

Suficiencia Educación Tapia Soriano Javier Elías

por Javier Elías Tapia Soriano

Fecha de entrega: 12-jul-2022 12:43p.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 1869716036

Nombre del archivo: Trabaj._Suficiencia_Tapia_Soriano,_Javier_El_as.pdf (961.42K)

Total de palabras: 7426

Total de caracteres: 39506

11

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA

FACULTAD DE EDUCACION

**EL TALLER Y EL GRUPO DE TEATRO COMO HERRAMIENTAS
PEDAGÓGICAS DIFUSORAS DE NUESTRA HISTORIA, DESARROLLADOS
POR LOS ALUMNOS DE III Y IV DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA
MARGARITA**

1

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Para optar el título profesional de LICENCIADO EN EDUCACION

AUTOR

Tapia Soriano, Javier Elías

ASESORA

Mg. Aliaga Herrera, Cynthia

Lima-Perú 2022

DEDICATORIA

*A Elías y Techy, mis adorados padres.
A Patricia, Fabián, Tatiana y Milán, razones de amor y trascendencia.
A Carlos Tolentino Giuria, mi maestro en la eternidad.*

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al Sr Edistio Cámere, promotor del Colegio Santa Margarita, por permitirme trascender a través de ésta enriquecedora e inolvidable experiencia profesional. Asimismo, agradezco a la Dra. Cinthya Aliaga Herrera por sus importantes aportes en la elaboración del presente documento.

RESUMEN

La experiencia laboral presentada y descrita en este documento se realizó en el Colegio Santa Margarita de Lima. En dicha institución fui coordinador de actividades y profesor de teatro en los distintos grados de primaria y secundaria. Los conocimientos como docente de historia y un manejo adecuado del lenguaje me permitieron inicialmente, proponer y dirigir la producción de pequeños textos teatrales y construcción de personajes históricos a cargo de los alumnos del taller de III y IV de secundaria, con miras a su representación en las actuaciones cívicas del plantel durante el año.

Las limitaciones de tiempo para trabajar los contenidos propios del taller y al mismo tiempo preparar las representaciones teatrales en el centro nos llevaron a la creación del grupo de teatro escolar “Tramas”.

El uso de herramientas como el Microteatro, la improvisación teatral, creaciones colectivas y el teatro histórico, le permitió al grupo “Tramas”, convertirse en un agente difusor de hechos históricos y culturales, algunos de ellos muy poco conocidos. Mientras en el taller se potenciaba el crecimiento del nivel actoral de los alumnos y sus conocimientos teatrales, en las reuniones del grupo nos avocábamos a la dramaturgia y al ensayo de nuestras creaciones. Fuimos recibiendo pedidos desde los diferentes grados de primaria y secundaria para teatralizar contenidos educativos, extendiéndose hasta el nivel inicial. La construcción y caracterización de personajes sobre su base histórica, permitió su intervención en las clases, improvisando un monólogo pauteado e interactivo con los alumnos.

Palabras clave: teatro histórico, adolescencia, improvisación teatral, microteatro, monólogo

ABSTRACT

The labor experience presented and described in this document was realized in Santa Margarita de Lima school. In that institution I was activities coordinator and theater teacher in the different grades of primary and secondary. Knowledge as a history teacher and an adequate handling of the language initially allowed me to propose and direct the production of small theatrical texts and the construction of historical characters by the students of the workshop of III and IV of secondary, with a view to their representation in the civic performances of the campus during the year.

The time limitations to work on the contents of the workshop and at the same time prepare the theatrical performances in the center led us to the creation of the school theater group called "Tramas".

The use of tools such as micro theater, theatrical improvisation, collective creations and the historical theater, allowed the group "Tramas", become a disseminating agent of historical and cultural facts, some of them very little known. While in the workshop the growth of the acting level of the students and their theatrical knowledge was enhanced, in group meetings we devoted ourselves to dramaturgy and to the rehearsal of our creations. We were receiving requests from the different primary and secondary grades to dramatize educational content, extending to the initial level. The construction and characterization of characters on their historical basis, allowed their intervention in the clases, improvising a scheduled and interactive monologue with the students.

Keywords: historical theater, adolescence, theater improvisation, microtheater, monologue.

DEDICATORIA	2
AGRADECIMIENTOS	3
RESUMEN	4
ABSTRACT	5
ÍNDICE	6
ÍNDICE DE FIGURAS	8
INTRODUCCIÓN	9
1 CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES	11
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN	11
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	12
1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO SOCIOECONÓMICO	12
1.4. MISIÓN Y VISIÓN	12
1 CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA ELEGIDO	12
2.1 TEORÍA Y LA PRÁCTICA EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL	12
2.1.1 El Teatro en la Escuela Secundaria	13
2.1.2 El Teatro en la adolescencia	13
2.1.3 El maestro “provocador” de destrezas histriónicas.	15
2.1.4 La Difusión de hechos históricos y tradiciones culturales a través del teatro	15
Universidad Inca Garcilaso de la Vega – Facultad de Educación	6

17	2.2 ACCIONES, METODOLOGIAS Y PROCEDIMIENTOS	16
	2.2.1 Dictado del Taller de teatro de III y IV de Secundaria	16
	2.2.2 La Formación del Grupo “Tramas” (“Actuar para servir”)	17
	2.2.3 Programación de actuaciones según el Calendario de Actividades.	17
	2.2.4 Coordinación y preparación de intervenciones en las aulas y patios	18
	2.2.5 Herramientas dramáticas utilizadas	19
	2.2.5.1 La Improvisación teatral.	19
	2.2.5.2 El Microteatro	20
	2.2.5.3 El Teatro Histórico	20
	2.2.5.4 La Creación Colectiva	21
	2.2.5.5 El Monólogo	21
	2.2.6 Construcción de personajes	22
	2.2.7 La Fábrica de Teatro	22
	CAPITULO III: PRINCIPALES CONTRIBUCIONES	9 25
	CONCLUSIONES	26
	RECOMENDACIONES	27
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	28
	ANEXO 1	29

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

FOTO 1. Protagonista de la representación “Santiago el volador”	29
FOTO 2. El Virrey Amat y Juniet	29
FOTO 3. Santiago y su novia Rosaluz	30
FOTO 4. El sabio Cosme Bueno	30
FOTO 5. Fin de la presentación	31
FOTO 6. Elenco del grupo “Tramas”	32

INTRODUCCIÓN

Actualmente en países europeos como Alemania, el aprendizaje del teatro se ha establecido como un curso obligatorio en la escuela. En el año 2012 la Organización de estados iberoamericanos inició el “proyecto Iberoamericano de teatro infantil y juvenil”, con la finalidad de desarrollar en los países programas para promover una ²⁶ educación integral a través del teatro, desde la escuela.

En Sudamérica: Argentina, Colombia, Brasil y Chile, hoy cuentan con el teatro como asignatura obligatoria desde la primaria.

En nuestro país, la enseñanza del Teatro en los colegios del estado es opcional y el tiempo asignado al dictado del curso (un bimestre al año) es ínfimo e insuficiente, por ello su contribución al desarrollo de competencias de otras áreas es muy difícil.

En el ámbito privado, si bien existen mejores condiciones para el dictado del curso, como la asignación de mayor tiempo y disponibilidad de ambientes adecuados, se requiere destinar esfuerzos para buscar la manera más viable y poder contribuir con las áreas elegidas (personal social, desarrollo personal, ciudadanía, cívica e Historia)

Elegimos el grupo de alumnos que consideramos más adecuado para nuestros fines (adolescentes de III y IV de Secundaria), buscamos los canales más eficaces de difusión de nuestros productos y actividades (asambleas, clases e intervenciones). Finalmente, desde el interior del taller, formamos un agente difusor especializado (grupo de teatro “Tramas”).

El presente documento describe la experiencia profesional a través del dictado del taller de teatro con adolescentes del nivel secundario del colegio Santa Margarita de Surco.

Luego de la descripción de los aspectos generales del Centro educativo y del taller, en el segundo capítulo se desarrollan los principales conceptos teóricos que sirvieron de guía para nuestra propuesta de difusión de contenidos educativos a través de la actividad dramática, tales como definiciones e importancia del teatro al interior de la escuela secundaria, el teatro en la adolescencia, la misión del maestro-director y la difusión de hechos y personajes históricos a través del teatro.

Asimismo en éste capítulo se describe el funcionamiento del taller, la fundación del grupo “Tramas” y la programación de actuaciones según las efemérides.

Entre las herramientas dramáticas utilizadas y descritas tenemos: La improvisación teatral, el Microteatro, el teatro histórico, la creación colectiva y el monólogo.

“La fábrica de teatro” fue nuestro centro de dramaturgia, la describimos presentando las sinopsis de las principales creaciones del taller y del grupo.

Finalmente nuestro trabajo incluye contribuciones, conclusiones y recomendaciones que ayudarían a futuros proyectos que busquen promover un teatro escolar participativo, creativo y difusor de contenidos educativos al servicio de los escolares del país.

1 CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

La actividad profesional se realizó en el Colegio Santa Margarita.

2
El Colegio fue fundado por la señora Carmen Arias de Descalzi en 1951, en San Isidro, con el propósito de ofrecer una formación integral comprometida con la fe, la verdad y el conocimiento. Años más tarde, en 1959, bajo la dirección de Don Guillermo Descalzi, egresa la primera promoción. En 1963, el colegio se establece en su actual campus ubicado en Monterrico, Surco.

Debe su nombre a la Reina Margarita de Escocia, quien realizó una gran labor en su país fomentando las artes e impulsando la educación. Por su dedicación a los pobres y enfermos, Margarita fue canonizada en 1250 y nombrada patrona de su nación en 1673.

12
Fuente: <http://www.santamargarita.edu.pe>

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

El área de Educación artística del Colegio comprende los talleres de Teatro, música, arte y danza, depende jerárquicamente de la Dirección de secundaria.

El taller de teatro agrupa alumnos y alumnas de I-II, III-IV de secundaria por separado, de tal manera que se constituyen 4 talleres. Sólo el de V de secundaria es mixto.

Los talleres de III y IV de secundaria contaban con un aproximado de 30 alumnos en el caso de los varones y 15 en el de las damas.

Los talleres de teatro se dictan en un ambiente ubicado en una zona alejada de los pabellones de aulas de primaria y secundaria, denominada “La Alameda”.

El material y utilería utilizada fue producida o adquirida por los propios alumnos.

El grupo “Tramas” fue fundado en octubre del año 2009 y agrupaba a la totalidad de alumnos de ambos talleres (45).

Los alumnos participaban rotativamente en los diferentes proyectos y representaciones, asumiendo roles: dramaturgia, actuación, utilería, sonido etc.

1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

El Colegio Santa Margarita está ubicado en Lima, en la calle Manuel Olgúin 961 distrito de Surco. Allí se encuentra su sede principal en un área de 10 000 metros con 3 pabellones de 2 pisos, campos deportivos y un moderno auditorium.

La sede de Educación inicial se encuentra al frente y cuenta con 2500 m² y diversos ambientes educativos y recreacionales para niños.

Es una zona de Monterrico ubicada en un vecindario de clase media alta, rodeado de casas residenciales, condominios y la zona comercial El polo.

Las vías de acceso principales son: desde la Av. panamericana sur por la avenida el Derby o Av. primavera y Encalada. También desde la Av. Javier Prado por Av. Manuel Olgúin.

1.4 MISIÓN Y VISIÓN

Misión: Somos un colegio centrado en la persona que, **de la mano de los padres de familia** busca el desarrollo integral del alumno en sus cinco dimensiones (social, personal, intelectual, emocional y corporal) a través del ejercicio de la libertad, el liderazgo, la responsabilidad y el servicio a los demás.

Visión: Ser reconocidos como un colegio de vanguardia que, junto con los padres de familia y docentes de primera, forma alumnos líderes, autónomos, íntegros, con vocación de servicio y preparados para los retos del futuro a través de una educación integral que reconoce la singularidad y humanidad de cada persona.

CAPITULO II: **FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA ELEGIDO**

2.1 **TEORÍA Y LA PRÁCTICA EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL**

Definiremos al teatro como: la representación artística donde el actor en medio de su transformación consigue que el público asuma una realidad en un mundo de ficción.

El teatro desde siempre ha permitido al hombre comunicarse desde su propio ser y poder representar la realidad desde todos los tiempos y escenarios de su historia. Su papel ha

cochado relevancia en la autoconstrucción de los individuos, los pueblos y las culturas.

2.1.1 El Teatro en la Escuela Secundaria

El teatro en la escuela, nos permite crear espacios comunicativos, de participación y de juego, donde la dinámica nos facilita la consecución de grandes aportes como: el fomento de la motivación y del espíritu crítico, el desarrollo de las habilidades sociales, la generación de la confianza en las capacidades, las bondades del trabajo en equipo y de la solidaridad.

(Amaya, L y Fernández, D. 2020)

En el currículo de la EBR en el nivel secundario, el teatro integra el área de Arte y Cultura conjuntamente con la danza, las artes visuales y la música.

Durante el año, la distribución práctica que realizan los docentes del estado en su mayoría, consiste en otorgarle al dictado de cada expresión artística un período bimestral, de tal manera que el tiempo destinado para la enseñanza del teatro se resume en 16 horas al año aproximadamente.

La educación privada cuenta en muchos casos al interior de la currícula con el dictado de los 4 talleres artísticos durante el período escolar y de forma paralela. Adicionalmente a ello, si la promotoría y la infraestructura lo permiten, pueden funcionar talleres artísticos especializados fuera del horario escolar.

En el contexto escolar podemos hacer una importante distinción, el Teatro es el producto final, entendido como la actuación de un texto teatral en un escenario, mientras que el drama es el proceso creativo y espontáneo, es la representación de cualquier hecho realizada por los alumnos.

2.1.2 El Teatro en la adolescencia

La práctica y comprensión del Teatro deben ser enfocados de acuerdo al contexto, al aprendizaje de acuerdo a la etapa de desarrollo de los alumnos y considerando además sus experiencias previas.

La adolescencia es la etapa ¹³ entre la infancia y la adultez, que se caracteriza por ser un período umbral, pues se deja de ser niño pero aún no se es joven y en ese proceso de madurez se producen cambios físicos y psicológicos, los mismos que van acompañados por la búsqueda de una identidad (“quien soy y que quiero”).

Son consabidos los problemas que presentan los adolescentes a menudo: conflictos con los padres y maestros, emociones inestables, asumir los cambios físicos, bajo rendimiento escolar o el enamoramiento. En medio de todo ello el adolescente intenta construir una imagen suya que le permita acercarse a la etapa adulta con éxito (identidad)

La búsqueda de la identidad implica reflexión para intentar adaptarse al medio, pero asimismo trae consigo el cuestionamiento de los valores y creencias recibidos en la infancia, es una tarea tenaz e importante en su vida, en esa dinámica asume nuevos compromisos y tareas que le son valiosas, como el arte dramático.

A través de la actividad dramática los adolescentes, luego de reflexionar, actúan y representan la realidad como ellos la ven, entonces la emoción y la experiencia acuden a la práctica teatral. Ellos tienen la oportunidad de vivir experiencias a través de la actividad creativa y de la actuación, donde el espacio generado les permite experimentar una “realidad” sin sufrir las consecuencias en la vida real.

En la construcción del personaje acuden: Las experiencias vividas, la actitud personal del alumno y la dirección del maestro. De tal manera que en esa exploración el adolescente adopta posiciones y actitudes, se emociona realmente y llega a vivir con intensidad a través del personaje y la ficción.

La metaxis según Boal (2004) es el estado de pertenecer al mismo tiempo a dos mundos diferentes y autónomos (drama y realidad).

Autores como ¹⁵ Laferriere y Motos (2003) y Navarro (2005) resumen ¹⁰ las virtudes del teatro y la actividad dramática como instrumentos capaces de desarrollar con eficacia aspectos de la ¹⁰ comunicación lingüística, cultural y artística, social y ciudadana, autonomía e iniciativa personal en los adolescentes.

2.1.3 El maestro “provocador” de destrezas histriónicas.

El adolescente asume roles y dramatiza en medio de la vida escolar, muchas veces sin percatarse de ello, utiliza recursos teatrales para conseguir lo que quiere o actuar ante diversas situaciones que se le presentan: conseguir un permiso denegado o una nueva oportunidad para aprobar un curso, fingir una dolencia para evadir una tarea, hacer una broma o contar un chiste que divierta al grupo, imitar a un maestro o autoridad, divertir o atraer al chico o chica de quien están profundamente enamorados, son algunos ejemplos. El docente puede sacar provecho e incentivar de manera positiva esas destrezas actorales y dramáticas del alumno en cada sesión creativa o ensayo, en cada construcción de personajes o análisis crítico, provocar la presencia de la emoción y la pasión en cada representación.

Es una tarea permanente del maestro, el conseguir que el alumno trascienda de lo simple y cotidiano y desarrolle su talento, poniéndolo al servicio de la escuela.

Conseguir con cada actividad dramática que los alumnos desarrollen sus habilidades comunicativas, expresivas, creativas y de valoración crítica.

Finalmente para que el aprendizaje del teatro cobre relevancia en la formación humana, debe ser también transmisor de conocimientos (Historia y Cultura).

2.1.4 La Difusión de hechos históricos y tradiciones culturales a través del teatro

Las historias de todo pueblo o sociedad son las que en el devenir forman su cultura y necesitan ser narradas de generación en generación para no perderse en el olvido.

El teatro se convierte en ese medio libre que sostiene la comunicación y expresa los sentimientos de un grupo, un pueblo o una nación.

En el momento de la actuación el actor-alumno se libera de todo prejuicio y se expresa con emoción, transmitiendo su verdad, auténtica y libre, con la pureza del infante que hace poco fue, y es en ese momento, donde no requiere de aprobación alguna, no importa el papel que desempeñe o si la historia es ficticia, el actor cumple finalmente con su misión comunicadora, logrando que el espectador internalice el mensaje.

Ahora Imaginemos el resultado en los espectadores-alumnos, la mayoría menores, si los contenidos tienen una base histórica relevante, si los personajes son ejemplos de vida, si dan a conocer un producto cultural o encierran una tradición olvidada en el tiempo, entonces habremos construido un conocimiento significativo para actores y espectadores.

2.2 ACCIONES, METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS

Debido al numeroso grupo de alumnos participantes y el escaso tiempo asignado para el dictado del taller, fueron las actividades dramáticas escogidas y desarrolladas por los alumnos, los pilares de nuestra experiencia profesional.

2.2.1 Dictado del Taller de teatro de III y IV de Secundaria

El taller de teatro de III y IV de Secundaria del Colegio Santa Margarita es un espacio abierto, con un clima de apertura, participación, confianza e integración grupal, donde los alumnos se sienten libres, seguros y capaces de expresarse, crear, innovar, aportar, recrear y sugerir, en un ambiente de orden y disciplina. Además pueden descubrir las técnicas de actuación que les permitirá tener logros y avances concretos en su desarrollo personal.

Los ejercicios y juegos dramáticos desarrollan capacidades y atienden a indicadores. Los contenidos permiten los aprendizajes necesarios y exigen el análisis e interpretación de la realidad que nos rodea, simismo implican comunicación a partir de 2 formas de expresión: la oral y la mímica.

El taller se desarrolló en el marco de una metodología de actuación cuyas herramientas básicas son la improvisación teatral, la creación colectiva y el monólogo.

Las sesiones tuvieron momentos de relajación, motivación, desarrollo, producción individual y grupal y momentos de puesta en común, que permitieron la incorporación de los aprendizajes producidos.

Objetivos

El taller de Teatro busca en el alumno:

- Desarrollar el gusto por las expresiones artísticas: construcción del sentido estético.
- Estimular la capacidad de internalizar, observar, expresar y comunicar hechos de su propia vida y del mundo que los rodea.
- Desarrollar la creatividad espontánea y la capacidad de expresión verbal.

- Conocer y utilizar los elementos propios del lenguaje dramático para representar ideas, hechos, vivencias y sentimientos.
- Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio cultural colectivo, que debe ser respetado y preservado.
- Adquirir técnicas de expresión teatral (dramatización, improvisación, construcción de personajes etc.).

Finalmente el taller de damas tuvo una carga asignada de 2 horas semanales, mientras que el de varones de 1 hora.

2.2.2 La Formación del Grupo “Tramas” (“Actuar para servir”)

La separación de los alumnos en los talleres de damas y varones fue un impedimento para la creación y puesta en escena de dramatizaciones con personajes mixtos, aunado a ello, el escaso tiempo para desarrollar el taller y la demanda de presentaciones en las efemérides del plantel nos llevó a la creación del grupo de teatro escolar “Tramas”, palabra que en forma inversa se lee ‘samart’ y que significa: Santa Margarita Teatro, el nombre fue un aporte de los alumnos en una clase del taller.

El grupo ²⁴ inició sus labores en el año 2009 bajo mi ²⁸ dirección y estuvo conformado por 30 alumnos y alumnas del taller de teatro de III-IV de secundaria. Las sesiones se desarrollaron por las tardes en un ambiente designado del plantel (aula de teatro, sala disponible o auditorium) y entre las tareas que desarrollaron los alumnos estaban: la creación de dramatizaciones sobre la base de hechos históricos, culturales o tradiciones peruanas, la escritura de pequeños guiones, pautas o esquemas y los ensayos para las puestas en escena o actuaciones

El nivel de compromiso con el grupo por parte de los alumnos fue muy alto, cumplieron con los encargos y responsabilidades a cabalidad, sabiendo que al realizar un buen trabajo, la comunidad educativa en su totalidad se beneficiaría, principalmente sus compañeros menores.

Con el transcurso del tiempo los alumnos manifestaron su alegría por el hecho de compartir el talento y el tiempo con sus compañeros y ponerlos al servicio de los demás.

2.2.3 Programación de actuaciones según el Calendario de Actividades.

Las efemérides en el colegio santa Margarita conllevaban a la organización de una

asamblea a la que asistía la totalidad del alumnado, profesores, directivos y personal administrativo. En ella se llevaba a cabo un programa que contenía la parte protocolar (oración, entonación del himno Nacional y/o del colegio, discurso de orden) y pequeños números artísticos alusivos a la fecha, finalmente la presentación de una creación del Grupo Tramas.

Con el tiempo, la intervención del grupo se dio a través de la elaboración de guiones y esquemas y apoyo en los ensayos para la actuación de alumnos menores de otros grados, en las asambleas.

Calendario de las principales Asambleas y actividades.

⁴ - Combate del 2 de Mayo

-11 de Mayo: María Parado de Bellido.

-7 de Junio Día de La Bandera

-29 de Junio: José Olaya Balandra (día del pescador)

-9 de Julio Andrés Avelino Cáceres Pucará, Marcavalle y Concepción

-15 de Julio Huamachuco Leoncio Prado

-23 de Julio Abelardo Quiñones (Conflicto con Ecuador)

⁴ -28 de Julio Proclamación de la independencia.

-28 de Agosto Reincorporación de Tacna

Octubre: mes de Tradiciones

⁴ -6 de Octubre: Ricardo Palma

-8 de Octubre: Combate de Angamos.

-12 de Octubre descubrimiento de América. (Mestizaje)

-4 de Noviembre Revolución de Túpac Amaru (Micaela Bastidas).

⁴ -27 de Noviembre: Batalla de Tarapacá

-8 de Diciembre: Batalla de Ayacucho

2.2.4 Coordinación y preparación de intervenciones en las aulas y patios

A pedido de los tutores y de los profesores del área de Historia, el grupo Tramas intervino a través de la caracterización de personajes históricos y pequeñas representaciones interviniendo en aulas y patios.

Ejemplos: El hundimiento del Huáscar, El caballero de los mares, Cristóbal Colón, el descubrimiento del Perú, El mestizaje, Atahualpa, Don José de San Martín, **Francisco Bolognesi**, José Olaya, María Parado de bellido, Micaela Bastidas y Túpac Amaru II, entre otros.

El monólogo o dramatización se convirtieron con el tiempo en espacios interactivos donde el público participaba a iniciativa del actor o actores.

2.2.5 Herramientas dramáticas utilizadas

Para la representación de un papel en una situación histórica, social o cultural el alumno no sólo requiere tener claros los contenidos de lo que significa el tema o personaje, de lo que se pretende conseguir con la escenificación en el centro, sino que además debe explorar usando su inteligencia, cuerpo, voz y emoción, en búsqueda de ese significado.

Al intervenir la capacidad de los alumnos, éstos se convierten en los medios ideales para explorar temas diversos como hechos históricos, personajes relevantes y tradiciones culturales. En el teatro, el talento de los actores y las herramientas utilizadas están a disposición del espectador mientras en el drama todo se realiza en beneficio de los alumnos o actores (Motos 2020). En el drama los alumnos se involucran en una labor más espontánea e improvisada; en el teatro se concentran en actuar según el guion, en un escenario, para un público en particular.

En nuestro caso las actuaciones presentaban elementos de ambos; la brevedad espontánea, improvisada y creativa del drama y la presencia de un escenario y de un público, al que nos debíamos desde el origen de nuestra representación.

2.2.5.1 La Improvisación teatral.

Es la estrategia de representar dramáticamente una situación o hecho que no tiene guion y que en nuestro caso nacía de la propuesta del profesor o de algún alumno,

permitiéndonos explorar a través de la exploración de personajes, conductas y sentimientos. Muchos grupos profesionales de teatro emplean ésta expresión dramática como entrenamiento previo en los ensayos de la obra.

En nuestro caso los alumnos interpretaban a personas imaginarias en situaciones diversas, teniendo a sus compañeros del taller como público generador de una crítica constructiva final. Asimismo la representación de papeles era rotativa y propiciaba la confianza, las situaciones iban cambiando de acuerdo a la voz del profesor (improvisación pura) o correspondía a un guion pauteado donde se describía la situación y se atribuía rasgos a los personajes, entonces se improvisaba a partir de la pauta y los alumnos tenían plena libertad de crear en medio de la actuación, nuevos conflictos y generar el desenlace.

Como señala Mendez (2019) la improvisación con fines pedagógicos busca en los alumnos mejorar la oratoria, conseguir la espontaneidad y fomentar la confianza grupal.

La práctica de la Improvisación es fundamental cuando se trata de entrenar a los actores pues les posibilita un bagaje de recursos, entre ellos el uso de la expresión correcta, el gesto en medio del silencio, la habilidad verbal desarrollada a través del juego, el incremento del vocabulario personal, la rapidez en la toma de decisiones en medio de la actuación.

2.2.5.2 El Microteatro

Es un formato teatral surgido en el año 2009 en España y que consiste en la representación de una pequeña obra con una duración de 15 minutos como máximo, pero que en esencia reúne las principales características de una obra convencional.

El público también está conformado por 15 personas y la representación se realiza en un espacio pequeño.

Realizamos la adaptación a nuestros fines pedagógicos y pudimos incluir en nuestra producción pequeñas construcciones dramáticas de nuestros alumnos, varias de ellas de sucesos históricos y otros recreados para la comedia.

Fueron presentados en un festival de actuación denominado “Actuarte”.

2.2.5.3 El Teatro Histórico

Es la representación dramática basada en hechos históricos. El teatro se convierte en un

ámbito no formal para la enseñanza de la Historia y los resultados de nuestra experiencia demuestran que la mezcla de la emoción y comprensión en el alumno-público y en el alumno-actor de la dramatización teatral, produce conocimiento.

El Teatro histórico nos brinda la posibilidad de jugar con los “vacíos” que nos deja la historia no contada o no escrita, sin desvirtuar el hecho histórico ni la biografía del personaje.

2.2.5.4 La Creación Colectiva

En las reuniones con el grupo de teatro para crear el argumento, pauta o guion dramático del hecho histórico, personaje o tema para la representación próxima, se trabajó de acuerdo a la siguiente secuencia:

- Definición del tema y recopilación de historias, anécdotas y datos sobre el personaje o tema elegido (generalmente se realizaba por encargos, antes de la sesión).
- Creación de situaciones con inicio, trama, conflicto y desenlace, convirtiéndoles en cuadros o mini-escenas para finalmente formar la historia a representar
- improvisaciones, dramatizaciones con los presentes para consolidar o modificar la historia.
- Escritura de la pauta, esquema o pequeño guion.

2.2.5.5 El Monólogo

El monólogo teatral es un discurso interpretado por un actor en el que reflexiona y se dirige a sí mismo y al público, señalando detalles desconocidos para los demás personajes. El monólogo narrativo nos permitió preparar a los actores para narrar el suceso, la tradición o la crónica en forma de cuento o aventura fantástica pero basada en el hecho histórico, donde el narrador y actor a la vez transmiten el contenido en primera persona. Por ejemplo, en el monólogo del “Marqués Gobernador”, Francisco Pizarro relata el tercer viaje y la ayuda que recibió de los Tallanes (pueblo sometido por los Incas), desde su arribo a tumbes, para lograr la captura del Atahualpa. Esta intervención del personaje, posteriormente fue adecuada en forma de un monólogo interactivo, donde los estudiantes que ya tenían conocimiento del tema, pasaban de ser testigos a participantes, intercambiaban pareceres y respondían a las preguntas del actor.

Miguel Grau fue un personaje que generó interesantes monólogos narrativos interactivos,

uno de los temas polémicos se dio por ejemplo, cuando el “caballero de los mares” les contaba a los alumnos de primaria, sobre el día en que ordenó el rescate de los sobrevivientes del buque chileno “La esmeralda”, mientras que al mismo tiempo, el buque peruano independencia encallaba en el mar y los sobrevivientes peruanos eran atacados por la metralla enemiga.

2.2.6 Construcción de personajes

Dado que los actores que darán vida a los personajes, son adolescentes, debemos tener en cuenta lo siguiente:

-Respecto a la voz, no podrá acercarse a la adulta, teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros personajes históricos son mayores y veteranos. Por ello la vocalización e impostación de la voz cobran relevancia.

-La mayoría de los personajes cuentan con una historia biográfica que le permitirá al alumno imaginar y experimentar en la interpretación, utilizando la expresión corporal, en algunos casos existen de caracterizaciones realizadas por la televisión o el cine que pueden servir de ejemplo. Por ejemplo si se trata de militares, los actores trabajaran en una expresión facial adusta, y si son ancianos los movimientos deben corresponder a la edad.

-La vestimenta será fundamental en las caracterizaciones de actores adolescentes. Pues le añada verosimilitud al personaje, ante el espectador-alumno.

Para Eines (2013) la caracterización nos diferencia de nosotros mismos sin dejar de serlo. Luego de los ensayos, los actores deben ser capaces de caracterizar desde su interior, aportando rasgos propios al personaje, adicionalmente a las indicaciones del profesor, del guion o texto.

2.2.7 La Fábrica de Teatro

Denominamos así a la sesión creativa integrada por un grupo de alumnos de “Tramas” reunidos y avocados a la creación de pautas, esquemas y pequeños guiones para la realización de dramatizaciones en las actuaciones dentro de un calendario escolar conmemorativo establecido.

Tuvimos la libertad para elegir situaciones y personajes relevantes y relacionados a las efemérides señaladas.

Algunas sinopsis de producciones, dramatizaciones y monólogos presentados en el Calendario de Asambleas del colegio:

-**“Hijas de la Libertad”**: Luego de la inmoliación de María Parado en Huamanga sus hijas Gregoria, Andrea, María, Leandra y Bartola quienes fueron apoyadas por un sacerdote del lugar y vivían en un convento, conversan y discuten sobre la necesaria o innecesaria muerte de su madre. En medio de ello el espíritu de María Andrea Parado aparece y les explica que significa la causa de la libertad por la que se sacrificó.

Les pidió estudiar y prepararse, pues si ella siendo analfabeta ayudó a los patriotas, imagínense lo que pueden hacer ellas.

- **“La Respuesta en Arica”**: Escenifica la histórica respuesta del Coronel Francisco Bolognesi en Arica antes de la batalla, ante el pedido de rendición del ejército invasor, pero con la participación del alférez chileno Juan José de La Cruz Salvo, no sólo como mensajero sino también como un ser humano conciliador y reflexivo, que finalmente admira el valor de los peruanos a sabiendas que la diferencia abismal entre ambos ejércitos sólo terminaría en una lucha desigual y sangrienta.

Las reflexiones del alférez chileno se dan desde su designación como emisario, el encuentro con Bolognesi y sus jefes militares y finalmente cuando se retira y cumple con informar al General Baquedano.

-**“Si mil vidas tuviera”**: Representación de la captura del pescador José Olaya, la desaparición de las cartas, el interrogatorio ante el español Rodil, los ofrecimientos de dádivas a cambio de la confesión sobre sus contactos en Chorrillos y Lima, mientras desaparece se da el monólogo de Rodil sobre la valentía del pescador, el cual aparece luego de las torturas y ante las súplicas de su madre, decide no doblegarse. Finalmente frente al pelotón de fusilamiento pide el último deseo: que coloquen la escarapela en el pecho de cadáver, un grupo de pescadores rinden homenaje al cadáver del mártir.

-**“Primero Dios...después el Rey”**: Cuando ingresó a Lima el ejército libertador de Don José de San Martín, el arzobispo era Bartolomé María De Las Heras, el mismo que se mostró muy discretamente, en desacuerdo con la insurgencia, sin embargo ante la huida de los realistas de Lima y el pedido de su secretario de seguirlos, el arzobispo decidió quedarse pues pensaba que primero estaba su labor pastoral, sin importar quien

governarse. Finalmente aceptó la invitación del libertador a la proclamación de la independencia y a la firma del acta. La representación termina con la escenificación del día 28 de Julio.

-**“Héroes Adolescentes”**: El cabo Alfredo Maldonado con 15 años de edad participó en la guerra con Chile y se inmoló aquel 7 de Junio de 1880 en el fuerte ciudadela al prender fuego al polvorín, falleciendo con los enemigos chilenos que izaban su bandera al haber tomado el fortín. Asimismo el soldado José Ramírez de 17 años en enero de 1995 fue enrolado y perdió la vida en el conflicto del Alto Cenepa al pisar una mina ecuatoriana.

Los espíritus de ambos militares se presentan ante la Madre Patria y cuentan anécdotas de sus vidas anteriores a las guerras en las que participaron, confiesan sus miedos, piden explicaciones y manifiestan sus deseos.

La Madre Patria los consuela, los alienta y les explica el valor de su sacrificio y el ejemplo impecadero de sus acciones. Finalmente les da buenas noticias sobre sus familias y los amigos que dejaron.

-**“Santiago el Volador”**: adaptación de la obra “Santiago el pajarero” de Julio Ramón Ribeyro, la misma que se basa en la tradición de Ricardo Palma sobre la historia de Santiago de Cárdenas, un investigador de origen humilde que estudió la anatomía y el vuelo de las aves, y quien en 1761 durante el Virreinato de Don Manuel Amat y Juniet, presentó un memorial donde, señalaba que podría construir un aparato que le permitiría al hombre surcar los cielos y volar. Santiago fue tildado de loco y recibió el repudio de la población. La representación tuvo lugar en el auditorium, estuvo basada en el guion teatral y presentó al alumnado una divertida historia con personajes, usanzas y lenguaje de la época virreinal.

-**“Granjita de Tradiciones”** (representación realizada para el nivel inicial): En una granja del Perú virreinal, convivían gallos y gallinas en estado de esclavitud, la libertad llega con la música afroperuana, de una calabaza nace el cajón, de una zamba culeca la zamacueca, del landó la marinera y de un terremoto la devoción al señor de los milagros, finalmente se representan las diferentes razas que orgullosas conforman nuestra patria y aportan a su cultura.

-**“Las cartas de Fernando”**: representación dramática de los días de sufrimiento y encierro en España, de Fernando Túpac Amaru, último hijo de José Gabriel Condorcanqui. En éste monólogo el adolescente revela sus angustias y sueños, reflexiona sobre la independencia y escribe muchas cartas durante largas noches de soledad, también evoca y narra los momentos felices de sus juegos infantiles en Tinta con sus hermanos Mariano e Hipólito. A pesar que las crónicas señala que éste mártir murió a los 31 años, víctima de la depresión y la tristeza, en nuestra representación es reconocido como mártir de la libertad por una voz que la representa.

CAPITULO III: PRINCIPALES CONTRIBUCIONES

- El dictado del taller de teatro en secundaria nos permitió además de la enseñanza de las técnicas de expresión teatral, realizar actividades dramáticas producidas por los alumnos, poniéndolas al servicio del colegio, con la participación de la mayoría del alumnado de III y IV de secundaria.
- La gran cantidad de alumnado en el taller, el tiempo insuficiente de la sesión y la ausencia de guiones de teatro escolar, nos llevaron a pensar en un teatro práctico, no tradicional, de dramatizaciones cortas, de varios elencos y creaciones propias. Para la presentación de todos los alumnos del taller en escena, ideamos un festival de Sketches denominado; “Actuarte”.
- La preparación de las asambleas, de acuerdo al calendario de efemérides, nos condujo a dirigir el trabajo de investigación de los alumnos del taller de teatro, acerca de tradiciones, personajes y hechos históricos, con el apoyo de los profesores del área.
- Cada hecho histórico relevante a representar, motivó sesiones creativas y de ensayo, construcción de personajes y monólogos, cuyos productos finales, paulatinamente fuimos trasladando de los patios de las asambleas a las aulas.
- En cuanto a la formación del grupo de Teatro escolar, la intención por mejorar el nivel de actuación y dramaturgia de los integrantes nos llevó a participar en actividades complementarias como la visita al grupo de teatro profesional Maguey, la participación en jornadas de interacción con elencos teatrales de Adecopa o en el concurso de teatro escolar organizado por la Universidad de Piura.
- Finalmente el Grupo de Teatro “Tramas”, se convirtió por muchos años, en un

medio de producción de dramaturgia y actuación para la difusión de contenidos educativos en el colegio.

CONCLUSIONES

- La dinámica de la enseñanza del teatro en la escuela, fomenta el espíritu crítico, el desarrollo de las habilidades sociales y el trabajo en equipo.
- Los colegios privados tienen la posibilidad de destinar una mayor carga horaria para el dictado del curso de teatro, el mismo que en la mayoría de casos es anual.
- Los adolescentes muchas veces consideran valioso al arte dramático, porque su práctica les permite reflexionar, experimentar y actuar en la búsqueda de su identidad.
- La construcción del personaje le permite a los adolescentes desarrollar la autonomía y la comunicación lingüística, social y ciudadana.
- Es una tarea permanente del maestro de teatro conseguir que el alumno desarrolle su talento y lo ponga al servicio de la escuela.
- La formación de un grupo de teatro escolar integrado por adolescentes del último ciclo, para la elaboración y difusión de contenidos históricos, es una alternativa eficaz, por las características de los alumnos, sus experiencias de vida y bagaje cultural acumulado.
- En un grupo de teatro escolar participativo, los alumnos pueden especializarse en dramaturgia, actuación, sonido, ambientación, producción de utilería etc.
- El calendario de efemérides del colegio constituye la guía y oportunidad para el desarrollo y la difusión de contenidos históricos y culturales a través de la dramatización.
- El teatro histórico le permite a los alumnos investigar sobre hechos, personajes o tradiciones y elaborar la representación creativa, respetando la base histórica.
- El Microteatro y la improvisación teatral permiten mayor participación de actores-alumnos en el menor tiempo posible.
- El monólogo en el teatro escolar facilita la difusión de contenidos históricos, a través de personajes diversos en distintos lugares a la vez.
- La enseñanza del teatro se convierte en una herramienta pedagógica más eficaz, si se pone al servicio de la enseñanza-aprendizaje de cualquier área académica.

RECOMENDACIONES

- Para la formación de un taller o grupo de teatro escolar de actividad permanente durante el año, se debe gestionar el apoyo ante la promotoría, dirección y/o apafa, según corresponda.
- En el caso de los colegios del estado, ante la ausencia de ambientes (por estar ocupados mañana y tarde) se recomienda buscar los espacios físicos para las reuniones de dramaturgia o ensayos fuera del plantel, lugares aledaños, públicos, municipales o domicilios.
- Por ser el calendario de actividades cívico patrióticas y de efemérides, el medio principal para difundir contenidos educativos a través del teatro escolar, se debe contar con el apoyo mancomunado de la coordinación de actividades del colegio, el área de arte y cultura y la dirección del plantel. Asimismo se deben coordinar intervenciones con los profesores de las áreas de personal social, ciencias sociales y ciudadanía.
- Se sugiere formar el taller o grupo de teatro permanente con los alumnos de III y IV de secundaria, dado que los integrantes de la promoción ya se encuentran en actividades de egreso y disponen de menor tiempo, asimismo realizar convocatorias previas entre los alumnos de segundo de secundaria para que puedan reemplazar a los de cuarto el siguiente año.
- Por razones de practicidad y para una mayor participación del alumnado en espacios de tiempo cortos, para producir y difundir las creaciones, se sugiere el uso de las siguientes herramientas dramáticas: improvisación teatral, creación colectiva, Microteatro y monólogo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amaya, L y Fernández, D. (2020) *La Pedagogía Teatral como Herramienta de Aprendizaje*. Revista de Investigación y Pedagogía del Arte. Universidad de Cuenca, número 8 Julio-Diciembre.

Astrosky, Deborah. (2009) *Manual de juegos y ejercicios teatrales: hacia una pedagogía de lo teatral*, 5ª.ed. Buenos aires: Atuel

Boal, A. (2004) *El arco iris del deseo*, Barcelona: Alba.

Cárdenas, R, Terrón C, Monreal M. (2017) *El Teatro Social como herramienta docente para el desarrollo de competencias interculturales*. Revista de Humanidades, 31, 175-194

Eines, J. (2005). *Hacer - actuar*. Barcelona: Gedisa.

García-Huidobro, Verónica (2004). *Manual de Pedagogía teatral, Metodología activa en el aula*, Chile: Universidad católica

Hervitz, S. S. (2018). *¿Qué es la pedagogía teatral?* Mamakuna (7), 57 -61.

Hervitz, S. S. (2019). *De lo lúdico a la creatividad*. Editorial UNAE.

Motos Teruel, Tomás (2020) *Teatro en la Educación*, Barcelona: Ediciones Octaedro

Motos Teruel, Tomás (2017) *Hacer Teatro: beneficios para el desarrollo positivo en adolescentes*.

Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XLVII, núm. 3-4

Laferrrière, G. y Motos, T. (2003) *Palabras para la acción: Términos de teatro en la educación y la intervención sociocultural*, Ciudad Real, Ñaque.

Mendez, E. (2019) *Improvisación teatral en educación. Recuperando la espontaneidad como impulso del proceso creativo*, (Tesis doctoral), Universidad de Oviedo.

Navarro, R. (2005) *Valor pedagógico de la Dramatización. Su importancia en la Formación Inicial del Profesorado* (Tesis doctoral), Universidad de Sevilla.

Socías, E. (2010). *El Teatro: "un espejo de la sociedad"*. HISTERDBR.

Trozzo, E y Sampedro, L. (2004) *Didáctica del Teatro. Una Didáctica para la enseñanza del Teatro en los diez años de escolaridad obligatoria*, Mendoza, Argentina.

Anexo 1: Fotos de la representación teatral “Santiago el volador”

Foto 1: Protagonista Santiago

Foto 2: El Virrey Amat y Juniet

Foto 3: Santiago y su novia Rosaluz

Foto 3: El sabio Cosme Bueno

Foto 4: Fin de la presentación

Foto 5: Elenco del Grupo "Tramas"

Suficiencia Educación Tapia Soriano Javier Elías

INFORME DE ORIGINALIDAD

12%

INDICE DE SIMILITUD

12%

FUENTES DE INTERNET

3%

PUBLICACIONES

6%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad Inca Garcilaso de la Vega Trabajo del estudiante	5%
2	www.findglocal.com Fuente de Internet	1%
3	www.slideshare.net Fuente de Internet	1%
4	calendarioescolarperu.blogspot.com Fuente de Internet	1%
5	limaenescena.blogspot.com Fuente de Internet	<1%
6	www.dspace.uce.edu.ec Fuente de Internet	<1%
7	curriculares.files.wordpress.com Fuente de Internet	<1%
8	intra.uigv.edu.pe Fuente de Internet	<1%
9	repositorio.ulima.edu.pe Fuente de Internet	

<1 %

10

cepasoria.centros.educa.jcyl.es

Fuente de Internet

<1 %

11

es.slideshare.net

Fuente de Internet

<1 %

12

repositorio.uigv.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

13

prezi.com

Fuente de Internet

<1 %

14

rio.upo.es

Fuente de Internet

<1 %

15

www.redalyc.org

Fuente de Internet

<1 %

16

www3.uah.es

Fuente de Internet

<1 %

17

pirhua.udep.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

18

repositorio.unh.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

19

www.conacedrogas.cl

Fuente de Internet

<1 %

20

www.sma.df.gob.mx

Fuente de Internet

<1 %

21	chichaweb.com Fuente de Internet	<1 %
22	ovweb.external.hp.com Fuente de Internet	<1 %
23	repositorio.unsa.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
24	sourceforge.net Fuente de Internet	<1 %
25	unesdoc.unesco.org Fuente de Internet	<1 %
26	uvadoc.uva.es Fuente de Internet	<1 %
27	www.acmoti.org Fuente de Internet	<1 %
28	www.colegiorayenmahuida.cl Fuente de Internet	<1 %
29	www.globalgiving.org Fuente de Internet	<1 %
30	www.rufinoramirez.8k.com Fuente de Internet	<1 %
31	www.yumpu.com Fuente de Internet	<1 %
32	"World Editors", Walter de Gruyter GmbH, 2020	<1 %

33

archive.org

Fuente de Internet

<1 %

34

hdl.handle.net

Fuente de Internet

<1 %

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias

Apagado

Excluir bibliografía

Activo