

RiUPTC

Repositorio Institucional
UPTC

repositorio.uptc@uptc.edu.co

ACCIÓN, ATENCIÓN...JUEGO DRAMATICO

CARLOS E. SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Escuela de Arts UPTC - Tunja

RESUMEN

La inclusión del área de teatro al proceso educativo, es sin duda un aspecto de gran relevancia para el desarrollo de las artes y su aporte al componente generado en el aprendizaje.

Dentro de sus contenidos fundamentales el área de teatro se proyecta en las poblaciones escolarizadas en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria teniendo como plataforma conceptual tres ejes prioritarios cuyos contenidos están dados desde la exploración creativa y la lúdica teatral, el aprendizaje específico del área y la profundización artística. Cada uno de los ejes posee unos núcleos cuyos contenidos están planteados desde la propedéutica artística hasta el área de profundización.

Dichos contenidos buscan desarrollar competencias apreciativas, perceptivas, de pensamiento creativo y estético, expresión, comunicación, investigación cultural y sensibilidad artística con un alto grado de contextualización geopolítica e histórica en cuanto a su desarrollo temático.

OBJETIVO DEL AREA DE TEATRO

- Promover la práctica artística desde el área de teatro en las instituciones educativas públicas para desarrollar, fortalecer y difundir un pensamiento sensible y cultural, acorde a los componentes curriculares situados desde un contexto que permita difundir y fortalecer la identidad social boyacense.

COMPONENTES DEL AREA DE TEATRO

Componentes Pedagógicos

El proceso educativo en Artes tiene su fundamentación en un sinnúmero de sustentos epistemológicos que van desde el enfoque conceptual, teorías del desarrollo y el aprendizaje, hasta la concepción inminentemente pragmática que plantea que el acto creador es apenas un asomo de comunicación del infante.

Sin embargo cualquier iniciativa fundante en lo relacionado a programas formativos en Artes y en este caso el teatro, debe estar sustentada por una plataforma conceptual desde el ángulo pedagógico, ya que el componente creativo es apenas un ingrediente más de la compleja receta educativa artística. Dichos componentes deben abordar lo relacionado al aprendizaje, la formación integral del ser, el hacer como parte del acto creador y la sensibilización al formar un pensamiento crítico, reflexivo, dinámico y transformador; es decir, el arte en la escuela es un pretexto integrador en la formación

holística del infante y su objetivo está dado desde una premisa inminentemente formativa, contrario a lo que muchos creen que la Educación artística en la escuela sirve para formar artistas.

Entonces si la educación artística se vehiculiza desde esta premisa, las artes encuentran un verdadero campo de acción en la formación del infante ya que la experimentación en los talleres creativos, las formas pre expresivas y expresivas, la comunicación, la lúdica, la percepción y la creación, son aspectos que enriquecen sin duda los procesos formativos haciendo del proceso educativo un área vital para la dinámica de cualquier centro de formación³⁰⁶. La didáctica, la animación sociocultural, la extensión comunitaria, la comunicación, la expresión son los piñones que engranan el dinamismo de las funciones simbólicas, emotivas, lúdicas y creativas en el hacer, el aprender y el crear.

Entonces la fundamentación teórica, debe propender por la concepción de arte como herramienta del proceso de aprendizaje sin desconocer que en los niveles de profundización o quizá en los niveles básicos aparezcan estudiantes con un talento excepcional, si esto ocurre será bienvenido al proceso formativo y al mismo arte.

Dentro de los teóricos que han contribuido a la fundamentación en una formación artística están los evolutivos como Piaget, Lowenfeld, Vigotsky, Ana Freud y la teoría del juego así como Roger Caillois, Duvignaud, Huizinga. Otros teóricos como Laguirre, Elliot Eisner, Gardner han innovado los contenidos curriculares en la enseñanza de las artes. Otras teorías como las encontradas en la DEBAE o la Gestalt son de gran ayuda al momento de la construcción de un currículo y el diseño de los planes de aula.

Piaget y el Acto creador:

La imitación, la asimilación y el juego son aspectos fundamentales en el desarrollo creador del infante, ya que él integra como parte de su aprendizaje un sin número de esquemas que mediante la repetición se acomodan dentro de su estructura cognitiva. Es decir el juego es esencialmente asimilación que prima sobre la acomodación dándole una categoría simplemente funcional que a la postre se va haciendo compleja y su incidencia esta hacia el desarrollo sensoriomotor y adaptativo del mundo circundante, para hacer del juego algo complejo que incide directamente sobre el pensamiento.

Gardner y la mente creativa

Gardner en su ensayo educativo sobre las mentes del futuro le da gran importancia a lo que sería la mente creativa. Este tipo de estructura mental está directamente relacionada con un tipo de inteligencia, sobrepasando la mirada despectiva en cuanto a la creatividad o el histrionismo como una forma superficial de la conducta humana.

El acto creador ha acompañado a las sociedades en todos sus momentos históricos ya que la creatividad traspasa la frontera de los artificios estéticos dados desde las artes para inmiscuirse en los roles vitales de las sociedades que logran transformar el aquí y el ahora, los grandes eventos de la humanidad se han dado en la medida en que la

³⁰⁶ Gandulfo de Granato María Azucena *La Técnicas Grafico Plásticas Edición Lumen 1999*

condición pensante y reflexiva se direcciona hacia el desarrollo, la innovación y la creación.

Morín y la educación del futuro

Dentro de las perspectivas pedagógicas los siete saberes previos a la educación del futuro de Edgar Morín son sin duda fundamentales para la reorganización conceptual de un currículo situado y contextualizado a los paradigmas actuales, las relaciones dinámicas entre el individuo, la sociedad y la especie son aspectos que permitan tener una mirada mucha más amplia de nuestra misma condición humana por tanto la educación debe despojarnos las vendas de los ojos para podernos acercar al conocimiento, sin embargo es la misma educación la que le ha faltado visión y proyección haciendo del saber un fetiche ilusionista y errado.

“Existe un problema capital, aun desconocido, cual es el de la necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales”³⁰⁷, es decir la pertinencia del conocimiento debe ser abordado desde las cotidianidades locales que enseñan la condición humana y sensible dándonos acervo, identidad y comprensión frente a los nuevos paradigmas globales.

Entonces el arte debe estar en la búsqueda de caminos que contribuyan a la comprensión del mundo circundante, a la reflexión permanente del ser como sujeto dinámico y transformador del entorno y como seres activos en el **“hacer”** cultura.

La Gestalt y la Percepción

Este enfoque se ha perfilado como uno de los pilares de las teorías perceptivas y de hecho de gran ayuda al mirar las estructuras del aprendizaje del arte. La figura fondo, la ley de proximidad, la pregnancia y la similitud son conceptos que ayudan auscultar nuestros sentimientos y emociones que se manifiestan en las sensaciones corporales. El cuerpo se lleva de un cúmulo de improntas que dejan las experiencias que desde la vida misma son el aprendizaje; dichas huellas son traducidas en expresión que posteriormente de manera elaborada llamaremos **“arte”**.

LA DIDACTICA

El poder afrontar problemas relativos a la condición del aprendizaje, en donde se asegure una eficiencia en el acto de enseñar y aprender es de vital importancia. El arte debe posibilitar una gama de oportunidades que muestren alternativas de que lo que se enseña y aprende si es eficaz en la formación integral del educando.

Hacer del conocimiento un acto creador es la verdadera alternativa del conocimiento sensible y su asimilación está mediatizada por una sencillez en su aplicación práctica.

Los aspectos que deben ser transversales a la puesta en marcha de un conocimiento son: etapas del desarrollo de población en donde se impartirá el aprendizaje, su contexto

³⁰⁷ LOS SIETE SABERES PREVIOS A LA EDUCACION DEL FUTURO

sociocultural, el objeto de la enseñanza, los pasos sencillos que garanticen el aprendizaje y la innovación con ayudas tecnológicas, materiales y formas de comunicar, por lo anterior podemos tomar del diseño de otras didácticas y aplicarlas a la enseñanza de las artes.

Componente Histórico Cultural

Las artes en la región del altiplano muisca han sido de alguna manera privilegiadas y sobre todo en el corredor central andino, ya que desde la época hispánica Tunja se convirtió en centro de acopio de imágenes religiosas que servían como monotipos para ser reproducidas dentro de los talleres de artistas o sencillamente como parte de la labor de la escuela quiteña. En Boyacá las huellas imborrables de arte han quedado en las casonas blasonadas, callejuelas que se mimetizan entre las manzanas, capillas doctrineras, iglesias colmadas de arte en donde aún perduran sus reliquias a pesar de los atentados patrimoniales de los cuales han sido víctimas. Muchos de los pueblos son hermosas acuarelas que pueden ser recorridas degustando un manjar, pasaboca o amasijo; en cualquier municipio podemos encontrar un trovador, un coplero, un agricultor que nos narra sin demasiado halago, que ese es su pueblo; así de natural, pues nuestras gentes siempre han vivido rodeadas de un exuberante paisaje cromático, adornado con las más hermosas montañas que colombiano alguno pueda poseer. Boyacá es un museo vivo tiene historia, pasado, tradición es un lugar con profundas raíces culturales, las cuales algunas son apenas la pulsión de ese pasado amerindio, colmado de malicia, una enmascarada ingenuidad, una disposición natural para el jolgorio y la celebración y una pujanza hacia la labor propia de seres recios y cultivadores de la tierra. Otros son herederos de blasones, escudos, cédulas y títulos nobiliarios que ven en su región un tesoro digno de la alcurnia europea. Así somos. Una imbricación cultural que péndula entre lo foráneo y lo autóctono, lo refinado y lo folclórico, lo tradicional y lo innovador. Somos pasados y presente, historia y futuro, somos un pueblo extenso, basto en su territorio; pluricultural y multicultural representado en sus regiones, del pie de monte llanero, el norte y su influencia santandereana el occidente y la región andina.

**“Bogotá, Sugamuxi y el de Toca
Gamesa orgullosa y el Tundama
vieron sus troncos desplomarse
cual soplo del viento caen palmas.
La cruz del salvador de las naciones
sobre ruinas y escombros enclavaban
y al pie de ella en silencio religioso
ponían las banderas castellanas³⁰⁸”**

Los diversos factores que son visibilizados a la cultura boyacense son en suma un resultado de múltiples sucesos históricos que se han afincado en la cotidianidad de esta región. Sin embargo aparecen más variables que desde la cotidianidad son poco apreciadas y que bien valdría la pena analizar.

³⁰⁸ Aparte de la Obra Muisca Zulma de José Joaquín Ortiz Rojas Edición Arango Editores

“La tenacidad, la soberbia y el orgullo ciudadano de los boyacenses tienen en el inconsciente colectivo una relación muy estrecha con el indomable cacique Tundama, es el máximo héroe de la resistencia indígena en Boyacá”

El Doctor Javier Ocampo López en su libro Historia del Pueblo Boyacense narra una serie de sucesos que dan pautas de análisis sobre la estructura y el temple de lo que podríamos ser hoy en día como boyacenses, teniendo en cuenta que las diferencias socioculturales dependían un poco del ahincó de su cacique, la actividad productiva y la extensión de tierra esto sumado a la cantidad de población a caseríos aledaños que hacían confederaciones.

Otra característica era la habilidad para el comercio ya que establecían el intercambio de productos con la demás poblaciones de la región chibcha.

En las artes los muiscas eran ricos en expresión danzaría, juglaradas y mascararas, sus areitos y sus rituales son ahora la pulsión introvertida por el recuerdo, la nostalgia y el inconsciente de lo que fuimos y seguiremos siendo dándole paso a nuevos paradigmas que se afirman desde la misma cultura.

La importancia cultural se da no al encontrar quien la domino y avasalló al otro sino por el contrario es el dialogo cultural el que permite complementar la discusión sobre eslabones perdidos por la falta de comunicación y reflexión sobre lo que somos como región con identidad.

“El pensamiento abierto de Martin Barbero se constituye en un desafío permanente a las distintas rigideces y ghettos disciplinarios”³⁰⁹.

La amplitud angular de la mirada permite realmente acercarnos a estos vestigios que aún perduran en la cotidianidad cultural. En esta región más que vencidos y vencedores lo que ha habido es una constante histórica de aculturación de las dos partes ya que la historia se repite trescientos años después cuando nos toco a nosotros los criollos vencer a quienes nos habían vencido. En síntesis somos vestigios de unos y otros unidos por la inaplazable condición del destino representado en hechos que nos ubican como lo que somos hoy en día.

COMPONENTE ARTISTICO

El componente artístico en Boyacá posee un gran espacio en la población estudiantil ya que durante siglos, sus habitantes han tenido la oportunidad de establecer una relación cotidiana con la erudición literaria, las tradiciones populares manifestadas en las festividades, eventos culturales y de hecho la posibilidad contemplativa frente a la plástica, la música y la tradición oral.

Juan de Castellanos, Fray Pedro Simón, Sor Josefa del Castillo y Guevara son la punta del iceberg creativo de lo que ha sido la producción artística y cultural en Boyacá. En estas tierras también se ganaron otras batallas en pro del desarrollo intelectual ya que al

³⁰⁹ Barbero Jesús Martin *Mapas Nocturnos Edición Universidad Central 1998*

fundarse el claustro santandereano en la época republicana se dio paso a la construcción de nuevas mentalidades.

En relación al teatro son innumerables las fuentes creativas que han nutrido este género artístico dentro de sus raíces escénicas tenemos los areitos muisca, las danzas escenificadas y los entremeses narrados por Fray Pedro Simón. Sus manifestaciones van desde el ritual, el jolgorio, las truhanerías, las competencias, las imitaciones y las celebraciones. Luego en la conquista llega con los asentamientos religiosos toda una amalgama de autores de la lengua castellana para darle paso a los siguientes siglos XVIII, XVIII, XIX a la búsqueda de una identidad basado en los hechos históricos. El teatro misionero, los juguetes cómicos, la sátira, el entremés, el teatro de costumbres y las giras hechas por compañías españolas con sus musicales y operetas nutrieron la producción simbólica teatral. Entrado el siglo XX aparecen otros autores que incursionaron en la sátira política en la prolongación del teatro misionero y los autos sacramentales y en un teatro musical refinado. Luego llegan las escenificaciones de la mitología muisca y con ella un cúmulo de animaciones y reflexiones sobre nuestra cultura.

Después de mediados del siglo XX el teatro incursiona con una postura más política y social determinando una nueva vertiente de autores como Jairo Aníbal Niño, Luis Alberto García, Ricardo Camacho, Carlos Araque, Rafael Giraldo, Beatriz Camargo, Eduardo Gómez, Enrique Medina Flores, Fernando Soto, Jaime Barbini, José Joaquín Ortiz, Carlos Arturo Torres, Juan Clímaco Hernández, Eduardo Torres Quintero, Pio Alberto Ferro, Jorge Rojas, Nelly Sol de Ocampo, Rh Moreno Duran, Edgar Torres, Fermín de Pimentel y Vargas y Carlos Sánchez .

Dentro de las tendencias teatrales podemos encontrar:

- Una de teatro histórico
- Teatro muisca (basado en los mitos)
- Teatro de costumbres
- Sátira política
- Teatro estudiantil
- Teatro misionero o de tradición
- Teatro hacia la profesionalización

Estas manifestaciones se han nutrido de la literatura, la cultura boyacense, la plástica, la danza y la música haciendo posible la presencia de este arte desde épocas prehispánicas.