtenidos.	88
6.1 Test de factores de estudio.	89
6.2 Autoevaluación.	92
6.3 Notas de campos de observación del proceso.	95
6.4 Interpretación de entrevistas y comentarios de docentes y estudiantes al finalizar el proceso.	98
7. Conclusiones.	106
8. Bibliografía.	115
9. Anexos.	123
9.1 Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM 2012).	124
9.2 Observaciones de clases.	127

9.3 Observaciones del espacio.	135
9.4 Comentarios sobre el estudiantado.	141
9.5 Descripción de algunos ejercicios realizados en clases.	141
9.6 Detalle del trabajo en el primer semestre.	149
9.7 Detalle del trabajo en el segundo semestre.	158
9.8 Historia del Primero medio A: <i>"Nada es igual que antes"</i> .	167
9.9 Historia del Primero medio B: <i>"Mi actual inquietud"</i> .	171
9.10 Cartas realizadas por los estudiantes.	175
9.11 Descripción de la actividad: miércoles 3 de octubre, clase dirigida por Bartolomé Silva.	189
9.12 Descripción de la actividad: jueves 4 de octubre, clase dirigida por Hugo Medina.	193
9.13 Descripción de la actividad: miércoles 17 de octubre, clase dirigida por Jeair Baurba.	196
9.14 Comentarios del último día de clases.	201
9.15 Entrevistas.	203
9.16 Registro visual de las clases.	227
9.17 Formato de Planificaciones.	231
9.18 Evaluación de acuerdos clase a clase.	232
9.19 Pauta de evaluación. Ejercicio: Circuito con pelotas de tenis.	233
9.20 Test de Factores de Estudio.	234
9.21 Autoevaluación.	235

1. INTRODUCCIÓN.

La Pedagogía Teatral abre un nuevo mundo a las autoras de este trabajo, sin dejar de reafirmar la necesidad de seguir ejerciendo la interpretación teatral, que es la fuente de conocimiento que les permite comprender la importancia de esta metodología activa, por medio de la vivencia de la frustración y el éxito, la convivencia, el trabajo en equipo y el valorar aún más el arte como medio de “sanación y desarrollo personal”.

El teatro, en sí mismo es un juego al servicio de quien quiere participar u observar, porque presenta la contradicción del equilibrio y el control junto con el desequilibrio y el descontrol, ya que, en el teatro se siente, se expone y se vive con las emociones y experiencias personales que permiten navegar en el reír, llorar y volver a reír a través de un proceso creativo, navegando por una ruta de emociones.

Esta tesis se realizó en el marco de un proyecto de investigación – acción, originado a partir de una actividad curricular que consistió en la observación de la asignatura “Desarrollo personal” en dos primeros medios de un liceo municipalizado durante el año 2011. Lo observado y analizado en esa oportunidad generó la propuesta de investigación que en este texto se presenta.

Las dos experiencias señaladas, tanto la práctica de observación como la experiencia del trabajo de tesis, han permitido a las autoras reafirmar la vocación descubierta durante los años de formación en pedagogía y arte teatral, así como motivar la indagación respecto de que si el teatro puede convertirse en una metodología útil dentro del aula, para así incentivar tanto a docentes, monitores, actores y estudiantes a su incorporación como medio de formación y aprendizaje.

El propósito es exponer el proceso, los resultados y conclusiones que arroja la intervención del juego teatral en dos cursos de primero medio de un

establecimiento educacional Municipal y así analizar el aporte que puede generar el teatro en los procesos de desarrollo de estos estudiantes.

Ahora bien, uno de los factores fundamentales del por qué se elige realizar esta experiencia de incorporación del teatro al aula es la voluntad e interés, de ambas autoras, a la formación y crecimiento personal de los adolescentes. Se estima que se requiere un rol activo frente a la constatación de que muchos jóvenes se niegan o se les niega tener posibilidades de indagar en su desarrollo personal e interpersonal, por lo que el aporte es, en primera instancia, desde la condición de personas así como de docentes, en tanto se estima relevante apoyar el desarrollo de emociones y de las relaciones interpersonales, aspectos esenciales en la formación integral.

El arte establece un espacio en donde los jóvenes pueden descubrir su propio cuerpo y sus habilidades, pueden reír y ser espontáneos, un espacio en donde sean ellos mismos, un espacio en donde sepan que los y las docentes confían en ellos y desean lo mejor para sus vidas, y es que durante el proceso formativo de las investigadoras de este proyecto, se comprendió que todo “por qué” tiene su respuesta y que el arte puede ser un gran medio que permite descubrir en las emociones y particularidades, sintiendo que somos humanos, que no estamos solos, que tenemos la capacidad de generar empatía y de resiliencia, elementos necesarios para la vida social del ser humano.

Al docente le debe urgir encontrar la forma de poder motivar al estudiantado al aprendizaje, no basta con que ellos/ellas “sepan”, sino que ellos/ellas “quieran saber” para darle un verdadero sentido a las asignaturas, contenidos y la vida escolar. Y es aquí donde se ve una gran carencia en el aula de clases, donde se evidencia que los adolescentes no tienen incorporado una actitud adecuada para un estudio óptimo. Para lograr lo anterior, se considera que es esencial estar en un ambiente grato, de confianza y respeto, un ambiente con buenas relaciones

entre docentes y estudiantes y entre ellos mismos para lograr una mejor actitud en los protagonistas de la educación.

Es por esto que esta investigación emerge de una necesidad que requiere análisis y acciones concretas, para buscar satisfacer estas falencias. Por lo que se experimentó con el juego teatral para conocer los recursos que éste ofrece al proceso de aprendizaje y así compartir esta metodología con quienes desean buscar e implementar nuevas técnicas artísticas para favorecer el aprendizaje en el aula. No se requiere ser necesariamente un actor/actriz para utilizar estas técnicas, sino que pueden ser usadas por todos aquellos interesados en incentivar el arte y el juego como un medio de enseñanza y aprendizaje mutuo y continuo entre docentes y estudiantes, posibilitando y abriendo caminos para crear un espacio grato, donde la aceptación, la atención y la valoración grupal e individual serán los ejes centrales para lograr una buena comunicación dentro del aula.

Para las autoras, este trabajo constituyó una experiencia de vida y de conocimiento, que con certeza requiere seguir profundizándose a través de la investigación, el cuestionamiento y la transformación de las propias prácticas para obtener mejores resultados, porque una buena educación no la hacen algunos, la hacemos todos.

“Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago” (Freire, Paulo.2004)