

ESCUELA DE TEATRO

LICENCIATURA EN TEATRO MENCIÓN EN PEDAGOGÍA TEATRAL

La euritmia como herramienta de la pedagogía teatral: Trabajar la autoestima y mejorar la autoimagen

Estudiantes: Valentina Bazán López

Daniela Deramond Espina

Nicole Duarte Peña

Profesor Guía: Jesús Urqueta C.

Tesis para optar al grado de Licenciado en Teatro con mención en Pedagogía
Teatral

2013

A Eugenia Pincheira, Harlet Trujillo y sus estudiantes,

por permitirnos conocer esta hermosa disciplina

a través de la cual podemos darle

un toque mágico a nuestras vidas.

Agradecimientos de Valentina Bazán López

En esta oportunidad quiero agradecer de todo corazón a Adriana López Ortiz y Domingo Bazán Campos, por permitirme estudiar teatro desde el primer momento en que dije que quería hacerlo, por fomentar mis aptitudes artísticas desde que tengo unos 4 años, gracias por acompañarme y apoyarme siempre, por darme la oportunidad de estudiar esta carrera “de mentira”, muchas gracias por creer en mí.

A mis hermanos Matías, Mariana y Tomás, por escucharme hablar de eurytmia una y mil veces dando la misma explicación a la hora de la once desde hace unos seis meses. A Hernán por preguntar de qué estoy haciendo la tesis, como voy con ella y cuándo me voy a titular, más que nada por estar. A la tía Paty por ser tan incondicional, por sus consejos y sus desayunos que nunca me tomaba antes de ir a reunión de tesis. A la Mamá Eliana, por enseñarme los números y los colores cuando era muy pequeña y por estar siempre preocupada de lo que estoy haciendo en mi vida.

A Ítalo Jiménez por estar a mi lado siempre durante todo este proceso, por escuchar mis quejas, mis alegrías y también por las muchas veces que le hablé de esta investigación, por ser mi compañero de vida y entregarme su amor incondicionalmente.

Pero sobre todo agradezco a mis compañeras en este horroroso proceso: Nicole Duarte y Daniela Deramond, porque sin ellas nunca hubiera podido concretar esta investigación que nos ha servido para conocernos inmensamente y que me ha enseñado a ser un poco más tolerante conmigo misma y con las demás personas. Gracias infinitas por aguantar mis mañas, por esas ricas tacitas de agüita de hierbas o té que nos tomamos una y mil veces en el depa, por los almuerzos, por ver la teleserie juntas y por muchas cosas más, en fin gracias por los buenos y malos momentos que hemos pasado en todo este proceso.

Agradecimientos de Daniela Deramond Espina

A todos los que supieron entender este largo y difícil camino, acompañándome en los altos y bajos de este importante proceso educativo.

A mis padres, Sandra Espina y Jorge Deramond, por darme amor incondicional y con mucho esfuerzo hacer posible un sueño. Me acompañaron incondicionalmente en un camino largo y desconocido, en los momentos exactos calmaron mis llantos e incertidumbres con sabios consejos, me dieron día a día el impulso para no rendirme y seguir siempre adelante.

A mi tía, Patricia Espina, por saber siempre escucharme como escucha una amiga y al igual que mis padres darme apoyo y amor incondicional.

A Bernardo Muñoz, mi compañero de vida, amigo, pololo y futuro esposo, por apoyarme y acompañarme en este camino, que se que no lo logro entender a cabalidad, pero gracias a su amor incondicional siempre supo estar a mi lado.

A Lucia Parrini, mi nona, por el amor incondicional y preocupación constante que me dio durante estuvo a mi lado, a pesar de no estar completamente de acuerdo con la carrera siempre estuvo a mi lado. Se que me sigues acompañando y cuidando como siempre, pero ahora desde arriba como un angelito

A Nicole Duarte y Valentina Bazán, compañeras de este proceso de tesis, y de mis últimos años de carrera, por su amistad y lealtad, por acompañarme no tan solo en este proceso, sino que también, en momentos difíciles de la vida.

Y finalmente a los profesores, que me entregaron conocimientos y no solo me hicieron crecer como profesional sino que como persona y a mis compañeros, que se transformaron en mi segunda familia y algunos en mis amigos que hicieron que el día a día fuera agradable, lleno de risas y a veces de llantos.

Agradecimientos de Nicole Duarte Peña

En esta ocasión quisiera agradecer a mis padres, Hermosina Peña y Jorge Duarte, por enseñarme e intentar transmitirme lo mejor de cada uno, por construir la persona que soy, por educarme no a través del castigo, sino que a través del amor y la libertad de escoger, por demostrarme con hechos que la vida se trata de esfuerzo y la sostienen los valores y el amor. Hago un reconocimiento especial a mi madre por demostrarme la fuerza que posee convirtiéndose en mi más grande referente de mujer, de ser humano, de amor.

Agradecer a mis hermanos Gustavo, Carolina, Alejandra y Jaime, porque cada uno ha jugado un rol casi paternal en mi vida, aconsejándome, enseñándome a través de sus errores y sus logros, conteniéndome en momentos difíciles y exigiendo lo mejor de mí en cada momento, en cada proceso de mi vida.

Agradezco también a mis sobrinos, que son bastantes, por demostrarme que también puedo enseñar y educar, por convertirse en mis primeros estudiantes.

En este momento también agradezco a Anita López, por su compañía, por su paciencia... En fin, por estar ahí. Por confiar y creer en mí y en mis capacidades, por dejarme llorar en su hombro sin preguntarme las razones, por escucharme y contenerme sin esperar nada a cambio.

A mis amigas y amigos, por creer en mi e impulsarme a estudiar teatro y ayudarme a aclarar dudas en mi camino, sin duda alguna han sido maestros y familia en mi vida

Por último agradezco a mis compañeras de tesis, Valentina Bazán y Daniela Deramond, por acompañarme, por dejarme ser su compañera en este proceso. Por los desayunos y almuerzos compartidos, por las risas, por los disgustos y por conocernos profundamente cada una, porque no aprendimos sólo de Euritmia en esta tesis, también aprendimos de nosotras, aprendimos a aceptarnos, a conocernos y a querernos.

Índice

Dedicatoria	Pág. II
Agradecimientos Valentina Bazán López	Pág. III
Agradecimientos Daniela Deramond Espina	Pág. IV
Agradecimientos Nicole Duarte Peña	Pág. V
1.Introducción	Pág. 8
1.1. Planteamiento del problema	Pág. 15
1.2. Problema de investigación	Pág. 18
1.3. Justificación del problema	Pág. 19
1.4. Objetivo de la investigación	Pág. 22
1.4.1. Objetivo General	Pág. 23
1.4.2.Objetivos específicos	Pág. 23
2. Marco Teórico	Pág. 24
2.1 La Eurytmia	Pág. 25
2.1.1. Rudolf Steiner y la Antroposofía	Pág. 26
2.1.2. ¿Qué es la eurytmia?	Pág. 28
2.1.3. La Eurytmia en la escuela	Pág. 29
2.1.4. La importancia de la Eurytmia en la escuela	Pág. 32
2.2 Autoestima y Autoimagen	Pág. 33
2.2.1. Autoimagen	Pág. 34
2.2.1.1.Construcción de la autoimagen	Pág. 34
2.2.1.2. Desarrollo del auto concepto según Piaget	Pág. 35
2.2.1.3 Emociones y Autoimagen	Pág. 37
2.2.1.4 Erikson en el desarrollo de la autoimagen	Pág. 38
2.2.2. Autoestima	Pág. 41
2.2.2.1. La autoestima en la escuela	Pág. 42
2.2.2.2. La importancia del profesor en la autoestima del estudiante	Pág. 44
2.3 Pedagogía	Pág. 46
2.3.1. La educación formal	Pág. 47
2.3.1.1. El Conductismo de Skinner	Pág. 47
2.3.1.2. El Constructivismo	Pág. 48
2.3.1.3. El Aprendizaje Significativo	Pág. 49
2.3.2. La Pedagogía Teatral	Pág. 50
2.3.2.1. Creatividad en la educación	Pág. 50
2.3.2.2. El juego dentro del proceso educativo	Pág. 51
2.3.2.3. El juego teatral como herramienta didáctica pedagógica	Pág.53
2.3.2.4. La pedagogía teatral en Chile	Pág. 54

3. Análisis de Contenidos	Pág. 56
3.1. La Pedagogía Teatral inserta en la educación formal: ¿Utopía o Realidad?	Pág. 57
3.2. Como trasladar la Euritmia a la Educación formal	Pág. 61
3.3. Resultados de la Euritmia como herramienta de la Pedagogía Teatral para trabajar el Autoestima	Pág. 62
4. Conclusión	Pág. 65
4.1. La revalorización del Estudiante	Pág. 66
4.2. La emancipación del cuerpo: ¿por qué la Euritmia?	Pág. 68
4.3. El Aula como vehículo para un mágico viaje	Pág. 69
5. Bibliografía	Pág. 71
6. Glosario	Pág. 74
7. Anexos	Pág. 77
7.1. Entrevista a Harlet Trujillo	Pág. 78
7.2. Entrevista de la segunda formación de Euritmia en Chile	Pág. 81

Introducción

“Viernes 16 de noviembre de 2012. 14:30 horas. En el colegio Don Enrique Alvear, en el primero medio C, se realiza el consejo de curso. Los estudiantes se notan exhaustos y en la sala hace calor. La disposición espacial de las mesas es una forma de herradura de doble fila. Nos encontramos ubicadas al medio de la segunda fila de esta. El escritorio de la profesora jefe se ubica frente a la puerta del aula. El día de hoy asistieron veinte de cuarenta y tres estudiantes.

La profesora, desde el pasillo, llama a los estudiantes para entrar en reiteradas oportunidades: “Voy a cerrar la puerta”. La cierra. Cuatro estudiantes quedan afuera. Bullicio en la sala. Toma alrededor de 15 minutos comenzar la sesión.

La profesora explica que durante el consejo de curso se organizará la participación de este en actividades extra programáticas del colegio y se revisarán los resultados académicos del mes.

Los estudiantes que quedan fuera, golpean la ventana, la puerta, gritan y molestan en varias oportunidades durante la clase.

Tres estudiantes de al lado de la ventana están distraídos. Ríen, hablan a un volumen elevado. Dos utilizan reproductores de música. La profesora les llama la atención:

“Guarda eso, Rodolfo. Bastián, silencio...Chiquillos estamos en primero medio... Ya no sé cómo decirles la cosas...” Luego de un rato, el trío vuelve a distraerse. La profesora los ignora. Comienza a hablar más fuerte. Se nota irritada. Luego de un rato los expulsa. La sala se torna silenciosa. Se sigue con la planificación de la clase.

En la parte destinada a la actividad extra programática la profesora pregunta quién quiere inscribirse en la visita al hogar. Hay 12 cupos. Siete estudiantes ya estaban inscritos desde el día anterior. Más del cupo total levanta la mano. La profesora inscribe sin considerar a los ya registrados.

Estudiante: Tía, yo ya estaba inscrito es injusto...

Profesora: Ahí vemos.

Repentinamente se cambia de actividad. Comienza la revisión de los promedios. Al comienzo de la lista están todos callados. Paulatinamente comienza el bullicio. La profesora obvia el ruido. Suena el timbre. Los estudiantes abandonan la sala raudamente.”

La situación detallada anteriormente representa, en parte, lo que sucede en nuestras aulas, dejando en evidencia que, en Chile, la única percepción de educación que se tiene es sobre una educación institucional que trabaja en conjunto con el sistema económico, adiestrándonos para ser mano de obra eficiente, dejando de lado los intereses y realidades de los estudiantes.

Desde que la dictadura del General Augusto Pinochet creó la LOCE, cualquier persona puede tener un colegio, el único requisito es tener cuarto medio. Por lo tanto, esto ha hecho que la educación pase, en una gran cantidad de casos, a ser un bien de consumo y los estudiantes un producto más que se entrega, siendo la única garantía que indique esta labor realizada los puntajes SIMCE y PSU, dándole al proceso educativo un tinte netamente cuantitativo, reduciéndolo a números en un certificado de notas; incitando a la ignorancia y entregando información superficial que sólo sirve para ciertos aspectos de la vida, dejando de lado el aspecto humano del estudiante. Así se fomenta la automatización de las personas que es tan característica en una sociedad neoliberal, ya que a estos sólo se les entrega información, como quien rellena un recipiente, creando personas que sólo sirvan como mano de obra, en lugar de crearles un interés por aprender, un interés por saber quiénes son, de dónde vienen y quiénes los rodean, por reconocer sus facultades y aceptar que el otro también posee virtudes que pueden contribuir en nuestro desarrollo personal.

Podemos evidenciar esta ausencia de “humanidad” en la educación con sólo entrar a un salón de clases, pues las mesas se encuentran dispuestas en el espacio en forma estratégica para que el estudiante no “copie” en las evaluaciones, segregando a los estudiantes entre los más “aplicados” sentándose

adelante y los más “desordenados” ubicados, generalmente, al final; dándole énfasis en que desarrollen su trabajo de manera “autónoma” y sobre todo solitaria, mirando la nuca del compañero de adelante, ignorando totalmente el contacto visual y corporal con sus compañeros. Pero todo esto tiene un fin, seguir de manera efectiva las instrucciones del docente que se encuentra en la parte frontal del salón como un sacerdote en su capilla, poseedor de la verdad.

Al ignorar el aspecto sensible del estudiante, se excluye una parte importante al momento de educar. Poco a poco vamos atrofiando el lado emocional del sujeto; formando jóvenes poco empáticos, con poca capacidad de trabajo en equipo y de expresar sus opiniones y emociones. Pero el problema no queda sólo ahí, pues ha consecuencia de todo esto tenemos una sociedad individualista y automatizada, donde ya no existe la vida de barrio de antaño, sino que edificios impersonales que hacen que Chile sea un país en que nos cuesta establecer vínculos y desarrollar la capacidad de adaptarnos al otro, no nos importa si lo que decimos o hacemos hará daño, tendemos a sobreponer nuestras ideas, lo que trae como consecuencia un mal liderazgo y conflictos cotidianos que podrían ser evitados para así lograr una mejor relación del individuo con su entorno.

La escuela se encarga de entregar información y conocimientos a sus estudiantes ignorando quiénes son éstos, la diversidad de estilos de aprendizaje; además de sus historias e inquietudes. Educando de esta manera a los estudiantes se les entrega un aprendizaje superficial, los conceptos no perduran en el tiempo, olvidándose, generalmente, de inmediato. ¿O acaso recordamos el por qué realizar ciertos conceptos y fórmulas matemáticas? o ¿podríamos hacer un análisis profundo de ciertos hechos históricos? El niño que va a la escuela debe memorizar lo que se le “enseña” para la evaluación, sin saber para que le sirve realmente. No hay comprensión de los contenidos, afinidad con sus pares, ni confianza en sí mismo, lo que puede verse reflejado finalmente en un problema de autoestima que lo condiciona para el resto de su vida. Es por esto último que es muy importante que los profesores e instituciones educacionales reconozcan su

injerencia en el desarrollo personal de sus estudiantes y se hagan cargo de los problemas de autoestima presentes en ellos dentro de las aulas, ya que al generar confianza entre educador-estudiante y trabajando con los intereses y realidades de los jóvenes se podría trabajar directamente el problema y mejorar la calidad del proceso de aprendizaje, así este dejaría realmente una huella en sus vidas.

Ante esta realidad, creemos que es urgente un cambio en la forma que educamos en nuestro país y, desde esta urgencia nos preguntamos cuáles son las herramientas que podemos utilizar para llevar a cabo este cambio.

Al comenzar esta investigación siempre tuvimos claro, como “pedagogas teatrales”, que queríamos hacer este cambio desde el trabajo del y con el cuerpo, ya que este es el elemento que se hace cargo de los signos culturales que amparan al sujeto, transformándose en un elemento discursivo más concreto y sincero que la palabra misma.

“Cada uno de nosotros habla, se mueve, piensa y siente en forma distinta, de acuerdo, en cada caso, con la imagen de sí mismo que ha construido con los años. Para modificar nuestra manera de actuar debemos modificar la imagen de nosotros mismos que llevamos dentro. Esto implica, desde luego, cambiar la dinámica de nuestras reacciones, no el mero reemplazo de una acción por otra. Tal proceso supone no sólo cambiar nuestra autoimagen, sino también la índole de nuestras motivaciones, y movilizar además todas las partes del cuerpo interesadas en ello.

Esos cambios determinan las notables diferencias en la forma en que cada individuo ejecuta acciones similares, por ejemplo, escribir a mano y pronunciar”. (Feldenkrais, M. 1991. Pág. 18.)

En el desarrollo de nuestra práctica pudimos observar diferentes situaciones que ponían en evidencia la relación del cuerpo con la autoimagen y estados de ánimo de cada joven, como por ejemplo las diferentes rivalidades

presentes entre los estudiantes que se ven reflejadas en actitudes corporales o por otro lado las frustraciones y penas que se evidencian en la postura corporal; principalmente en la espalda y cuello. Sin embargo, estas señales no son advertidas, en su mayoría, por el resto de los docentes, pues estos se limitan al cumplimiento de metas en el aspecto curricular y al comportamiento “óptimo” abandonando aspectos sensibles del estudiante, pasando, este, a ser visualizado como un ser unilateral cuyo desarrollo en la escuela se remite de forma única a las calificaciones. Destruyendo así, cualquier motivación y autoestima de aquellos estudiantes que no logran alcanzar los estándares que propone la institución.

“Hay sistemas educativos familiares o escolares que se basan en la posibilidad de que cada niño desarrolle lo mejor de sí en la situación educativa. Otros sistemas creen que el mejor método educativo es la presión y la amenaza. Estos últimos, a pesar de lograr con algunos alumnos un éxito académico discreto, en la mayoría de los casos son un fracaso, tanto en relación al rendimiento escolar como al desarrollo afectivo para todos, el costo emocional en relación a la autoestima es de un alto potencial destructivo. Tanto

el profesor como el estudiante experimentan sentimientos negativos que son perjudiciales para la relación y para la construcción de la identidad” (Milicic Müller, 2001, p. 23).

Al vernos enfrentadas a esta problemática, comenzamos a investigar sobre tipos de educación no convencionales que encausaran el proceso educativo hacia una construcción integral del estudiante, encontrando el Método Montessori, método basado en la búsqueda de las potencialidades de los estudiantes, mediante un proceso individual rico en materiales, infraestructura, afecto y respeto, además la Pedagogía Libertaria, la cual nace del anarquismo y sus bases son: la libertad del individuo, ir contra las autoridades, autonomía de juego, el juego como acceso al saber, coeducación de sexos y social. Por último, nos

encontramos con los colegios Waldorf. Esta es una pedagogía centrada en el ser humano y que pone como base el sentir, el querer y el pensar. La herramienta de sus colegios es la Eurytmia, cuyo objetivo es que el estudiante se encuentre con su yo interno mediante el trabajo corporal, estimulando la agilidad, la sicomotricidad y la coordinación corporal interna, desarrollando la orientación espacial, la concentración, la creatividad, la estética, la capacidad de expresión y la sensibilidad social. Esto produce en el estudiante una nueva forma de ver y enfrentarse al mundo que habita.

Tomamos la decisión de quedarnos con esta última forma de educar para empezar nuestra investigación, ya que hay varios puntos que concuerdan con nuestra idea de educación. Creemos que sería una ayuda increíble para el trabajo de la autoestima de los estudiantes ya que tiene como base el trabajo con el ser humano, desarrollando fuertemente su yo interno.

La herramienta que tenemos en nuestras manos es la Pedagogía Teatral; que desarrolla en los niños la confianza en sí mismo, el trabajo en equipo, los sentidos, las emociones. Todo esto a través del juego teatral, trabajando, específicamente, con la realidad de cada estudiante.

Tanto la Eurytmia como la Pedagogía Teatral no consideran la competitividad que si está presente en la educación formal, ya que se enfocan principalmente en el proceso que se lleva a cabo durante el trabajo, y a pesar de ser formas muy diferentes de trabajar, desarrollan específicamente diferentes ámbitos del cuerpo, de manera que podrían llegar a complementarse, por lo tanto ¿qué ocurriría si tomamos la Eurytmia y la utilizamos como una herramienta de la Pedagogía Teatral?

1.1 Planteamiento del problema

El proceso educativo se ve influenciado por el entorno y este, a su vez, es afectado y generado por las decisiones que se toman en el ámbito político y socio-económico. Si se ve desde este punto, hay una relación entre el duopolio que controla el Estado y las políticas públicas, lo que repercute en la distribución de ingresos y valores. La educación, considerada como política social, no escapa de esta realidad. La distribución de conocimiento tiene estrecha relación con la economía y la situación política; responde a una necesidad hegemónica de generar ciertos comportamientos coherentes a los intereses de este modelo.

Los contenidos y las formas dependen de este contexto y las modificaciones que se hagan en ellos también se condicionan por los cambios que surjan en la sociedad, de los acuerdos y rupturas que existan entre el orden socioeconómico y la política educativa. Es bajo esta situación que se evidencia su carácter hegemónico, pues el contexto socioeconómico y político que ampara el proceso educativo define los parámetros de cultura: los conocimientos, sentimientos y evaluaciones pertinentes que la educación debe encausar hacia este objetivo político que es “construir sociedad”.

El cambio de paradigma en la educación que pasa de un Estado docente a un Estado subsidiario no es una cuestión paulatina, en la que con el tiempo se van llegando a acuerdos, más bien es un cambio abrupto y radical que refleja este quiebre entre una sociedad democrática con un Estado intervencionista a una dictadura con una economía neoliberal.

El Estado docente aparece como concepto hacia los años 20, ya que el Estado presenta preocupaciones por la educación escolar y superior. En la constitución de 1925 se habla de una educación laica y dependiente del Estado donde éste otorgará el derecho y las condiciones en la sociedad para formar parte de esta política pública. Se crean universidades y escuelas con el objetivo de generar un desarrollo científico y tecnológico no tanto por el desarrollo y

crecimiento intelectual de la población, más bien para incrementar las competencias de la sociedad garantizando trabajadores eficientes y a su vez el desarrollo económico que le sucede.

Con el cambio de Constitución, en 1980, el panorama cambia abruptamente, pues se plantea que a pesar de que el Estado se encargará de la educación primaria de la población más pobre, los padres deberán responsabilizarse por la educación de sus hijos, es decir, deberán decidir en qué institución se educarán sus hijos y cuál será el precio de esta, convirtiéndose así en un bien privatizable junto a la salud y previsión social. El sistema educativo actual nos segrega de acuerdo a lo que podemos pagar, por lo tanto, los que tienen más se educan con los que tienen más y los que tienen menos con sus pares. Si contáramos con una educación igualitaria en la que estemos juntos sin importar las condiciones económicas y el capital cultural aprenderíamos a convivir, a conocer y aprender del otro, produciéndose así una integración y cohesión social. Cuando esto ocurre existen las mismas posibilidades para todos y al mismo tiempo se reduce la segregación.

Por otro lado, la educación debe garantizar a esta sociedad ciudadanos que aporten a su desarrollo y la escuela debe hacerse responsable de esta tarea.

Es por esto que la educación incita a la permanencia del estatus quo y a la ignorancia, se aprecia sólo como una entrega de información en la que se enseñan contenidos que sólo sirven para ciertos aspectos de la vida, y por ende desatienden los problemas existenciales, adiestrándolos para la obediencia. Así a los estudiantes se les entrega un aprendizaje que los prepara sólo para obtener buenas o malas calificaciones en lugar de crearles un verdadero interés por aprender. Todo esto lleva a una tiranía de lo racional sobre lo afectivo y lo instintivo, creando así una educación patriarcal en la que se desvalorizan otros aspectos del ser humano, como es el emocional.

“Vivimos en una época donde se privilegia la utilidad del conocimiento. La educación se dificulta en Latinoamérica puesto que la sociedad le exige formar personas útiles y productivas, para así transformar a los países en vías de desarrollo en organizaciones competitivas en el núcleo comercial y económico del mundo, provocando un deterioro en la formación de nuestros alumnos, pues se prioriza ante los requerimientos del medio la entrega de conocimientos por sobre la formación espiritual, social y artística, componentes insustituibles de la realización plena de la vida del ser humano” (Nubia Saffie.2000.Pg 7)

En los primeros años de vida del individuo, lo más importante para su desarrollo y una vida plena y en armonía es el desarrollo de sus emociones, pero la sociedad de nuestros tiempos las valora muy poco. Le damos mayor importancia a lo concreto, a lo inmediato y lo material, dejando de lado lo importante del ser humano, que es el sentir. Es muy importante ahondar esto desde el punto de vista pedagógico, ya que el desarrollo emocional-social se debe tomar como un aspecto importante durante todo el proceso educativo de los seres humanos, ya que éste influye en diversos riesgos, como son el abandono escolar, conductas violentas y dificultades en la adaptación personal y social. Son estos problemas por los cuales los establecimientos a cargo de la educación de nuestra sociedad debieran responsabilizarse, tomando la educación desde una perspectiva holística, integrando el trabajo de las emociones al aula desde los primeros niveles de educación, formando espacios en pro de una educación integral, entregando así instancias concretas en el aula, como por ejemplo, en el ramo de orientación, el cual puede ser una de las mejores instancias dentro del currículo escolar para generar una educación emocional.

Esta desvalorización del trabajo emocional en el aula afecta directamente en el desarrollo de su autoimagen ya que está relacionada sólo a sus capacidades intelectuales debido a que bajo estos parámetros se les mide en la escuela. El estudiante promedio relaciona esta situación con un fracaso a nivel personal, su

calidad como ser humano tiene un rango de uno a siete en una libreta de notas, afectando directamente su autoestima, la cual se refleja a cabalidad en sus cuerpos, en la manera de moverse, pararse, sentarse, etc. ¿Qué ocurre con aquellos que no responden de manera óptima a estas exigencias intelectuales?

“Gran parte de nuestras dificultades como educadores, reside en que nos relacionamos sin entender el mundo que nuestros alumnos viven, por que con frecuencia no recordamos que el mundo que se vive es siempre una creación personal” (NuviaSaffie. 2000. Pg 23)

Cada educador debe tener la tarea de estimular el desarrollo del ámbito emocional; incluyendo el juego, la creatividad y la vivencia del proceso, tomando como punto de partida la realidad de cada estudiante. Esta cercanía entre profesor y estudiantes facilita el trabajo de la autoestima de este último, por eso creemos que es en esta etapa de la formación del sujeto en la que debemos trabajar la autoimagen para así mejorar la autoestima, creemos que es necesaria una educación que incluya el desarrollo humano, para así alcanzar una sociedad mejor, a través de una educación completa, restandole intrínseco a las buenas o malas calificaciones, más bien focalizada en el interés de aprender. Produciéndose a un equilibrio en la educación intelectual, emocional e instintiva, para así poder construir una sociedad menos individualista y más sensible, con menos problemas de estrés, seres humanos más conectados consigo mismo, teniendo como consecuencia un mejor estilo de vida.

1.2 Problema de investigación

Cómo pedagogas teatrales, ¿con qué herramienta podemos ayudar a modificar la construcción de la autoestima a través de una exploración y observación del trabajo corporal de los estudiantes?

1.3 Justificación del problema

Lo que impulsa esta investigación es nuestra experiencia de práctica, puesto que lo observado en el aula puso en evidencia la relación entre estudiante y docente, viendo como los códigos de esta sólo se remiten a lo académico quedando los problemas y experiencias del estudiante como comentarios de pasillo o temas en las reuniones de profesores, evitando el proceso de desarrollo de estrategias para solucionarlos.

En nuestros respectivos colegios de práctica nos recibieron con “recomendaciones y reseñas” de ciertos estudiantes, los catalogaban y encasillaban entre “porros, desordenados, agresivos, irrespetuosos e incluso delincuentes”; no está de más mencionar que los estudiantes sabían la imagen que cada profesor tenía de ellos y se construían y comportaban de acuerdo a las expectativas que los docentes poseían, trastocando a su vez su autoimagen y por consecuencia su autoestima, reflejándose estos conceptos en su actitud corporal tanto con los docentes como con sus pares. Sin embargo, cuando alguna de nosotras reconoció un logro y lo impulsó a ser un líder positivo, recalando sus capacidades y destrezas, el comportamiento y la disposición de dicho estudiante se modificó mejorando en ciertos aspectos su autoestima y, en consecuencia, su actitud corporal hacia nosotras y sus compañeros, abriéndose a ellos y atreviéndose a demostrar afecto.

Lo observado en el aula puso en evidencia la importancia de la relación entre estudiante y docente. Los códigos que sólo se remiten a lo académico y los problemas y experiencias del estudiante quedan como datos anecdóticos que en parte justifican su comportamiento, sin embargo, el docente no intenta resolverlos con el estudiante.

Para mejorar esta situación, una de las herramientas que consideramos que podría funcionar, como apoyo a la Pedagogía Teatral, para lograr una educación completa, es la Eurytmia, disciplina que no es muy conocida en la educación tradicional. Según Rudolf Steiner, esta es la “*mera expresión de lo que*

quiere decir el alma por medio del lenguaje visible. Pero así como las palabras poseen también su timbre, su tono peculiar, igualmente sucede con el movimiento” (Rudolf Steiner.1992.Pg26).

Si bien la Eurytmia es un arte, también tiene un valor pedagógico-didáctico completamente aplicable a jóvenes en etapa escolar, pues el mismo Rudolf Steiner plantea la experiencia del estudiante: *“En cada movimiento que hace siente como no realiza ese movimiento partiendo sólo de un imperativo físico sino como lleva a cabo el movimiento mientras deja, al mismo tiempo, que lo anímico y lo espiritual fluyan en el brazo que se mueve en la totalidad del cuerpo en movimiento”.* (Rudolf Steiner.1992.Pg28). Con la Eurytmia el estudiante logra crear espacios, movimientos entre la relación de una persona a otra, cambia la visión del mundo totalmente para ser capaz de dirigirse a sí mismo, desarrollando capacidades tanto intelectuales como espirituales, lo que lo hace sentirse libre y dentro de esa libertad observarse a sí mismo, reconocer sus capacidades y sus límites y así poder trabajar su autoestima de manera más óptima y sincera. También tenemos nuestros conocimientos de la Pedagogía Teatral, en la cual el fin no es crear una obra como mero espectáculo, sino que utilizar las herramientas teatrales como vehículo de crecimiento individual y grupal, creando un clima de confianza para que así se puedan expresar con libertad las ideas y sentimientos. El objetivo de la Pedagogía Teatral a diferencia de la Pedagogía convencional no es perfeccionar habilidades o talentos, sino aprender a vivir y a expresarse con los demás.

En nuestro proceso como estudiantes de teatro hemos comprendido que somos seres culturales, con una gran carga de signos de los cuales nos debemos hacer cargo en nuestras actividades en la vida y al mismo tiempo en cada rol que practicamos en nuestra profesión. En la práctica docente comprendimos la importancia de descifrar los signos que manejaban los estudiantes para utilizarlos como punto de referencia en cada intervención. Esto puede facilitar nuestro trabajo, ya que siendo capaces de captar los signos presentes en la corporalidad

de nuestros estudiantes podemos al mismo tiempo conocerlos y hacernos un espacio para poder entrar en sus vidas de manera mucho más fácil.

En base a los conocimientos adquiridos como estudiantes de teatro, tanto teóricos como prácticos, es que podemos plantear que la expresión y el desarrollo corporal son herramientas claves en el proceso de construcción de la autoimagen del ser humano, ya que reconocemos el cuerpo como el lugar donde habita todo lo que somos, nuestras experiencias, nuestras penas y alegrías. Todo esto nos va construyendo a lo largo de nuestras vidas, por lo tanto sino se logra un buen desarrollo de la expresión a lo largo de nuestras vidas, puede generarse una relación muy difícil consigo mismo y con el entorno, por lo tanto cuando los estudiantes experimentan una nueva forma de aprender, a través del cuerpo, pueden encontrar un lugar donde crecer, ya que comparten experiencias tanto educando y educadores, nutriéndose entre sí.

En nuestros años de estudio de teatro y en nuestra práctica docente, hemos comprobado de manera empírica que la Pedagogía Teatral funciona como una metodología para el desarrollo humano. Por otro lado hemos descubierto también una disciplina poco desconocida pero también efectiva al momento de la construcción de las relaciones humanas y del sujeto en sí, como lo es la Eurytmia. A pesar de que estas disciplinas son efectivas por sí solas en diferentes aspectos, no se ha hablado de la Eurytmia más allá de los colegios Waldorf, ni se ha planteado esta disciplina como una herramienta más dentro de la pedagogía teatral para construir la autoimagen y así elevar la autoestima. Es precisamente esto lo que planteamos en esta tesis.

Objetivo de la investigación

1.4.1 Objetivo general.

Sentar las bases teóricas de un laboratorio sobre la aplicación de la Euitmia como herramienta de la Pedagogía Teatral para trabajar la autoimagen y mejorar la autoestima.

1.4.2 Objetivos específicos.

- Sistematizar el lenguaje de la Euitmia a través de investigaciones teóricas que lo sustentan.
- Reconocer el concepto de autoestima como elemento para el trabajo Pedagógico Teatral a través de una investigación teórica.
- Identificar los factores que construyen la autoimagen a través investigaciones teóricas.
- Descubrir la relación de la euitmia con la pedagogía teatral en el aula

Marco Teórico

La Euritmia

2.1 Rudolf Steiner y la Antroposofía

Rudolf Steiner nació en Austria el 27 de febrero de 1861, vivió en un entorno lleno de naturaleza y tranquilidad, lo que le permitió despertar sus facultades de observación, pero no sólo de la realidad física sino también de la realidad anímica, espiritual y metafísica. Mediante esta facultad pudo comprender que las ciencias naturales sólo podían explicar los fenómenos que percibían los sentidos, pero no explicaban los fenómenos suprasensibles, los cuales para él eran tan evidentes como los primeros. A raíz de esto pudo comprender que todo fenómeno físico tiene un lado espiritual que explica el aspecto físico, por lo que nació la necesidad de unir estos dos ámbitos. Para esto estudió la Geometría, ya que en ésta se pueden hacer visibles realidades del plano del pensar y espiritual; luego profundizó en las ciencias naturales y se graduó de la Escuela Técnica Superior de Viena y por último adquirió el doctorado de Filosofía en Rostock. A partir de estos estudios fundamentó su propia teoría sobre la realidad, en especial la sensible y metafísica, siendo su postulado fundamental: *“La inexistencia de límites del conocimiento”*, superando las barreras psicológicas impuestas por Kant. Es así como crea la Antroposofía, la cual parte de la realidad espiritual, anímica y física del hombre, y que a su vez refleja la imagen de la realidad espiritual, anímica y física del universo.

La Antroposofía es una ciencia que estudia los fenómenos sensoriales y la realidad invisible detrás de estos, desarrollada bajo fundamentos de las ciencias naturales, los cuales sólo dejan ver las fuerzas cognoscitivas comunes, pudiendo conocer sólo la vida exterior y lo que la visión humana ve, pero debido a que las ciencias naturales tienen este limitado conocimiento es necesario apelar a las fuerzas de las cuales el hombre no es consciente. La Antroposofía quiere despertar estas fuerzas que están en el hombre dormidas, para poder penetrar en los mundos que no es posible entrar con las fuerzas comunes, desarrollando la fuerza del pensar y la fuerza de la voluntad, elevándose al mismo tiempo la fuerza del ánimo. Así al alcanzar un determinado punto del desarrollo del pensar,

podríamos decir: *“Ahora realmente soy yo mismo, en mi propio ser, el que piensa; ahora he vivido con mi yo más intensamente en el mundo de mis pensamientos. De la misma manera a como por lo común experimento las impresiones sensorias exteriores, experimento ahora mi propio ser en el mero pensar.”* (Steiner, 1922, p. 15) El modo en que pensamos se transforma, ya no lo hacemos de manera superficial frente a los sentidos, pensamos con la misma intensidad de cuando experimentamos los colores y los sonidos, hasta llegamos a saber que no solamente pensamos por medio del instrumento corpóreo, como comúnmente lo hacemos; si no que admitimos que el pensar común se basa en lo corpóreo.

“Se nos presenta el ser humano, se nos presenta su corporalidad física, pero sólo conoceremos toda su naturaleza si nos damos cuenta de que su fisonomía es expresión de su alma; si consideramos sus movimientos como expresión y revelación de lo físico-natural de su corporalidad y si, a través de su existencia físico-corpórea, vemos translucir lo anímico-espiritual... Para el cuerpo representado por el conocimiento que se nos presenta en las ciencias naturales exteriores, la Antroposofía quisiera ser al alma, el espiritual de un verdadero, amplio conocimiento del ser Humano y del mundo.”
(Steiner, 1922, p. 15)

En 1923, en Dornach Suiza, Rudolf Steiner, preside la constitución de la Sociedad Antroposófica General. Muere en Dornach el 30 de marzo de 1925. Gracias a Rudolf Steiner nacen impulsos renovadores en la filosofía, la medicina, las ciencias sociales, la agricultura, la pedagogía y las artes. Dentro de estas últimas creó el arte de la formación del habla y el arte del movimiento: Eurytmia.

2.2 ¿Qué es la Eurytmia?

La Eurytmia nació del movimiento antroposófico en el año 1911, por Rudolf Steiner, desde la necesidad de traer nuevamente el carácter espiritual, físico y anímico del arte de tiempos antiguos, en donde el acompañamiento de la palabra hablada con los gestos humanos era algo natural, dando por consecuencia que el gesto que surge cuando hablamos adquiriera vida independiente, manifestando la interioridad humana de forma elevada, tomando como base la forma de expresión por la cual el hombre le muestra su ser al otro, el lenguaje.

La Eurytmia plantea que el lenguaje es la totalidad del hombre. Según esta, todas las vocales expresan lo que vive el alma en el ámbito de los sentimientos, como, por ejemplo, cuando se quiere expresar asombro tenemos la a, cuando se quiere expresar una especie de defensa ante un obstáculo la e, cuando se quiere expresar la autoafirmación la i, o se quiere expresar asombro ei. Esto mismo sucede también con la música, la cadencia del habla, el giro lingüístico, el vocablo, expresan los sentimientos, como en el canto el tono expresa el alma. Pero también tenemos las consonantes, así como las vocales proceden del interior, las consonantes proceden de la captación de las cosas.

Todo lenguaje surge de la retención del movimiento en los miembros externos y se concentra en los órganos del habla, que es lo que se quiere reproducir en los brazos, manos y el resto del cuerpo.

La Eurytmia habla de un “cuerpo etérico”, como el cuerpo que se encuentra entre el cuerpo físico y la energía misma, éste funciona como intermediario entre el cuerpo físico y los demás cuerpos (emocional, espiritual, mental, intuitivo, divino y monádico). Este cuerpo habla con los miembros (brazos, manos, piernas, pies etc.), es por esto que toma como punto de partida el lenguaje humano, teniendo como base la laringe y todo lo que se encuentra relacionado con ella. Todos estos órganos, cuando el hombre habla, realizan movimientos definidos. Ahora bien,

todo lo que tenga expresión en el hombre puede representarse en el hombre entero. La Eurytmia. Da expresión con el cuerpo a la laringe y a todo lo que se haya implicado en el lenguaje. Hay que dejar en claro que la Eurytmia no es una danza, sino un canto en movimiento, que es la pura expresión de lo que quiere decir el alma mediante un lenguaje visible. El lenguaje que se produce a través de la laringe es una metamorfosis de lo que el hombre en verdad quiere ejecutar cuando escucha, y exactamente esto lo que se quiere conseguir con la Eurytmia, convertir al hombre en una gran laringe, quedando al descubierto todo lo que permanece oculto.

Todo lo antes dicho está basado en la visión de arte de Goethe, el cual se refiere al arte como: *“El arte es una revelación de leyes ocultas de la naturaleza que nunca podrían ponerse de manifiesto sin su actuación”*, (Steiner, 1956, p.38) Con ello Goethe quiere decir que todo órgano o miembro es la expresión de todo ese ser y al mismo tiempo expresión de cada uno de los otros órganos. Es desde aquí que nace el postulado de la Eurytmia de que el ser humano en su totalidad manifieste de forma visible lo musical y lo hablado, convirtiéndose todo el hombre en una obra de arte.

2.3 La Eurytmia en la escuela

La Eurytmia como instrumento pedagógico sólo es ocupado en los colegios Waldorf, creados por el mismo Rudolf Steiner. Estos colegios nacen de una agrupación llamada “movimiento por la trimembración” encabezado por Steiner después de la primera guerra mundial, con el fin de enseñar a partir de tres campos, libertad, igualdad y fraternidad. En este contexto Steiner recorre Alemania dando a conocer el movimiento por la trimembración y recibe una propuesta por parte del director de la fábrica de cigarrillos Waldorf-Astoria, de formar una escuela para los hijos de los trabajadores de la fábrica, en la que se

formarían individuos libres, teniendo como final la formación del ser humano en su total desenvolvimiento.

En el currículo, Waldorf trabaja con el desarrollo evolutivo del ser humano como base, siendo primordial el progreso de las capacidades vinculadas al ámbito del sentir, del querer y del pensar. Logrando así educar la totalidad del niño a través de trabajo práctico, el desarrollo de la voluntad individual y capacidades intelectuales. Todo esto se sustenta en el pensamiento de que el ser humano es un ser espiritual, formado por cuerpo, alma y espíritu, por lo que el elemento central es desarrollar la espiritualidad, los ritos, el respeto, la admiración de los ciclos de la naturaleza y del ser humano.

Este tipo de pedagogía trabaja de forma lúdico-musical, a través de la literatura, llevando al estudiante a danzar el pulso de cada texto. También se trabaja con música, con la cual se hacen coreografías, se sigue el ritmo, tiempo, compás y dinámica. A través de este trabajo se aprende a expresar la música y el habla desde el cuerpo, se familiariza con las leyes y estructuras musicales y gramaticales y las hacen visibles con movimientos, tomando como instrumento todo el ser del estudiante, su corporalidad, vivencias interiores y pensamientos, por ello en cada año el material de trabajo es acorde con la etapa de desarrollo del estudiante, para poder exigir de él sólo las capacidades de las cuales es capaz y entregarle la literatura y la música como un regalo para el estado de ánimo en cada fase de su formación, teniendo como objetivo educar la organización corporal, desarrollar el dominio sobre su lateralidad, coordinación motora, ritmo, postura, entre otros.

En la etapa pre-escolar, se aprovecha la disposición y la necesidad de moverse de los niños, recurriendo a los juegos y a la fantasía, trabajando en el gesto, en el caminar: grande pequeño, fuerte-débil, expandido-recogido, rápido-lento, etc. Y formas, mediante rondas y círculos. El estudiante desarrolla la coordinación y motricidad. Se tienen como referentes cuentos, la naturaleza y los

animales, acompañados de ritmos y melodías que ayudan a resaltar cada cualidad.

A finales de 4º básico se produce un cambio importante en el trabajo del espacio, se comienza a utilizar la escala musical diatónica y el piano, el ritmo se sigue con los pies y las manos, realizando sencillas formas espaciales en donde se dibujan formas rítmicas. Ahora se lleva al estudiante a conocer la frontalidad para que adquiriera una nueva postura frente al mundo.

A partir de quinto básico, trabajan a través de compases, distinguiendo sus cualidades en el caminar, coreografiando poemas a partir de las cualidades gramaticales o genéricas. Los gestos eurítmicos que nacen de las vocales y consonantes se aprenden explícitamente. Desde 6º básico, se trabaja a partir de formas geométricas dinamizadas y configuradas en el espacio, mezclando diferentes elementos musicales, como los tonos, intervalos y acordes mayores y menores. También se empieza a trabajar formas por medio de figuras geométricas que ayudan a desarrollar la orientación y la inteligencia motriz, como también a estar consciente del otro y de sí mismos, teniendo como resultado el buen trabajo en grupo.

La Eurytmia dentro de la escuela tiene como objetivo estimular la respiración y el movimiento fluido, liberar el cuerpo, desarrollar una corporalidad musical, orientación espacial y coordinación. Cultivar el sentido del tiempo, vivenciar el ritmo como fuerza objetiva y activa, y por último, reconocer las cualidades del mundo animal, vegetal o natural de una forma cercana y vívida.

La Eurytmia es como la educación física, pero esta deja de lado los prejuicios físicos y pone énfasis en lo corporal, pero no desde el lado básico en que lo plantea la educación física, sino que, se trabaja el cuerpo, el alma y el espíritu, obteniendo una gimnasia que se introduce en el alma, y así los estudiantes

aprenden de manera natural la Eurytmia, al igual como aprenden el lenguaje hablado.

"En cada movimiento que hace, siente como no realiza ese movimiento partiendo sólo de un imperativo físico, si no como lleva a cabo el movimiento mientras deja, al mismo tiempo, que lo anímico y espiritual fluyan en el brazo que se mueve, en la totalidad del cuerpo en movimiento."(Steiner, 1956, p. 28).

2.4 La importancia de la Eurytmia en la escuela

La educación actual es una educación que enseña materias que solo sirven para ciertos aspectos de la mente, como son la lingüística y matemática, desatendiendo también los problemas existenciales, familiares y del entorno de los estudiantes, siendo esta una educación poco lúdica, en la que los alumnos no se paran de sus asientos, adiestrándolos para la obediencia. Es de aquí que sea necesaria una educación para el desarrollo humano, para así alcanzar una sociedad mejor y la felicidad del individuo, a través de una educación completa, una educación no solo concentrada en la buenas o malas calificaciones, si no que en el interés de aprender. Aspirando a un equilibrio en la educación intelectual, emocional e instintiva. Es precisamente por esto que es importante la Eurytmia en las escuelas, ya que logra entrar en todos estos temas que se han dejado de lado en el currículo pedagógico convencional. Estimula la agilidad, motricidad y coordinación corporal interna, también a través de su trabajo corporal desarrolla la orientación espacial, concentración, creatividad y estética, además de la capacidad de expresión y sensibilidad social, fortaleciendo el alma de los estudiantes a través del trabajo musical y poético, haciendo del niño, un estudiante, ágil, móvil y fuerte para poder enfrentar la vida moderna con un buen temple, viviendo con alegría de ser y disfrutar de estar con él mismo y con los otros, y así desarrollar a plenitud la iniciativa de voluntad.

Autoimagen

Y

Autoestima

2.2.1 Autoimagen

Según Diane E. Papalia, Sally Wendkos y Ruth Duskin en su libro “Desarrollo Humano”; la autoimagen o el auto concepto, como su nombre lo dice, es la imagen que se tiene de sí mismo, lo que se piensa de sí, de los rasgos y capacidades. Se trata de un sistema de representación tanto descriptivo como evaluativo del “yo”. Tal sistema determina como el sujeto se siente consigo mismo orientando a su vez las acciones de este. Por otro lado, la autoimagen se encuentra determinada por los rasgos sociales que determinan al sujeto.

2.2.1.1 Construcción de la autoimagen

El auto concepto se construye a partir de los primeros años, cuando el niño descubre que es un ser independiente de su entorno y se va forjando con más fuerza y determinación conforme a que el niño desarrolla sus capacidades cognitivas. Entre los 4 y 5 años, el niño es capaz de captar características que lo identifican y así lograr describirse en rasgos generales.

Son aquellos rasgos visibles y concretos como características y destrezas físicas, miembros del núcleo familiar, preferencias e incluso posesiones las que ayudan al niño a describirse a sí mismo. Con frecuencia demuestra sus capacidades.

Lo que el niño piensa de sí mismo deriva directamente de lo que es capaz de hacer, esto será así hasta su niñez intermedia (7 u 8 años de edad). En una primera instancia se describirá con adjetivos como “inteligente” o “tonto”; sin embargo, a pesar de estas emociones conflictivas su autoconcepto en un aspecto global es positivo.

Según Moshe Feldenkrais, en su libro “Autoconciencia por el movimiento”; la autoimagen posee cuatro componentes: el pensamiento, el movimiento, la sensación y la emoción. Estos componentes interactúan e intervienen en cada acción y en la forma en que vemos y evaluamos dichas acciones. Como, por

ejemplo, cuando algo llama nuestra atención, percibimos la sensación con el cuerpo, dicha sensación evoca una emoción pasando por el pensamiento para luego ejecutar un movimiento o proponer una actitud corporal.

Estos cambios de acción y la forma en que intervienen los componentes antes mencionados nos llevan a afirmar que *“La autoimagen nunca es estática”* (Feldenkrais, 1972, p. 20) Ya que en cada periodo de nuestras vidas nuestro cerebro, nuestra percepción y nuestro desarrollo corporal y kinésico van cambiando y por lo tanto nuestra autoimagen se amplía y modifica en cada periodo del desarrollo del sujeto.

Machargo (citado por NevaMilicic Müller) plantea que dentro del auto concepto se relacionan conceptos más específicos como:

- Auto concepto académico: Determina cómo se desarrolla el sujeto en este ambiente y el rendimiento escolar.
- Auto concepto social: Se relaciona básicamente con las habilidades que posee el sujeto para desenvolverse en el entorno y las herramientas con las que cuenta al momento de solucionar problemas.
- Auto concepto personal y emocional: Deriva de la confianza y la sensación de bienestar consigo mismo.
- Auto concepto físico: Deriva de la percepción de la apariencia física como también de las habilidades y capacidades físicas que se posean.

2.2.1.2 Desarrollo del auto concepto según Piaget.

En su teoría del desarrollo del auto concepto, Piaget, plantea que existen estructuras cognitivas a través de las cuales se va produciendo el proceso de aprendizaje, éstas se adaptan (acomodan) y asimilan (interpretan) produciendo un equilibrio en todos los aprendizajes que el niño va desarrollando. Se divide en cuatro etapas a través de las cuales se ven los diversos cambios que el niño tiene a lo largo de su vida en la forma de enfrentarse con el mundo y su entorno más cercano.

- **Etapas Sensorio motriz (0 - 2 años):** En los primeros años el desarrollo se centra en los esquemas sensoriales, la mayoría de las habilidades conductuales comienza a desarrollarse, pero los esquemas verbales y cognitivos son mínimos. La atención de los estímulos está centrada en los que el niño puede ver y tocar. Luego se refinan los esquemas sensorio motores, la atención en un objeto que pueden ver es reemplazada por el conocimiento de que los objetos están aunque uno no los pueda ver. A los dos años el niño empieza a internalizar sus esquemas sensorio motrices, además de la formación de esquemas cognitivos (imaginación y pensamiento).
- **Etapas Pre operacional (2 - 7 años):** A medida que crecen van desarrollando la imaginación, la memoria y el lenguaje, el aprendizaje es acumulativo y más independiente de la percepción inmediata y la experiencia concreta. Logrando así una resolución de problemas en la que relacionan los diversos factores dentro del conflicto con esquemas anteriores que se encuentran en su memoria. Comienzan a pensar lógicamente utilizando los esquemas cognitivos que guardan sus experiencias, relacionándolos con procesos secuenciales o de causa y efecto. Todos estos esquemas son inestables, ya que los niños todavía no aprenden a distinguir entre cuáles son los aspectos variables e invariables en una situación particular. Aún tienen problemas de conservación de cantidad.
- **Etapas Operacional concreta (7 - 12 años):** Todos sus esquemas se organizan de forma concreta, especialmente sus esquemas cognoscitivos, el pensamiento lógico y las habilidades de solución de problemas. Son capaces de clasificar en grupo, realizar operaciones mentales, organizar objetos por serie (de menor longitud a mayor longitud), no es necesaria la comparación al momento de clasificar, se desarrolla la capacidad de conservación de cantidad y la capacidad de negación. Las operaciones concretas ayudan a los niños a solucionar problemas concretamente, además a desarrollar las capacidades de aprendizaje que ellos poseen.

- **Etapas Operaciones Formales (12 años hasta la adultez):** En esta etapa se desarrolla finalmente la capacidad de pensamiento simbólico y la comprensión abstracta sin requerir de objetos físicos. Las operaciones formales son los conceptos lógicos y matemáticos, además de la inferencia utilizada en el razonamiento avanzado.

2.2.1.3 Emociones y Autoimagen.

El desarrollo y la construcción de la autoimagen se encuentran relacionados al manejo y comprensión de las emociones y sentimientos. Tanto las emociones de vergüenza como de orgullo se encuentran relacionadas a la primera etapa de desarrollo de la autoimagen, cuando el niño se reconoce a sí mismo como un ser independiente. Estas emociones tienen un carácter social, pues se asocian a los estándares y códigos del entorno más cercano del niño. Sin embargo, son incapaces de reconocer que pueden experimentar diferentes emociones de manera simultánea, ya sea por la calidad de cada una (positiva o negativa) como por el objetivo hacia donde se dirigen dichas emociones. Harter y Budding (citados por Diane E. Papalia, Sally WendkosOlds y Ruth DuskinFeldman) en un estudio proponen que el niño comprende estas emociones simultáneas entre los 4 y 12 años, pasando por diferentes niveles. Los niveles de comprensión de sus emociones influyen directamente en las diferentes etapas de la construcción de su autoimagen.

- En el primer nivel, nivel 0, el niño es incapaz de captar dos emociones simultáneamente. Este nivel se encuentra en la primera etapa de representaciones únicas.
- En el segundo nivel, nivel 1, el niño diferencia aquellas emociones que se contraponen (emociones negativas de positivas). Pueden reconocer emociones simultáneas sólo si ellas pertenecen a un mismo “polo” (negativo o positivo) y si estas emociones son dirigidas hacia el mismo objetivo.

- En el tercer nivel, nivel 2, el niño puede reconocer que posee sentimientos simultáneos hacia objetivos diferentes; sin embargo, semejantes emociones pertenecen al mismo “polo”.
- En el cuarto nivel, nivel 3, el niño comprende que posee sentimientos contrarios simultáneamente, sin embargo, dichos sentimientos contrarios se dirigen hacia objetivos diferentes.
- En el quinto nivel, nivel 4, el niño puede identificar y describir emociones conflictivas hacia el mismo objetivo; esto puede ser entre los 10 y 11 años.

2.2.1.4 Erikson en el desarrollo de la autoimagen

La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson (citado por Diane E. Papalia, Sally WendkosOlds y Ruth DuskinFeldman). Al igual que la teoría cognitiva de Piaget, divide el desarrollo del ser humano en diferentes etapas, a las cuales llama “estadio”. Las ocho etapas o estadios representan un conflicto psicosocial y van desde el nacimiento hasta la vejez. Sin embargo, en este capítulo nos centraremos en las cinco primeras etapas del desarrollo.

- **Estadio I (0 a 1 año):** En esta etapa, el niño se enfrenta a la crisis de confianza versus desconfianza, pues el entorno más cercano es su madre. Si ella acude satisfactoriamente a las necesidades del niño, este desarrollará la confianza en el mundo y la esperanza. Si por el contrario, la madre no acude a las necesidades del niño, no lo acoge ni sostiene, el niño será una persona desconfiada, el mundo no será un lugar seguro para él.
- **Estadio II (2 a 3 años):** En esta etapa del desarrollo el niño enfrenta la crisis de autonomía versus vergüenza. Los padres, como entorno más cercano, son los que deben impulsar y dar confianza al niño para que explore e investigue empíricamente sus límites. La tarea no es fácil, pues deben equilibrar esta libertad que le dan al niño de explorar con los límites pertinentes para proteger la

seguridad de él. Si los padres logran equilibrar su comportamiento, el niño podrá ser un sujeto con voluntad y determinación al momento de proponerse y lograr metas. Si son demasiado permisivos y no establecen límites dentro de esta etapa, el niño será un sujeto impulsivo, o por el contrario si los padres no logran darle libertad para descubrir y desarrollar su autonomía el niño será un sujeto vergonzoso y dubitativo al momento de actuar o proponerse metas.

- **Estadio III (3 a 6 años):** En esta etapa, Erik Erikson, habla de la iniciativa frente a la culpa, es aquí, en la tercera etapa del desarrollo de la autoimagen, donde surgen las emociones conflictivas. Se contraponen los planes y acciones del niño respecto al remordimiento que estas generan, se enfrenta su impulso de hacer y explorar con la aprobación de tales acciones.

En este momento se separan dos rasgos de la personalidad, aquella que sigue siendo un niño con necesidad de explorar y hacer cosas y otra parte que se acerca a la adultez y continuamente analiza la conveniencia de sus acciones. El niño que logra esto puede tener propósitos y plantearse metas sin sentir culpa o temor del castigo.

Por otro lado, Erikson afirma que si el niño no resuelve esta etapa en un futuro puede ser un adulto que se esfuerza de sobremanera por el éxito o por presumir, carente de espontaneidad o reservado, muy autocrítico o intolerante.

Cuando el niño tiene espacio para descubrir y hacer cosas por sí mismo, dentro de límites y bajo la orientación de su entorno, el niño puede encontrar un equilibrio entre la necesidad de competencia y logros cumplidos con la tendencia de culpa y ser reprimidos.

- **Estadio IV (7 a 12 años):** En esta etapa, Erikson habla del conflicto de inferioridad y laboriosidad, pues el entorno se amplía convirtiéndose la familia y la comunidad escolar en los principales escenarios para desarrollar sus habilidades y capacidades. Los padres y docentes deben contener y motivar al niño a descubrir

e investigar, mientras que los compañeros deberán aceptar aquellas cualidades ausentes o no desarrolladas. En la medida que el niño desarrolle la capacidad de trabajar con otros logrará aceptarse y desarrollar la habilidad de competencia de acuerdo a sus capacidades. Si por el contrario el niño no logra trabajar con otros o no logra trabajar con sus capacidades tenderá a ser un sujeto inerte, pues no soportará intentar una segunda vez algo que no funcionó en una primera instancia, generando un sentimiento de inferioridad. Si por el contrario el niño sobreestima sus capacidades tenderá a ser virtuoso de manera unilateral, es decir, se reconocerá a sí mismo como alguien dotado de aptitudes en un aspecto de su vida, sin embargo, no investigará otras instancias; lo que tendrá como consecuencia una intolerancia y miedo al fracaso.

- **Estadio V (12 a 18 años):** En esta etapa, Erikson habla del conflicto de la búsqueda de identidad (identidad yoica), pues se confunden los roles del adolescente en la sociedad. Por un lado, se encuentra la infancia con todo lo que esto implica (construcción, exploración e irresponsabilidad respecto de las acciones) y, por otro lado, el mundo adulto, con las explicaciones y justificaciones pertinentes, con la completa autonomía, con la responsabilidad de sí mismo que la sociedad exige. ¿Quién soy? es la pregunta más habitual en esta etapa, pues es acá donde el adolescente deberá tomar lo que ha aprendido en las etapas anteriores y enfrentarse de manera autónoma, responsable y justificada frente al mundo, logrando encontrar su propio espacio y rol en la sociedad, generando un sentimiento de lealtad y fidelidad consigo mismo como con su entorno. Si el adolescente no logra desarrollar su identidad en esta etapa, en su adultez puede experimentar el repudio tanto por las esferas sociales como por él mismo por no poseer identidad. Esto puede llevar al sujeto a su integración en grupos cerrados que pueden trastocar su integridad psicológica o emocional, como sectas o grupos militaristas. Si por el contrario el adolescente desarrolla su identidad de manera inflexible, como adulto experimentará el fanatismo, siendo un sujeto intolerante, pues sólo su visión y forma de ser serán reales y válidas.

El auto concepto, de acuerdo a las teorías planteadas, se ve influenciado por las experiencias significativas del sujeto, tanto positivas como negativas. Sin embargo, no podemos dejar de lado el carácter social que trabaja en el desarrollo del auto concepto, ya que el sujeto se forma y se ve a sí mismo de acuerdo a como lo ve y lo percibe el mundo. *“El punto de partida de la valoración personal se encuentra en el juicio de los otros, especialmente los otros significativos. Mientras más significativa es una persona para el niño, mayor valor tendrá su opinión y, por lo tanto, afectará de manera más decisiva la percepción que el niño se vaya formando de sí mismo.”* (Milicic Müller, 2001, p. 12).

2.2.2. Autoestima

Según Neva M. Müller, la autoestima es un sistema de apreciación y valoración de acuerdo a la visión que tenemos de nosotros mismos. Para lograr una estabilidad en la autoestima el sujeto debe conocerse a sí mismo y estar consciente de la percepción que el resto tiene, es decir; para que se tenga una noción de autoestima la autoimagen es fundamental.

Por otro lado, como hemos dicho en el párrafo anterior, la autoestima también se basa en lo que el entorno piense y manifieste acerca del sujeto, funcionando así como un espejo. Si el niño recibe muchas críticas negativas, su autoimagen dirá que es un sujeto con “fallas”, por lo tanto, su autoestima será baja. *“La autoestima incluye el sentimiento del propio valer, de ser querido y apreciado por uno mismo y los demás”* (Milicic Müller, 2001, p. 15). Por esta razón es importante la relación que tiene el niño con su entorno, el respeto que manifiestan hacia él y cómo lo ven de acuerdo a sus éxitos y fracasos es significativo.

La autoestima es decisiva en el desarrollo del sujeto, puesto que mientras más positiva ella sea, el sujeto tendrá mayor seguridad para aceptar retos y proponerse metas, debido a que se sentirá con la capacidad y herramientas

necesarias. Podrá proyectarse en un futuro de acuerdo a sus capacidades, tendrá expectativas e ideas de lo que desea ser.

Si bien la autoestima es un rasgo del ser humano que constantemente se va construyendo y modificando, su pilar fundamental se constituye en la infancia y adolescencia. Es por esta razón que la escuela es una parte fundamental en la construcción del sujeto y la labor del docente es decisiva al momento de desarrollar y reafirmar la auto imagen y autoestima.

2.2.2.1. La autoestima en la escuela

Durante toda la etapa escolar el niño está en un proceso de constante evaluación, tanto en el colegio como en su propia casa, en diferentes ámbitos, como son por su rendimiento, avance, éxitos y fracasos, y no tenemos ni la menor idea de las huellas permanentes que dejamos en la autoestima de un estudiante al estar evaluándolo constantemente.

“La familia y el colegio deben tomar conciencia de que el joven buscará aceptación en el lugar donde pueda encontrarla. Las heridas a su autoestima que pueda sufrir en esta etapa no sólo tendrán efectos a corto plazo, sino que durante toda su vida” (SaffieNuvia, 2000, p.5)

Los estudiantes con una buena autoestima, se sienten más seguros de sí mismos, tienen una mejor relación con sus pares y una mejor disposición a respetar las opiniones de los demás, sin dejar de tener su propia opinión, también son capaces de proponerse metas y trabajar duro para cumplirlas, viéndose todo ello reflejado en el rendimiento en la escuela. En cambio, a un estudiante con baja autoestima, se le dificultará mucho más plantearse metas y poder cumplirlas, la relación con sus pares será complicada, teniendo un menor índice de aceptación entre sus pares, le costará tomar decisiones por miedo al fracaso, le importará la opinión de los demás, carecerá de iniciativa propia, lo que lo pondrá en una

situación muy vulnerable frente a las drogas, el alcohol y delincuencia, derivando en la mayoría de los casos en un problema de mala conducta.

De 8° Básico a 4° Medio, es la etapa escolar en donde el estudiante se siente más incomprendido, ya que los pedagogos no están capacitados para reconocer el porqué de su conducta y sus dificultades en el aprendizaje, teniendo como consecuencia la falta de interés en su rol de estudiante.

El estudiante con baja autoestima tiene un mal comportamiento en clases:

- Es muy conversador.
- Trabajo escolar desorganizado.
- Cambia rápidamente de una actividad a otra.
- Presenta dificultad para terminar lo que empieza.
- Es poco paciente.
- No le gusta lo que ha aprendido.
- Carece de hábitos de trabajo y de estudios.
- Presenta dificultad para esperar.
- Olvida órdenes y tareas asignadas.
- Su atención disminuye cuando tiene tareas independientes.
- Es impulsivo frente a las evaluaciones, por lo que contesta erradamente.

“Tiene una necesidad fundamental de “valer”, de ser reconocido y aceptado por los adultos como por su grupo de iguales, no por sus éxitos escolares, sino por sus valores personales que constituyen su fuente de satisfacción y sosiego” (Saffie Nubia, 2000, p.36)

Una de las estrategias que se deben ocupar en estos casos es incentivar la motivación por el rol de estudiante que debe cumplir el joven, comunicando de manera clara cuáles son dificultades. Así el joven podrá despojarse de los mensajes negativos entregados por su entorno escolar como: “tú eres flojo”, “no sirves para nada”, etc. Y entenderá que sus dificultades son específicas y corregibles, logrando formar una autoimagen más positiva.

2.2.2.2. La importancia del profesor en la autoestima del estudiante.

El rol del profesor en relación con un estudiante es muy importante, debe provocar cambios significativos en él de manera innovadora. Es por eso que debemos darnos la tarea de entender el mundo en que nuestros estudiantes viven, y usarlos como base para lograr que nuestros alumnos tengan una buena autoestima, lo que deriva en tener un real interés de aprender. Esto depende netamente tanto de nosotros los pedagogos, como de sus familias. El pedagogo debe lograr que la experiencia del colegio no sea agobiante, sino entretenida, con lo cual nos referimos a que debe haber tiempo para dormir, estudiar, compartir con la familia y recrearse con los amigos. Por otra parte, la relación de pedagogo-estudiante debe ser directa y afectiva para así poder motivar al estudiante. Este refuerzo es muy importante, ya que a partir de ello el pedagogo desarrolla en el estudiante la capacidad de observar, escuchar, crear, reflexionar y la confianza en sí mismo, para que así descubra sus intereses y se sienta cómodo con lo que está haciendo. Para poder lograr tal objetivo, el pedagogo debe ocupar su voz y su cuerpo, *“Los niños suelen “leer” en los adultos mediante las expresiones faciales, la modulación de la voz y la cualidad tonal en vez de escuchar sus palabras”*. El lenguaje que el pedagogo transmita con su cuerpo, el contacto visual, el elogio, la voz y expresión facial, el lenguaje determinarán el grado de confianza, seguridad, motivación e inquietud que el estudiante tenga.

Estudios de DR Stanley R. Coopersmith, del Departamento de Psicología de la Universidad de California (citado por NuviaSaffie) arrojaron algunas medidas que el pedagogo debe considerar en sus clases:

- Crear un ambiente de seguridad para el estudiante.
- Crear un ambiente de aceptación y mutuo respeto.
- Repetir las actividades para ver la evolución del estudiante.
- Aceptar los puntos de vista de los estudiantes.

- No crear situaciones en la que el estudiante se sienta obligado a exponer información sobre sí mismo.
- Recibir de buena manera las respuestas de los estudiantes.
- Tener una buena relación con los estudiantes.

Todos estos puntos ayudan a que el estudiante tenga una buena autoestima y como consecuencia sean más felices, con más confianza, con más ganas de trabajar y más independientes.

“Para desarrollar esta autoestima hay que reconocer que cada estudiante es importante y único, con derechos y sentimientos que deben ser protegidos y reconocidos” (SaffieNuvia. 2000. Pg 29)

Pedagogía

2.3.1. La educación formal.

A lo largo de todos los años del proceso educativo nos vemos enfrentados a un ambiente altamente competitivo, en el que sólo importa ser mejor que el otro para demostrarnos a nosotros mismos que “somos capaces”. En este largo camino también podemos reconocer materias de estudio que muchas veces no logramos entender porque debemos estudiarlas, ya que éstas no presentan atractivo para los estudiantes. Por ende no logra despertar inquietudes, acentuando las áreas de conocimiento intelectual e informativo, produciendo estudiantes memoristas y anecdóticos que no logran interiorizar todo lo que se les espera enseñar en estos años de formación pedagógica.

La escuela bloquea la expresión en la infancia por lo que el profesor termina por convertirse en un obstáculo para el desarrollo integral de este ser que crece dentro de las aulas, porque lo hace dependiente, incapaz de enfrentar la realidad y los desafíos que aparecerán a lo largo de su vida.

2.3.1.1. El Conductismo de Skinner.

Lo que más se conoce y el mayor aporte que hizo al conductismo lo hizo, Burrhus Frederic Skinner. Nombró al proceso de enseñanza-aprendizaje como **conducta operante (operación-respuesta-estímulo)**, la cual se lleva a cabo mediante la enseñanza programa. Esta se refiere a una definición de los contenidos, los cuales se van presentando por secuencia y va aumentando gradualmente su dificultad. Esta información tiene un refuerzo inmediato, después se individualiza se registra y por último se evalúa.

Este paradigma funciona exitosamente si se quiere que la información se memorice, pero no quiere decir que la información se asimile y el estudiante realmente aprenda, solo se memoriza su ejecución, no cuando debe ejecutarla, por lo tanto, no podrá aplicar estos contenidos a otros contenidos ya adquiridos.

En el conductismo el profesor es el personaje activo en el proceso de aprendizaje, ya que es él quien prepara las actividades, contenidos, los cuales van encaminados a la repetición y memorización, en base a castigos y premios, quedando el estudiante como un personaje pasivo, el cual es como un cuaderno en blanco, sin contenido, que debe trabajar memorizando y repitiendo, reaccionando a los estímulos recibidos.

El aprendizaje se produce cuando cambia la conducta, se miden los factores observables, dejando de lado durante el proceso de aprendizaje la motivación, el pensamiento, la realidad del estudiante, ya que semejantes factores no son medibles, mediante pruebas objetivas, que arrojan un número al final del proceso

2.3.1.2. El Constructivismo.

“El constructivismo es un término que se refiere a la idea de que las personas construyen ideas sobre el funcionamiento del mundo y, pedagógicamente construyen sus aprendizajes activamente, creando nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pasados.” (Romero Fabiola. 2009. Pg 4).

El constructivismo fue impulsado por un psicólogo suizo, de principios del siglo XX llamado Jean Piaget, él postula que los estudiantes aprenden, cuando estos aportan activamente en su aprendizaje, es decir, que al crear sus propias síntesis ordenadas de los conocimientos los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje. Según la participación, los conocimientos previos y presentes, y las situaciones interactivas que se produzcan entre estudiante profesor, (situación de la cual depende gran parte del aprendizaje que se genere en el estudiante), va a ser el grado de aprendizaje que logre en el proceso.

El profesor cumple un papel muy importante, ya que él se preocupará de dar las condiciones correspondientes y se hará cargo de las características del sujeto, para así poder adaptar los contenidos, valores, actitudes y estrategias a seguir. El aprendizaje se produce cuando el estudiante logra procesar la información, le encuentra sentido, y construye sus propios conocimientos, así esta información la puede conservar por largo tiempo, ya que no será un hecho aislado, sino que un hecho estructurado e interrelacionado de múltiples formas.

2.3.1.3. El Aprendizaje Significativo.

Este concepto fue creado por David Ausubel, plantea que el individuo aprende cuando el resultado final se relaciona con conocimientos anteriores, de modo que el estudiante logra darle significado a lo aprendido. Lo que hace que este aprendizaje sea más o menos significativo es el grado de inserción en los conocimientos anteriores.

Este tiene dos ejes importantes, la actividad constructivista, con esto Ausubel se refiere a que debe existir un intenso trabajo de parte del estudiante, quien debe relacionar el nuevo material con lo que ya conoce, y la interacción con los otros, lo que quiere significar que hay cosas que el estudiante puede aprender por si mismo, pero que también hay cosas que debe aprender del contacto con las otras personas, por medio de la observación, la imitación, poniendo atención a las explicaciones e instrucciones y colaborando con ellas.

Para que un aprendizaje sea significativo debe cumplir cuatro reglas:

- El estudiante debe tener los conocimientos previos adecuados para poder acceder a los conocimientos nuevos.
- El material debe tener un significado sobre si mismo, debe estar estructurado, o sea, debe estar no lejano al interés del alumno.
- El estudiante debe tener una buena actitud frente al aprender.

- El aprendizaje debe ser útil para que pueda aplicarlo en cualquier momento de su vida.

2.3.2. La Pedagogía Teatral.

La Pedagogía Teatral nace en Europa como un aporte metodológico de transición desde el conductismo a una concepción más personalizada de la educación. Utiliza el teatro como una herramienta para desarrollar nuevas formas de aprendizaje que generen un mayor y mejor desarrollo del estudiante, a través de experiencias grupales agradables, que hacen que el estudiante se sienta enriquecido y dignificado, pudiendo llegar al propio reconocimiento, ya que por medio de estas experiencias este expresa sus problemas e intereses que a la misma vez son los de sus pares y del medio que los rodea, lo que les facilita el reflexionar sobre sí mismos y el entorno, tomando una actitud crítica propia, ya sean niños, adultos e incluso ancianos.

2.3.2.1. Creatividad en la educación.

La creatividad es una actitud innata del ser humano que contiene todas las experiencias de vida presentes en los sujetos. El profesor tiene como tarea desarrollar la creatividad de sus estudiantes, por lo que debe provocar en el aula un ambiente propicio para que esto sea posible, teniendo siempre en cuenta que el proceso de crecimiento es permanente a lo largo de toda la etapa escolar del estudiante. El ser humano necesita un espacio que facilite la expresión de su capacidad creativa y esto mismo hace que pueda desarrollar su aprendizaje. La creatividad siempre está presente ya sea en menor o en mayor grado en los estudiantes, que se ven enfrentados a las clases en el colegio y no saben que éstas son oportunidades para su crecimiento creador, donde el profesor explora, juega y se expresa a través de la experimentación junto a ellos, a través de un código que les permite relacionarse entre sí.

2.3.2.2. El juego dentro del proceso educativo.

El juego es una instancia que siempre está presente en la vida de los niños, por cierto, los adultos también pueden jugar, pero los niños tienen un potencial de vida que los lleva a hacer mucho más grandes sus reacciones, además de tener una enorme capacidad de asombro y ser muy curiosos. Todo esto no se ve afectado por el miedo al ridículo y la desconfianza en los otros que sí está presente en los adultos.

“...El juego constituye la actividad fundamental del niño...” (Crespillo E, 2010, p. 2 http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1663.htm). Es por esto que de a poco se ha ganado un espacio dentro del proceso educativo. Hoy en día puede ser parte de la escuela y contribuir al desarrollo intelectual, emocional y físico de los estudiantes.

Debería existir dentro del proceso educativo un espacio en el que se trabaje de forma lúdica. Es una actitud que lleva a vivir la libertad y determina el valor de la creatividad, dando la posibilidad de a través del juego de elaborar una situación de la vida cotidiana para darle un nuevo sentido, hacerla placentera y así superar traumas que puedan tener los estudiantes.

Los niños adoptan frente al juego una actitud de seriedad y compromiso, tratando de encontrar soluciones, lo que los lleva a un crecimiento a medida que el juego se va desarrollando. Existen muchas personas que hablan del juego como algo pasajero y secundario, aunque también hay quienes dicen que éste tiene una función constante y llena de significación; pero la principal opinión sobre el juego le atribuye la característica de ser un adiestramiento para la vida adulta.

El niño logra expresar a través del juego sus experiencias y fantasías reprimidas, ya que en él puede cumplir un rol diferente al que tiene en la realidad y desde ahí modificar los resultados de una misma experiencia.

La pedagogía teatral en el ámbito de la gestión curricular, de la enseñanza parvularia, básica y media, entrega al docente las herramientas para desarrollar el juego en el ser humano, acorde a las cuatro etapas en las que se basa la metodología de la Pedagogía Teatral, planteada por Verónica García Huidobro:

Etapas de desarrollo

- Enseñanza parvularia: en esta etapa existe el concepto de juego proyectado, el cual hace alusión a la necesidad del niño por comunicarse con otros niños.
- Enseñanza básica (5-7): en esta etapa existe el concepto de juego dirigido, el niño permite que una tercera persona participe de su juego, el cual la orienta y lo ayuda, para que vuelva a ejecutar el juego. Es aquí donde la capacidad artística se hace consiente, ya que se diferencia la realidad de la ficción.
- De 7 a 9: en esta etapa existe el concepto de juego dramático, en la que el niño tiene la capacidad de reproducir la realidad, lo que da la oportunidad de crear actividades colectivas en que el niño improvisa a partir de la realidad.
- De 9 a 12: a esta etapa se la sigue llamando juego dramático y está determinada por el paso a la pubertad, lo que hace que el niño exprese, conscientemente temas de interés de acuerdo a su edad y pueda personificar cercano a lo que es realmente la experiencia teatral.
- De 12 a 15: en esta etapa el adolescente ocupa técnicas de improvisación.
- Enseñanza media (15-18): esta etapa busca desarrollar el teatro como manifestación artística.

Si llevamos esto a la gestión curricular lo podemos aplicar en, Lenguaje, Matemática, Comprensión del Medio, Historia, Orientación, etc, y así poder innovar en cómo se llevan a cabo los contenidos de cada asignatura, y preparar al estudiante para la vida, entregándole las herramientas necesarias para poder desenvolverse en la sociedad, en el ámbito intelectual, procedimental y actitudinal, todo esto reconociendo que hay una diversidad de realidades de las cuales el

pedagogo debe hacerse cargo, gatillando cambios que llevan a una nueva cultura educacional abierta a la diversidad.

“La cultura escolar debe entrar en una nueva lógica: diagnosticar el problema, diseñar estrategias de acción, evaluar costos y recursos, planificar procedimientos, y toma de decisiones, ejecutar y evaluar alternativas de solución. Implementar esta cultura en la escuela supone crear espacios curriculares diferentes y flexibles”. (Vega R.2006.Pg 28)

2.3.2.3. El juego teatral como herramienta didáctica pedagógica.

El objetivo principal del juego teatral es utilizar el teatro como vehículo de crecimiento, tanto grupal como individual.

El profesor tiene la función de generar un ambiente propicio para que fluyan ideas, sentimientos, expresión y creatividad de los estudiantes, debe hacerse cargo de estimular la expresión de los niños, sin dejar de lado su contexto social, ya que este nos da la posibilidad de trabajar sobre la realidad que rodea a los estudiantes para desde ahí generar un cambio de paradigma conductual frente al mundo.

Por supuesto, existe una diferencia entre el juego dentro del aula y los juegos convencionales que los niños crean y comparten con sus pares, el juego de expresión dramática está regulado por el docente a cargo; estos juegos dramáticos se desarrollan desde lo desconocido por el niño y asociado a otras actividades menos liberadoras, como lo son el estar en la sala de clases.

El juego teatral responde específicamente a las necesidades de expresión y comunicación presentes en los estudiantes de un lugar determinado, permite realizar una articulación entre el significado de pensar, sentir y hacer en todos los niveles del proceso educativo. A través de esta experiencia de aprendizaje, los estudiantes llegan a conocerse a sí mismo y a los demás mediante las situaciones experimentadas dentro del juego, así se transforma en sujeto de conocimiento,

explorando constantemente sus procesos de identidad a partir de la observación y el ser observado. *“El juego teatral puede aplicarse como recurso didáctico, respondiendo vivencialmente a los planes curriculares, o como actividad complementaria, funcionando como taller”*. (Vega R, 1981, p. 14) Todo esto en pos del fortalecimiento del trabajo en equipo, compartiendo experiencias y combatiendo los estereotipos.

2.3.2.4. La pedagogía teatral en Chile.

En nuestro país la exponente teórica más importante de la pedagogía teatral es Verónica García Huidobro, actriz y pedagoga, que se a interesado por investigar este tema desde 1982, estas investigaciones han sido traducidas a dos publicaciones, “Manual de Pedagogía Teatral” en 1996 y, “Pedagogía Teatral: Metodología activa en el aula” en el año 2004. Con estas publicaciones Huidobro quiere entregar a los pedagogos una nueva manera teórico y practica de hacer clases dentro del sistema educacional convencional.

Según la autora podemos aplicar la Pedagogía Teatral en diferentes areas dentro del sistema educativo.

Al interior del sistema educativo:

- Como apoyo de los contenidos y propósitos de los objetivos fundamentales transversales de las distintas materias, para apoyar y volver más ameno el aprendizaje.
- Como asignatura, con esto nos referimos a incluir teatro como parte del currículo obligatorio del establecimiento, para promover una desarrollo integral del estudiante, ya que este estimula las aptitudes expresivas, capacidades afectivas y habilidades sociales.
- Creación del programa de estudio de artes escénicas (teatro y danza) para tercero o cuarto año de enseñanza media, el cual fue creado por el ministerio de

educación, acorde a los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación media, según el decreto n° 220, en mayo de 1998

Al exterior del sistema educativo (educación no formal):

Constituyéndose como Taller de Teatro Vocacional, para producir un desarrollo individual y colectivo, comprendiendo la importancia del trabajo en equipo y una mejor relación con su comunidad.

En la dimensión terapéutica:

Taller de Expresión Artística, articulando el teatro como un apoyo y medio de integración social. Trabajando las áreas deficitarias del cuerpo, la mente y psiquis. Buscando resignificar el acto creativo a través de desarrollar la capacidad de aceptación personal.

Análisis de los contenidos

3.1. La Pedagogía Teatral inserta en la educación formal: ¿utopía o realidad?

La escuela, como institución educativa, debe cumplir con exigentes patrones para concretar dicha misión. Estos son de carácter económico y político, pues deben ser coherentes con las metas y estrategias económicas y políticas que se tienen como modelo social. Para alcanzar estos estándares que no sólo son a nivel país sino también internacional (como son los estándares de comprensión lectora o de habilidades matemáticas), la escuela se ha encargado de generar mecanismos de evaluación tales como las pruebas por subsector a nivel interno y pruebas SIMCE y PSU a nivel nacional.

Si bien la escuela se encarga y se esmera en lograr un estándar de educación aceptable para las exigencias internacionales, en esta labor se ha olvidado de dos componentes innatos en el ser humano, que es el que compone y asiste a cada escuela: la creatividad y emocionalidad.

El estudiante promedio generalmente se siente una víctima en el sistema actual, la escuela no es tan diferente a una cárcel para él. Pues se establecen horarios de estudio, de alimentación y de descanso.

Hoy en día podemos ver que el único objetivo en la gran mayoría de los establecimientos educacionales son los resultados del SIMCE y PSU, por lo que se pone un gran énfasis en los contenidos y el desarrollo intelectual de los estudiantes, así a los alumnos se les entregan conocimientos sólo para obtener buenas o malas calificaciones antes de crearles un interés por aprender. Ocupándose más por la intelectualización de los estudiantes que de desarrollar la creatividad y emocionalidad.

La gran necesidad de nivelar a todos los estudiantes en relación con los contenidos genera una exigencia sólo dentro de un marco intelectual, originando una unilateralidad en el estudiante, pues este y su familia lo catalogan de acuerdo a su desempeño escolar: “Te debe ir bien en la escuela, es tu única responsabilidad”, dicen constantemente los padres olvidando muchos otros aspectos y otras responsabilidades que puede poseer el niño. Si los padres y

profesores que son los adultos con mayor influencia en el niño lo reconocen a través de su desempeño y calificaciones, este también se reconocerá y evaluará a sí mismo en relación con estos parámetros. Si el niño tiene notas deficientes en ramos “importantes” como lo son Matemática, lenguaje, Ciencias o Historia; automáticamente se reconoce como una persona de menor capacidad lo que es perjudicial para su autoestima y el planteamiento de metas y proyecciones. ¿Qué futuro se imagina una persona que se reconoce como un ser incompetente? ¿Tendrá mayores expectativas a futuro? O en el inmediato, ¿tendrá alguna motivación para seguir aprendiendo y desarrollando sus capacidades? Una persona que no puede reconocer sus virtudes claramente no las puede desarrollar y por ende no descubrirá “para qué es bueno”.

Pero también hay que admitir que poco a poco ha crecido la iniciativa de los establecimientos, ya sea por propuesta de los estudiantes, profesores o del mismo encargado del establecimiento en cuanto a integrar a la jornada escolar talleres artísticos de carácter optativo, los cuales desarrollarán estos ámbitos tan poco valorados en la educación de nuestro país. Podríamos decir que esto es un avance para la educación. Pero ¿de qué manera se integran estos talleres?

En nuestro país, la Pedagogía Teatral inserta en la educación formal, funciona principalmente como taller extra programático, que es impartido generalmente por profesores de lenguaje que evalúan este taller para su mismo subsector, tomándolo de la misma manera en que se aplican los demás ramos. ¿A que nos referimos con esto?: Se siguen preocupando de los resultados, teniendo como meta una obra teatral que se mostrará al fin del semestre, trabajando para una evaluación, dándole poca importancia al proceso que viven los estudiantes a lo largo de todo el taller y a sus intereses y realidades. Esto también es impulsado por la interrogante que tienen los apoderados acerca de las capacidades artísticas de sus hijos, comprendiendo a su vez que es un producto más que sale a la luz en alguna “jornada cultural” que tiene el colegio a fin de año.

En nuestras prácticas pudimos evidenciarlo al momento de entrar a los colegios, ya que su preocupación se enfocaba en qué trataría y cuándo sería la presentación del taller de teatro, en vez de la participación y evolución que el estudiante tendría en él. Todo lo antes mencionado se escapa de la finalidad de la Pedagogía Teatral o de lo que verdaderamente puede llegar a aportar un taller de teatro en un establecimiento educacional. Es por ello que creemos que la Pedagogía Teatral debe implementarse en los establecimientos educacionales de manera transversal, ya que así los estudiantes podrían aprender de un modo más lúdico y creativo los contenidos de cada asignatura, reforzando además, la confianza en sí mismos y con el grupo, ya que esta no ocupa necesariamente las notas como refuerzo positivo, sino que el reconocimiento tanto del grupo de curso como de su profesor, dando no sólo reconocimientos intelectuales, sino que también personales y relacionados con su calidad humana. Y así también se desarrolla la creatividad de cada uno, mezclando los contenidos con sus propios intereses y haciéndose consciente de lo que es el trabajo en equipo. Al trabajar de esta forma, los estudiantes asimilan mejor los contenidos, aprenden a aprender, logrando descubrir la mejor estrategia para desarrollar sus habilidades de aprendizaje mediante el hacer, produciéndose un aprendizaje significativo, que durará para el resto de sus vidas.

Creemos que la Pedagogía Teatral se puede ocupar con fines mucho más significativos para los estudiantes que presentar una obra a fin de año, como se hace en la mayoría de los colegios. Sabemos que el teatro es una buena herramienta para la educación, ya que brinda un conocimiento desde lo emocional e imaginativo a través de una experiencia estética y lúdica, los cuáles no están presentes en la educación formal, pudiendo así educar a alumnos íntegros, que no sólo sean una máquina pensante sino también personas con una gran capacidad humana.

Sabemos la gran labor que tenemos al ser educadoras y la gran incidencia que podemos llegar a tener en un alumno al ser su profesora de teatro, ya que al cumplir este rol es más factible poder entrar en la sensibilidad del estudiante,

mediante dinámicas que incluyen los sentidos, desarrollando la sensibilidad y la imaginación en él, y así, mediante esto, poder unir estas metodologías a la educación convencional, obteniendo estudiantes con una mejor autoestima, ya que al restarle importancia a los resultados que deben tener en una asignatura determinada no se sienten presionados y, por otro lado, desarrollarán capacidades que desconocen, y dentro de un marco de respeto y confianza, contribuyendo directamente en las relaciones interpersonales con sus pares.

En nuestra práctica profesional nos pudimos dar cuenta cómo la educación formal, que lleva años en nuestro país, se va por la borda e iba ganando fuerza la Pedagogía Teatral con la cual poco a poco fuimos logrando grandes cambios con cada uno de los estudiantes, nos fuimos ganando su confianza y su respeto, y logramos movilizar a jóvenes que apenas se levantaban de sus sillas, modificamos su conducta en clases y en recreos y, lo más importante, todo esto generado en un ambiente agradable, de confianza y complicidad, con lo cual pudimos reafirmar que sí se puede lograr un cambio y lo importante que es hacerlo para favorecer la instancia de aprendizaje, ya que cuando los estudiantes aprenden en un ambiente confortable y a través de mecanismos poco “convencionales” se puede interiorizar mucho más éste.

Debe quedar en claro que la Pedagogía Teatral es más que hacer un taller de teatro en un colegio, es más que tener un montaje para el acto de fin de año. Con esta podemos adentrarnos en el mundo de cada estudiante, transformándonos no tan sólo en un profesor, si no que un compañero de vida, que ayudará al estudiante a superar cada obstáculo que se le vaya presentando en el largo camino que es el proceso educativo, creando una relación de confianza con nuestros estudiantes, en la que ellos puedan aprender de nosotros y nosotros de ellos, a través de clases activas y abiertas al diálogo, en las que la Matemática, la Historia, la Biología, la Física y Química pasen por los cuerpos y el interior de cada estudiante, en las que cada guerra de la historia, cada proceso de la Biología sean representaciones de movimientos con el cuerpo, formando una pequeña exploración teatral, y así transformar la experiencia del colegio en algo entretenido

y mágico, para que esta no sea para el niño o joven una obligación, sino provocar en ellos un interés por ir al colegio y al mismo tiempo por aprender, logrando avances significativos tanto en el rendimiento académico como en su desarrollo social y creativo.

Todo esto será posible en la medida que la Pedagogía Teatral se inserte poco a poco de manera transversal en la educación formal, entendiendo los beneficios y la importancia que ésta tiene para los estudiantes, dejando de pensar que es lo mismo que hacer un taller de teatro, porque a través de éste no se puede realizar un cambio global en la educación. Creemos que el trabajo creativo y sensible en los colegios debe ser constante para poder conseguir resultados profundos y significativos en los estudiantes.

3.2. Cómo trasladar la Euritmia a la educación formal.

Partiendo de la base que la educación debería preocuparse de brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para desenvolverse en la vida, situación que en nuestra realidad de país no ocurre, ya que sólo se preocupan de hacer que tomen conciencia de lo importante que es ser el mejor de la clase. En nuestro país existe un sólo tipo de colegio particular que imparte dentro del currículo educacional un contenido, la Euritmia, que ayuda a cumplir con esta supuesta “base educativa”. Pero lamentablemente en la actualidad, a esta herramienta educativa pueden acceder solamente las personas que poseen los recursos económicos para poder pagar un colegio Waldorf. Luego de comprender e investigar sobre la Euritmia y los beneficios que puede traer tanto para los estudiantes como para los profesores, creemos que esta debería ser incorporada al currículo escolar de todos los colegios de Chile, ya que trabaja la confianza en sí mismo y con el compañero, promueve el trabajo en equipo y al mismo tiempo la autoestima.

Al ser esta disciplina poco conocida y de alto costo, ya que para desarrollarla se necesita un piano y por ende un pianista y forma parte de un

sistema de educación totalmente diferente al impuesto en casi el cien por ciento de los colegios de nuestro país, creemos que es muy difícil que exista la posibilidad a corto plazo de que se incluya directamente en el currículo educacional, por lo que proponemos incluirla mediante la Pedagogía Teatral, ya que también creemos que es importante que los colegios estén dispuestos a utilizar los recursos que se les entrega en post de nuevas herramientas de desarrollo y aprendizaje, que a fin de cuentas beneficia tanto al establecimiento como a los estudiantes . Al ver que poco a poco el ámbito creativo y artístico ha ido tomando espacio en los establecimientos educacionales, y la Pedagogía Teatral se ha ido masificando mediante los talleres extra programáticos de teatro, sería en este ámbito en el que creemos que debería entrar la Euritmia, como herramienta a la pedagogía teatral, funcionando como un medio que ayude directamente al desarrollo social del estudiante, ya que podríamos lograr que este se enfrente de una nueva manera al mundo, y al proceso de aprendizaje, enseñándole a comunicarse desde un aspecto emocional con sus compañeros, con esto nos referimos a que logrará entender que todo trabajo es grupal, que necesita conectarse con todo su grupo para poder funcionar de una manera armónica, llegando a un control de su cuerpo y mente, facilitando mucho más el trabajo de improvisación, de confianza y cohesión con el grupo.

3.3 Resultados de la euritmia como herramienta de la pedagogía teatral para trabajar la autoestima.

La Euritmia, a pesar de ser una disciplina artística, tiene un desarrollo y un enfoque pedagógico al igual que el teatro, se encarga de hacer que las experiencias, conceptos y conocimientos pasen por el cuerpo y la sensibilidad del estudiante. La Pedagogía Teatral, por su parte, se encarga de interiorizar de manera corpórea y sensible conceptos y valores. Si releemos las definiciones que acabamos de dar las encontraremos completamente similares ¿No?, pues la respuesta es sí, son muy parecidas, sin embargo, una de ellas se enfoca en el trabajo en equipo y la tolerancia del compañero para así conocerse a sí mismo

mientras que la otra, la Eurytmia, prioriza el trabajo y conocimiento individual tanto corporal, espacial y emocional para así comprender el espacio, el límite del otro y a través del respeto trabajar en equipo. Ambas disciplinas apuntan al autoconocimiento, a la construcción de la autoimagen, a la asimilación de conceptos a través de experiencias estéticas, corporales y espaciales mediante un trabajo grupal que desarrolla en el estudiante su aspecto social, como es el compañerismo, Y a tener su propia opinión aceptando también la de los demás.

Al escoger la Eurytmia pedagógica como una herramienta para la Pedagogía Teatral, estamos pensando en un proceso de aprendizaje mucho más introspectivo. Al mezclar estos dos estilos de pedagogías, podremos crear clases más amenas, en las que los estudiantes no se sentirán presionados por asistir a estas, dado que no se sentirán ajenos a la experiencia de aprendizaje, las clases serán más dinámicas y con un toque sensible que creará un ambiente de confianza entre los estudiantes con sus pares y con el profesor. Al existir un ambiente de confianza en el aula, la autoestima del estudiante crece y es capaz de desenvolverse con mayor libertad, sin miedo a equivocarse, ya que aquello sucede, el apoyo del profesor y sus compañeros será incondicional, lo que también llevará a que el estudiante tome sus propias decisiones. Desestructurando el mundo convencional de una sala de clases, en que el profesor da órdenes y el estudiante obedece, el estudiante podrá decidir con quién, dónde y cómo trabajar. También con esta unión los estudiantes lograrán desarrollar una conciencia de su yo interior, y comprender los conceptos y contenidos desde otro lugar, desde un lugar no tan concreto, entendiendo que para aprender cualquier contenido es necesario primero comprender su propio cuerpo, dónde se ubica, cómo se ubica, cómo funciona, tanto en el ámbito social, espiritual y del aprendizaje, ya que este será la única y más importante herramienta para este proceso tan importante en la vida.

El estudiante al conectarse de esta manera con su cuerpo y mente desarrollará confianza en sí mismo, logrando pararse en el mundo seguro de sus actitudes y aptitudes, mentales, corporales y sociales, alcanzando al mismo

tiempo una actitud positiva frente a la experiencia que es el ir al colegio y al mismo tiempo gracias a esto, puede aprender y comprender una nueva forma de enfrentarse al mundo, más consciente de todo lo que significa su cuerpo y de lo que este puede ser capaz de hacer en todo momento de su vida, teniendo mayor capacidad para enfrentar los cambios constantes que les depara la vida. Al desarrollar en el estudiante esta nueva forma de trabajo que no implica el sentirse presionado por tener que ser el mejor de la clase, sino que el trabajo será motivado por una superación propia, se desarrollará la voluntad del estudiante, la cual es una voluntad libre, que hace que vean las cosas de diferentes formas. *"Pensar la matemática como $2+2=4$, pero 4 también puede ser $3+1$ ó $1+3$, puedo cambiar, no solo hay una opción"* (Entrevista Harlet Trujillo.2013), llevándolo a trabajar con un propósito claro, el cual al ser logrado generará en el estudiante un sentimiento de satisfacción que ya no será provocado por obtener una buena calificación, sino porque el esfuerzo invertido en ese trabajo generó frutos, se cumplió una meta. Gracias a esto podemos iniciar un fuerte trabajo en su autoestima, ya que al no sentir la presión social éste puede sentirse mucho más seguro de todas sus capacidades y de todo lo que es capaz de dar en todo momento. Formaremos un estudiante capaz de proponerse metas y cumplirlas, de compartir de una manera mucho más profunda con sus pares, siendo una persona mucho más fraternal y empática.

Conclusión

4.1. La revalorización del estudiante.

Cuando iniciamos la investigación, habíamos egresado de una carrera donde el conductismo, la vergüenza al error y el profundo temor al fracaso nos marcaron no sólo como estudiantes universitarias, sino que a lo largo de toda nuestra educación (primaria y secundaria), afectando directamente en nuestra autoestima. Esto provocó que en más de una ocasión nos cuestionáramos si servíamos o no y por ende, si valía la pena llevar a cabo la carrera que habíamos escogido estudiar, quitándonos lo más importante en nuestras vidas que es la confianza en nosotras mismas.

Hemos experimentado empíricamente un sistema educativo que toma a sus estudiantes y los despoja cruelmente de toda imaginación y creatividad que este pudiera tener y desarrollar, hemos sido víctimas de incesantes comparaciones que no nos llevaron a ningún sitio, al menos no a uno sano. Y posteriormente, en nuestra práctica docente, hemos sido testigo que nada de ello ha cambiado, los estudiantes siguen siendo víctimas de un sistema educativo que valora poco o nada lo que sienten, quieren y principalmente lo que son; provocando, grandes problemas de autoestima, en la gran mayoría de los colegios al estudiante que no se atreve a hablar se le cataloga de “estudiante-mueble”, al que se saca malas notas de “flojo”, al desordenado de “hiperquinético”, pero nos hemos preguntado en algún momento, ¿qué es lo que provoca todas estas conductas? o ¿qué medida que no sea el castigo podemos utilizar para modificarlas?

Creemos que es necesario que empecemos a valorar a nuestros estudiantes, que los miremos no sólo como una masa que necesita moldearse, sino que le demos la importancia al porqué de sus conductas, de sus intereses, de sus realidades, que entendamos que estamos formando personas con sentimientos, no máquinas y que, de paso, ellos nos forman a nosotros, como docentes, como mejores personas.

Debemos ver a nuestros estudiantes como personas que tienen tres aspectos a desarrollar: el cuerpo, la mente y el espíritu, y educarlos como un todo en el que algo tan concreto y objetivo como las matemática, por ejemplo, logren procesarlas a través de su cerebro, su cuerpo, y su interior, provocando a través de esto un aprendizaje mucho más dinámico, orgánico y significativo, ya que si todos los nuevos conocimientos pasan por su esquema corporal (cuerpo, mente y espíritu) éstos no serán olvidados, porque el proceso de aprendizaje ha sido mucho más valioso. Por ende en nuestras clases debemos considerar espacios que fomenten el conocimiento y el trabajo del cuerpo, no sólo en asignaturas como Educación Física, sino desde un aspecto sensible, entender al estudiante en sus etapas, en sus inquietudes, aceptando que el tacto, el olfato y el gusto son sentidos que también pueden participar en el proceso educativo, que la calidad del trabajo con el compañero también es importante y no se mide solamente con calificaciones.

Por lo tanto, la Pedagogía Teatral debería estar incluida en todos los colegios de Chile como una herramienta más para enriquecer el currículo escolar. Pero para cumplir completamente con las características educacionales planteadas anteriormente, debemos tomar una herramienta adicional que incluya el trabajo interior del alumno y esta es, sin la menor duda, la Eurytmia. Al juntar estas dos herramientas podremos impartir clases más lúdicas, en las que el aprendizaje será mucho más orgánico, donde el estudiante se sentirá con la confianza para expresar inquietudes y no existirán comparaciones. No sólo memorizarán contenidos sino que realmente aprenderán, ya que al trabajar a través del cuerpo con la Eurytmia interiorizarán cada contenido y ya no estarán obligados a memorizar fechas, nombres y números, sino que aprenderán a través del juego y del cuerpo.

Los estudiantes aprenderán desde pequeños a mirarse a los ojos, escucharse, sentirse y respetarse ya que no se ubicarán uno atrás de otro, si no que todo trabajo será en grupo, en rondas y se romperá con lo habitual que ocurre dentro de la sala de clases.

Al entregar una educación con estas características los estudiantes se sentirán más seguros de sus decisiones, lo que los llevará a tener sus metas más claras, provocando que el sentimiento de satisfacción sea mucho más justificado, ya que este no será provocado por un número sino que por el propio esfuerzo invertido en cumplir estas metas. Estaremos formando niños y jóvenes con un sentido humano mucho más desarrollado, los cuales estarán más dispuestos a compartir, seguros de sí mismos, y sin miedo a equivocarse, por lo tanto serán personas preparadas para asumir el camino de la vida y vivir más tranquilos en el torbellino que es el día a día, serán personas que podrán dar la lucha a esta sociedad que vive contra el tiempo, compitiendo por quién es el mejor, por lo que podrán vivir en armonía y paz interior.

4.2. La emancipación del cuerpo: ¿Por qué la Euritmia?

Como estudiantes de teatro pasamos por variadas disciplinas, entre ellas Circo, descubriendo en esta su importancia y su influencia social, pues entrega herramientas y espacios de aprendizaje y crecimiento a jóvenes de todas las edades en “situaciones vulnerables”.

El realizar ejercicios circenses, también requiere trabajo en equipo, voluntad y concentración, sin mencionar la necesidad de conocer las propias capacidades, sin embargo, se trabaja para un resultado visible y ese resultado si bien no es comparado por el profesor, es comparado por los mismos estudiantes. El joven que logra hacer un “mortal” y sale de pie es aplaudido por sus compañeros y siente la satisfacción del reconocimiento; pero ¿Qué ocurre con el que aún no logra hacerlo? ¿Qué ocurre con los vergonzosos, los que no se atreven ni a hablar en clase, el “estudiante mueble”?

La Euritmia, por el contrario, no trabaja para un resultado demostrable, pues los resultados son tan íntimos como su proceso, haciendo que las comparaciones desaparezcan y que todos se sientan capaces de lograr convertir su cuerpo en una herramienta de arte, en una herramienta de conocimiento y

descubrimiento tanto del mundo externo como interno, convirtiéndose no sólo en estudiantes sino que también en agentes de cambio, del espacio educativo, de sus vidas, del mundo que los rodea transformándolo desde lo más próximo: sus cuerpos.

Si el estudiante es capaz de reconocer el valor y el lenguaje de su cuerpo podrá liberarlo de la estructura adoctrinada que propone la escuela y la sociedad; se visualizará a sí mismo como un sujeto con un rol social más allá del desarrollo económico del país, sino que un sujeto que llame al cambio a través del respeto, se sentirá un ser humano libre capaz de tomar sus propias decisiones, y podrá ver las cosas y situaciones desde distintas aristas, pudiendo llegar a tener una armonía tanto interior como exterior, influyendo directamente en su relación con el mundo y con las personas, lo que lo llevaría a ser una mejor persona, pleno, feliz. y con una buena autoestima.

4.3. El Aula como vehículo para un mágico viaje.

Hoy en día el salón de clases se ha convertido en un lugar en donde los estudiantes participan poco o nada, es un lugar que limita el rol de este a solo recibir y memorizar información, quedando en el último lugar el desarrollo de la imaginación, de las relaciones sociales y de su cuerpo. Poco a poco la imaginación y nuestro potencial creativo que teníamos cuando éramos pequeños se va atrofiando, junto con nuestro cuerpo, todo esto provocado por la resistencia de las autoridades del sistema de educación a no implementar nuevas formas de llevar a cabo una clase, ya que para ellos el desarrollo humano de los estudiantes no es prioridad.

Como “pedagogas teatrales”, creemos que es necesario convertir el salón de clases en un lugar en donde los estudiantes puedan desarrollar todas sus cualidades, viviendo una experiencia nueva cada día. Por ejemplo, que el hecho de enfrentarse a la clase de Historia no sea un trayecto tortuoso en el que tengan que aprender fechas y nombres, sino que realmente vivan las distintas épocas de

la historia de Chile y del mundo, a través de dinámicas y juegos que hagan que se apoderen de cada personaje y época de la historia. El estudiante debe ser dueño de cada clase, siendo el protagonista y el profesor un cómplice de cada experiencia vivida en esta. Cada clase debiera ser un viaje mágico hacia otro mundo en donde el estudiante se conecte con sus sentimientos cuerpo y mente, provocando un clima de confianza y alegría.

Esta nueva metodología llevará a que los alumnos tengan una percepción distinta del lugar, el cual tendrá elementos significativos para cada clase. Esto provocará que este tenga una nueva actitud frente a la experiencia que es ir al colegio, ya no sentirá que es una obligación, ya que se enfrentará a una experiencia en donde el tema central de esta será el juego, por lo tanto se transformará en un proceso significativo para el estudiante, ya que vivirá cada experiencia con cada parte de cuerpo y de manera creativa, siendo esta una explosión de creatividad y magia que quedara en sus mentes y cuerpos para el resto de sus vidas.

Bibliografía

Bibliografía

- Keith Johnstone. **Impro**. Editorial Cuatro Vientos. 1979.
- Roberto Vega. **El Teatro en la Educación**. Editorial Plus Ultra. 1981.
- Roberto Vega. **El juego teatral: compromiso, disfrute y aprendizaje**. Editorial COMUNICArte. 2006.
- Rudolf Steiner, **Euritmia: Lenguaje Visible del alma**, Editorial Rudolf Steiner S.A, 1992, España
- Jorge Díaz & Carlos Geovese. **Manual de teatro escolar**. EDEBÉ, Editorial Don Bosco. 1993.
- Thomas L. Good, JereBrophy. (1996), **Psicología educativa contemporánea**, Editorial McGrawHill, México, D.F.
- Papalia, D. wendkosOlds, S. QDuskinFeldman R. (2001), **Desarrollo Humano**, editorial McGrawHill, Colombia.
- Nuvia Saffie.2000.**¿Valgo o no valgo?: Autoestima y Rendimiento Escolar**.Editorial LOM, Chile
- Moshe Feldenkrais. **Autoconciencia por el movimiento**
- Neva Milicic Müller. **Creo en ti**

Web grafía

- Eduardo Crespillo Álvarez, “**El juego como actividad de enseñanza-aprendizaje**”, Malaga: Univercidad de Malaga, Agosto-Octubre2010. Diponible en URL: http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1663.htm [consulta 03 de septiembre de 2013]
- Petra-Jesús Blanco Rubio, “**El teatro en el aula como estrategia pedagógica, proyecto de innovación e investigación pedagógica**”. <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-teatro-de-aula-como-estrategia-pedagogica-proyecto-de-innovacion-e-investigacion-pedagogica--0/html/> [Consulta 03 de septiembre de 2013]

- <http://teduca3.wikispaces.com/2.+CONDUCTISMO,> [Consulta 17 de julio del 2013]
- <http://www.colegiorudolfsteiner.cl,> [Consulta 02 de abril del 2013]
- <http://www.paideiaescuelalibre.org/Pedagogia%20Libertaria.htm> [consulta 07 de Diciembre del 2013]
- http://www.metodomontessori.cl/index.php?option=com_content&view=section&id=7&Itemid=126 [consulta 02 de diciembre del 2013]

Glosario

Ausubel, David: psicólogo estadounidense influenciado por Piaget. Planteó la teoría del Aprendizaje Significativo.

Crepillo, Eduardo: Eduardo Crespillo Álvarez, pedagogo español nacido en Málaga en 1975. Obtuvo un diplomado de la Universidad de Málaga. Está interesado particularmente en la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa. Ha colaborado en diversas revistas digitales e impresas.

Duskin Feldman, Ruth: Reconocida escritora y educadora estadounidense, graduada en NorthwesternUniversity. Es coautora de cuatro libros de texto universitarios, incluyendo los textos principales en la salud humana y el desarrollo infantil, y ha contribuido a muchas publicaciones nacionales y locales

Erikson, Erik: (1902-1994), psicoanalista estadounidense influenciado en sus teorías e investigaciones por Freud.

Feldenkrais, Moshe: (mayo 1904 – julio 1984) Doctor en ciencias ruso cuya labor se destacó en Física y Anatomía, luego de una lesión en la rodilla investigó un método de sanación corporal a través del movimiento, tomando conocimientos de la Psicología, Neurología y artes marciales. Luego de sanar completamente su rodilla siguió incursionando en dicho método.

García-Huidobro Valdés, María Verónica: Actriz titulada en 1983 en la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizó un Post-título de Teatro con mención en Dirección Teatral en 1992 y un Diplomado de Pedagogía Teatral en el año 2001 en la misma Casa de Estudios. Escribió el "Manual de Pedagogía Teatral" y el plan diferenciado de Teatro del MINEDUC.

Milicic Müller, Neva: Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en educación, graduada como doctora en Psicología de la Universidad de Gales, Reino Unido. Actualmente es profesora Titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Papalia, Diane E.: Psicóloga estadounidense especialista en el desarrollo cognitivo, en especial el infantil. Fue docente en la universidad de Wisconsin-Madison y es miembro de la Gerontological Society of America.

Piaget, Jean: Psicólogo Suizo, realizó diversos estudios sobre el desarrollo de los niños y su proceso de aprendizaje. Planteando su teoría de desarrollo cognitivo.

Skinner, Burrhus Frederic: Psicólogo estadounidense nacido en Pennsylvania, el 20 de marzo de 1904. Estudio en la Universidad de Harvard y fue Profesor en la Universidad de Indiana de 1945 a 1948 y luego en Harvard. Fue el principal representante del conductismo en su país, escuela que pretende explicar el comportamiento humano y animal en términos de respuesta a diferentes estímulos.

Steiner, Rudolf: Filósofo, pedagogo y arquitecto austríaco, nacido en 1861 en Austria. Coeditor en Weimar de las obras completas de Goethe (1889-1896) y autor de *La filosofía de la libertad* (1894). Fundó en Stuttgart, la escuela Waldorf de pedagogía, e impulsó en Arlesheim un instituto clínico (1921) de eurytmia y pedagogía curativa.

Vega, Roberto: Director Teatral Argentino, es autor de diversos libros, entre los cuales destacan: El teatro en la educación; El teatro en la comunidad; Escuela, teatro y construcción del conocimiento; El juego teatral.

Wendkos Olds, Sally: Autora profesional con más de 200 artículos y coautora de seis libros, graduada de la universidad de Pennsylvania de literatura inglesa y se especializó en Psicología.

ANEXOS

Harlet Trujillo es un educador Colombiano-Alemán, maestro de Eurytmia pedagógica, artística y terapéutica. Estudió en la única escuela libre en Alemania y está a cargo de la escuela pionera en Chile de esta disciplina.

7.1. Entrevista Harlet Trujillo, 29 de Diciembre de 2013.

¿A qué edad empezaste a aprender y practicar Eurytmia?

En 1986 empecé la formación, pero la primera vez que conocí la Eurytmia fue en 1983, creo que tenía 21 o 22 años. (¿y cómo llegaste a ella?) Porque fue mi destino. (¿Pero, que gatillo eso?) en mí vivía el arte, yo quería ser primero diseñador, me gustaba mucho, ésto no salió, quería ser fotógrafo artístico, porque hice muchas fotos en mi pasado como niño pero ésto tampoco salió y entonces al final dije, bueno, algo tengo que hacer e hice agricultura con el pensamiento de hacer algo artístico con los paisajes y todo eso, el arte siempre vivía en mí y la sanación, también estaba muy interesado en la sanación y las cosas médicas yo hice mi aprendizaje de jardinería y todo pero después llegue al arte porque me encontré con la Eurytmia y ahí supe: “Esto es lo que tengo que hacer más tarde”. Entonces en la Eurytmia tú tienes todo lo que estaba buscando de diseño porque estás todo el tiempo dibujando y además más lindo, porque si hubiera estudiado ésto ahora estaría solo frente a un computador, en el tiempo pasado fue todo con la mano y mi colega que estudió ésto está sola en la pantalla y dije “¡no! qué bueno que no me salió ésto y que bueno que tengo la Eurytmia” ahí estoy todo el tiempo dibujando con mi mano. Entonces me salió todo esto, me salió el arte, me salió la sanación porque la Eurytmia también es para sanar o sea la eurytmia tiene todo lo más lindo que puedo tener y así llegue a esto cuando estaba con 22 años, ahí empecé por primera vez. Y como yo estudiaba Agricultura fui a un taller de Eurytmia y me gustó y dije “¿Esto se puede estudiar? Sí, dura cuatro años” y pensé a no gracias, yo no voy a estudiar cuatro años, al final después hice agricultura pero dije “voy a estudiar esto” y estudie cinco años y entonces ahora tengo más de veinticinco años en Eurytmia.

Personalmente, ¿En qué sentido te ha ayudado la Eurytmia en tu desarrollo personal? ¿notas alguna diferencia en ti misma que puedas atribuirla a la Eurytmia?

En todo... en el hablar, en el crecimiento de mi yo, en el autoestima, en aprender a ver el ser humano a entenderlo en sus movimientos, a través del mover del ser humano yo capto quien vive en este ser humano yo vivo si está enfermo o no está enfermo... Ayer estuve en un jardín infantil observando a las maestras y vi si ellas actúan a través de la cabeza o a través del corazón. Lo puedes ver todo en este movimiento, además te refleja a ti mismo, te sana porque tú llegas a un movimiento que te hace entero como ser humano terrestre, terrenal y cósmico y el ser humano tiene estos tres, no es solo terrenal. O sea me ayudó a entenderme a mí mismo y saber que el ser humano de dónde viene es el cosmos, claramente. Está de visita en la tierra para desarrollarse y al final sanar la tierra es mi tarea, la transformación de la tierra eso es la Eurytmia, liberar el habla, dar nuevos impulsos al arte, al teatro, dar nuevo impulso al habla, dar nuevo impulso a la música. Los que tocan con nosotros cambian después de tocar porque ven el movimiento y sienten que tienen que tocar diferente, los que hablan con nosotros, la que estaba aquí, la profesora, dice "Estoy hablando diferente, ustedes me cambiaron". El habla recibe un nuevo sentido, tú empiezas a escuchar diferente, cada sonido es una fuerza. En el tiempo pasado, en Egipto, fue así. Tú sabes que las momias y todo eso fueron cubiertas con el habla con versos y eso se perdió en nuestro tiempo, el habla en nuestro tiempo se transformó en tres o cuatro sonidos que tienen hasta ahora fuerza el resto se perdió. Entonces, de este habla, tu puedes ver la fuerza que tiene para sanar, y nuestra tarea es liberar el habla que está fija en entender la espiritualidad del habla que es cósmica, y el ser humano es hecho del habla. Entonces yo me encuentro con el habla cósmica a través de la Eurytmia, por eso digo en todo. No hay ninguna cosa que yo no vea a través de la Eurytmia, si yo miro una nube yo puedo saber qué tipo de nube es y el movimiento que tiene, por eso que si yo veo un árbol puedo entrar es este árbol para ver que

es bueno sanar en él. Por eso que digo que a través del movimiento de un estudiante yo puedo ver lo que le pasa. Todo está totalmente conectado; con la Eurytmia tu entras a todo, porque la Eurytmia es el cuerpo vital en el ser humano, el que está antes del cuerpo físico, es el cuerpo que da vida, entonces yo entro a este cuerpo y no solo al físico que está ahí y con esto puedo moverme con cada ser alrededor, yo puedo ver un pájaro y siento el movimiento, yo entro a los movimientos de los elementos. Yo hago para cualquier proyecto Eurytmia, para masaje rítmico, con estudiantes de Psicología hago Eurytmia, hago con médicos, con agricultores le muestro los movimientos de las plantas cuando crecen, hasta puedo hacer Eurytmia para la policía y para los bomberos que les ayudaría mucho. Lo más que aprendes es lo social, tú ves en las formas que tienes que ir con el otro, cualquier cosa que tú haces sólo rompe ahí, entonces siempre tener la relación de dónde va el otro y donde estoy yo. Todo lo que veo, la luz, la Eurytmia también se hace en colores, yo puedo ver cualquier color.

¿Qué opinas de la educación en Chile?

Yo opino de la educación no solo en Chile, sino en todo el mundo que estamos mal, no se entiende el ser humano, los profesores no saben nada del ser humano, ya saber esto cambia totalmente la educación. Yo tengo que saber cuál temperamento tiene el niño, tengo que conocerlo, son colores y desde ahí puedo actuar. No se sabe nada sobre la parte espiritual del ser humano, su alma, es solo ahora, aprender y aprender. Está enferma la educación, simplemente, enferma, más no te puedo decir. Hay que hacer un cambio grande porque estamos dañando la humanidad y la humanidad se construye en el colegio en la educación, la gente está dura. Cuando haces Eurytmia te puedes dar cuenta que la gente está dura y solo utilizando la cabeza, vienen niños pequeños al colegio y también ves solo cabeza, y la sabiduría está en el movimiento, no sólo en la cabeza. Entonces puedo decir que nuestra pedagogía está enferma y es cabezona.

¿Cuál es la diferencia entre un estudiante que ha tenido formación en la Eurytmia a lo largo de toda su vida con uno que no la ha tenido?

Los estudiantes de colegios Waldorf pueden desarrollar mejor la fantasía, tienen mayores capacidades para enfrentar cambios en el mundo, no son fijos a una cosa tienen un pensamiento libre, son más libres en su sentir la voluntad y en el pensar, pueden cambiar rápido un pensamiento, ellos pueden ser libres de voluntad, ven de diferentes puntos de vista las cosas, pueden sentir las cosas de manera diferente. Pensar la matemática como $2+2=4$, pero 4 también puede ser $3+1$ ó $1+3$ puedo cambiar no solo hay una opción.

7.2. Entrevista a estudiantes de la segunda formación de euritmia en Chile, 29 de Diciembre de 2013.

Javier. 38 años. Escultor.

¿Cómo conociste la Euritmia y cómo llegaste a la escuela de formación de euritmia? ¿Haz notado algún cambio anímico a raíz de esto?

Cómo llegué a la Euritmia... Ésta es la segunda formación que se hace, yo participe en la primera, lo dejé y ahora lo estoy retomando, eso fue hace cinco o seis años, y la conocí en un seminario de medicina antroposófica que se hacía Euritmia en las mañanas para médicos. (¿Tú eres médico?) No, soy escultor, eso y ahí conocí la Euritmia.

Pablo. 26 años. Estudiante de Medicina.

¿Cómo conociste la Euritmia y cómo llegaste a la escuela de formación de euritmia? ¿Haz notado algún cambio anímico a raíz de esto?

Yo sabía que la Euritmia existía, la había escuchado nombrar, había leído cosas sobre la Euritmia como un arte del movimiento, como resultado de la antroposofía, y yo como estudiaba Antroposofía, sabía que la euritmia existía y la primera vez que tuve oportunidad de ver y hacer Euritmia fue después que entré a estudiar Medicina y empecé a estudiar Medicina antroposófica y en los cursos de Medicina antroposófica teníamos Euritmia pedagógica, no Euritmia artística sino Euritmia como para entender algunos procesos del cuerpo y cosas así y ahí me conquistó la Euritmia totalmente. Después conocí a Harlet y me llamó mucho la

atención la manera que el tenía de hacer clases, entonces conocí a su grupo de Euritmia artística y dije: “No yo tengo que hacer euritmia”.

Natalia. 24 años. Maso terapeuta.

¿Cómo conociste la euritmia? ¿Haz notado algún cambio anímico a raíz de esto?

Conocí la Euritmia porque participaba en un grupo de activismo y ahí habían unas chicas que estudiaban en un colegio Waldorf. Entonces conocí primero la Antroposofía, la pedagogía Waldorf y después en un encuentro de pedagogías alternativas conocí la Euritmia, conocí a la primera formación que es ahora nuestra profe Camila. Cuando yo conocí la Euritmia sentí cómo que muchas búsquedas personales habían confluido en una sola cosa, como el movimiento, la música, la poesía, porque yo antes estudie literatura, Y yo siempre sentía como que no había un arte que reuniera de esta manera esas cosas que me hacían vibrar tanto. Entonces cuando conocí la Euritmia fue como un regalo del cielo porque encontré esto que yo pensaba que no existía, y desde ese encuentro entonces empezamos a trabajar con Harlet y ahí como que empezó la idea de hacer una segunda formación, porque la primera terminó el 2012, y también cómo de continuar el impulso que había surgido aquí en Chile como que no quedara solo en una primera formación, sino que tratar de seguir con el camino de abrir la Euritmia, que no se quede solo en los ámbitos Waldorf o la Antroposofía.

Jaqueline. Actriz.

¿Cómo conocite la Euritmia? ¿Haz notado algún cambio anímico a raíz de esto?

Yo conocí la Euritmia haciendo teatro y ahí vi una presentación, vivía en la región de Minas Gerais en Brasil, y ahí fueron unas personas de Sao Paulo para mostrar que era la Euritmia. Primero mostraron el trabajo de habla en un poema, y me encantó como ellos trabajaban el poema con la voz y con el cuerpo. Y después hicieron un taller, lo hice y también me encantó hacerlo y ahí yo pensé en verdad

que me gustaría hacer Euritmia para a través de ella profundizar el teatro. Sería como una profundización de las cosas que estaba aprendiendo en el teatro y eso quedo separado porque yo estaba haciendo teatro y no podía hacerlo. Ahora cuando empecé a hacer Euritmia tengo la conclusión de que el teatro si te da una base muy buena en el cuerpo y los sentimientos, la Euritmia atrae más luz a los gestos, al habla, a la música. En relación a los niños, yo la encuentro fantástica porque en realidad los profesores euritmistas que trabajan con niños, trabajan con los contenidos de las fuerzas de la naturaleza. Si estamos ahora en primavera trabajan cosas que tienen que ver con la primavera, música, movimientos de las flores, de pájaros, traen elementos de las estaciones. Entonces ahí se trabaja, eso en el jardín. Después los contenidos se van modificando conforme el desarrollo de los estudiantes, porque para cada edad existe un tipo de ejercicios adecuados, y si los niños llegan a tener alguna necesidad, ahí se trabaja con otros ejercicios se trabaja todo de forma artística y no se habla de la dificultad que el niño tiene, él no se da cuenta y las cosas son trabajadas sin que él perciba porque a diferencia de los adultos que saben que tienen problemas y buscan la forma de solucionarlos. Con los niños los profesores tienen que saber lo que en realidad les pasa y desde ahí trabajar, porque es universal el niño de Brasil con el de Chile, ambos tienen las mismas necesidades y la Euritmia los ayuda a estar más seguros en la vida.