

EL JUEGO TEATRAL, LA ESCUELA Y EL TERRITORIO

EL JUEGO TEATRAL, LA ESCUELA Y EL TERRITORIO

Yango Mendoza Zúñiga

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Cundinamarca

Sede / Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal

Programa Especialización en Comunicación Educativa

Febrero de 2020

EL JUEGO TEATRAL, LA ESCUELA Y EL TERRITORIO

EL JUEGO TEATRAL, LA ESCUELA Y EL TERRITORIO

Yango Mendoza Zúñiga

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de Especialista en Comunicación
Educativa

Asesor(a)
Andrés Fernando Castiblanco
Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Rectoría Cundinamarca
Sede / Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal
Programa Especialización en Comunicación Educativa

Febrero de 2020

EL JUEGO TEATRAL, LA ESCUELA Y EL TERRITORIO

Dedicatoria

A cada uno de los sabedores, docentes y compañeros que hicieron de este proceso una nueva forma de re-existencia dando un nuevo sentido a mi transitar en los infinitos caminos del conocimiento de la vida.

A todos mil gracias.

Agradecimientos

A mi maestro Andrés quien me retó, guio y marcó esta propuesta de investigación con el poder de la perseverancia y la re significación personal para decir que “yo si me llamo...”

Contenido

Lista de anexos.....	6
Resumen	7
Abstract.....	8
Introducción.....	9
CAPÍTULO I	11
1 Planteamiento del problema de investigación	11
1.1 Contextualización del problema	11
1.2 Planteamiento del problema	12
1.3 Pregunta de investigación.....	13
1.4 Enfoque epistemológico	14
1.5 Justificación.....	14
1.6 Objetivo general.....	16
1.6.1 Objetivos específicos.....	17
CAPÍTULO II	17
2 Estado del Arte.....	17
2.1 El arte escénico en el contexto de la escuela	18
2.1.1 Conclusiones de este apartado	22
2.2 Las artes escénicas como procesos de transformación social.....	22
2.2.1 Conclusiones de este apartado	25
Referencias.....	26
Anexos.....	27

Lista de anexos

Anexo A. Matriz de sistematización de referencias.....	26
Anexo B. Recopilación de información narrativas docentes.....	36

EL JUEGO TEATRAL, LA ESCUELA Y EL TERRITORIO

Resumen

Esta investigación parte de la observación de comportamientos recurrentes en los jóvenes del colegio Fanny Mikey de Ciudad Bolívar, percibidos en sus formas de relación social dentro y fuera del aula, que se correlacionan con algunas expresiones sociales violentas y agresivas propias del territorio que los circunda. Se plantea crear un contexto a partir de las artes escénicas que permita indagar en las expresiones de los jóvenes de forma consciente, transitado por el juego teatral, indagando cuáles son los posibles lugares de enunciación que condicionan sus interacciones sociales, esto con el objetivo de visibilizarlas, caracterizarlas y establecer estrategias desde el trabajo colectivo que permitan comprender estos comportamientos para fortalecer la proyección personal y el proyecto de vida de los estudiantes. Desde esta premisa la expresión desprevenida será la materia prima de la elaboración de procesos transformación social.

Palabras clave: Artes escénicas, escuela, juego teatral, creación colectiva, improvisación.

EL JUEGO TEATRAL, LA ESCUELA Y EL TERRITORIO

Abstract

The present research is based on the observation of recurring behaviors in young students of “Colegio Fanny Mikey” from Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia.

Students show violent social relationships within and outside the classroom. These unusual behaviors are closely linked to the local context, which is very aggressive and violent.

This Project aims to create a context through performing arts that allows to inquire in the different young's expressions consciously and going through the dramatic play, in the same way, It allows investigating which are the possible places of enunciation that permeate their social interactions in order to make them visible and characterize them.

It is expected to establish strategies from collective work that allows to reach possible positive changes in the attitude of students, encouraged personal projection and it is hoped help in the project of life of the students.

On this basis, the dramatic play and unsuspecting expression will be raw material in the elaboration of processes in social transformation.

Keywords: Performing arts, theatrical playing, collective creation, school, theatrical improvisation

Introducción

En la presente propuesta de investigación el juego teatral, juego dramático o juego de rol (role play) se presenta como mediador dialéctico entre la realidad subjetiva de los estudiantes, su entorno y la forma de relacionarse con los otros. Es así que el juego teatral, ofrecerá un posible espacio de reflexión, indagación y análisis de sus propias realidades desde algunos elementos específicos del teatro (improvisación, situación y el juego de rol) a partir del trabajo colectivo y la exploración en escena.

Para ver su potencial en el trabajo con la comunidad, nos centraremos en abrir las posibles formas expresivas de los jóvenes teniendo como referencia su cotidianidad; desentrañar esas percepciones que no se manifiestan de forma consciente pero que cargan las formas de relación con los otros y el entorno. Transitaremos entonces por los senderos del lenguaje verbal, corporal y los componentes que permitan contribuir en la desinhibición mental y expresiva de los estudiantes desde las artes escénicas. En segundo momento se hará un análisis consciente de las manifestaciones expresivas producidas en escena por ellos, que se sistematizarán estableciendo las diferentes perspectivas que de ello puedan surgir. Con este insumo de experiencias, se plateará desde lo colectivo, plasmarlo a través de la elaboración de un producto artístico y utilizando algunos de los lenguajes de las artes escénicas -que el grupo considere más pertinente-, en la creación de una narrativa propia e el lenguaje escénico (obras de teatro, medio audiovisual o performativo).

CAPÍTULO I

1 Planteamiento del problema de investigación

1.1 Contextualización del problema

El colegio Fanny Mikey está ubicado en la localidad 19 de ciudad Bolívar, entre los barrios Brisas del Diamante, el Mirador, Nueva Colombia, Manitas, mirador del Paraíso y Vista Hermosa. Los habitantes de este sector iniciaron su asentamiento a través de compra y venta ilegal de lotes e invasiones de terrenos que posteriormente fueron legalizados y asignados como estratos 1 y 2 por sus propias características de organización territorial¹. Esta práctica aún continúa en las zonas, configurando nuevos barrios con problemáticas similares o más agudas. La población de esta conformada por habitantes de escasos recursos, con educación básica, algunos con algún tipo de formación técnica, trabajadora, de mano de obra. En los últimos años se han sumado al territorio desplazados de diferentes partes de la ciudad y del país a causa de diferentes expresiones del conflicto armado, comunidad indígenas e migrantes venezolanos.

Dentro de estas características demográficas la población infantil y adolescente que ha llegado a la institución, trae consigo algunas de las cargas sociales generadas por su propio asentamiento como: pandillismo, hurto, consumo y diversas formas de violencia propias de su contexto territorial, trayendo consigo hogares disfuncionales, violentos, sumergidos en sus prioridades laborales y económicas, rayando en el abando generando la posibilidad de presencia del maltrato psicológico, físico, emocional y sexual.

¹ Construido desde el Diagnostico Local con Participación Social Ciudad Bolívar, localidad 19, 2009-2010

La falta de interés y acompañamiento por parte de los padres en los procesos escolares y sociales, la pertinencia de los procesos educativos para construir y contribuir a sus proyectos de vida, el percibir que su contexto es inevitable, en suma son las constantes que los llevan a adaptarse a ser parte del paisaje desde el rol que el contexto determina como único camino preestablecido a seguir.

A través de un ejercicio de indagación directa con los estudiantes de grado noveno se esbozó el siguiente interrogante: ¿Qué los motiva a venir al colegio? Se percibió en las respuestas, que su interés es terminar sus estudios como prioridad, con el fin de ser contratados en algún tipo de trabajo, en algunos casos aprender algún oficio o ingresar al SENA, motivados por tener dinero o ayudar a sus familias con los gastos, otros en el mejor de los casos afirmaron su deseo de independizarse y formar una familia con sus parejas afectivas. Esto mediado en función de la necesidad de devengar un salario de forma rápida buscando independencia o colaboración económicamente para sus padres. Este tipo de relaciones son parte de lo que en este proyecto se puede pensar como la construcción social de lo cotidiano, esas formas de hacer la vida y comunicarla en tanto se vive en un lugar y se crean formas de existencia en él.

1.2 Planteamiento del problema

*“Todos debemos hacer teatro para averiguar quiénes somos y descubrir quiénes podemos llegar a ser”
(Boal, 2006).*

A través de mi experiencia como docente de danza y teatro en bachillerato en los colegios del sector público, el tipo de situaciones antes mencionadas han sido una constante donde los estudiantes están altamente marcados por su paisaje, el cual se entiende como: la relación que se establece entre el sujeto que percibe-siente y un medio o entorno que lo rodea, que afecta su

cotidianidad, la forma de asumirse, relacionarse con sus pares y con la comunidad que imita aquellos comportamientos estereotipados que predominan. Los estudiantes copian dinámicas de su entorno que afectan sus relaciones interpersonales reflejadas no solamente en su desempeño académico sino en sus relaciones familiares y personales.

Los estudiantes del Fanny Mikey presentan posturas hostiles en cuanto a la diferencia, imponer su incertidumbre social para ser identificados como sujetos de poder, acompañados de agresiones, consumo de sustancias psicoactivas, hurtos menores, relaciones sexuales a temprana edad, desinterés y abandono del proceso académico², o en caso contrario permanecer como simples espectadores sumisos y sin buscar un sentido más constructivo frente a su contexto.

Teniendo en cuenta esta serie de factores o situaciones desde el saber escénico el juego teatral permite de forma consciente entrar en un proceso de auto observación reflexión y análisis de sus formas expresivas, comunicativas y sociales encontrarse con lo más profundo del otro, siendo esta la oportunidad para posibilitar una metodología comunicativa y educativa para explorar estas experiencias y expresiones motivadas por su contexto.

1.3 Pregunta de investigación

¿Qué tipo de expresiones afloran en los jóvenes del Colegio Fanny Mikey a partir del juego teatral frente a su cotidianidad en Ciudad Bolívar?

² Aunque la institución no posee un registro documentado riguroso de su transitar histórico en estos temas; parto de la reconstrucción de los trabajos en investigación de algunos docentes de la institución como el de la docente Luz Helena Rincón (2015) es tu tesis *Memoria: pasado y presente silenciado* que ahonda el tema los derechos humanos y la violencia en la escuela, y de la tesis de la docente Aura María Salcedo (2016) que se titula *Violencia y convivencia escolar en estudiantes de las instituciones educativas de secundarias*.

1.4 Enfoque epistemológico

Para la presente investigación tendremos como lugar de enunciación la epistemología Decolonial. Atendiendo al planteamiento del problema que presenta características como repetición de comportamientos adquiridos por imitación del contexto que condicionan y precarizan las relaciones de los estudiantes con su entorno, la naturalización de imposiciones sociales y aceptación sin resistencia a su condición, se considera la pertinencia de este enfoque epistémico ya que se ubica en el aprender entre pares, al conversar y a aprender desde el que hacer colectivo, a desarrollar practica de resistir y re-existir, de desaprender lo impuesto, lo asumido y volverlo a reconstruir.

Esta correlación entre lo decolonial y el juego teatral, permite la creación conceptual de un escenario de investigación que posibilita una dialéctica entre el paisaje, el sujeto y el sujeto consigo mismo para ser, des aprender y reaprender desde la propia experiencia y la auto observación posibilitando la resistencia y proyección de alternativas que le permitan entender y dialogar y reconstruir nuevamente su paisaje.

1.5 Justificación

Es así que este proyecto de investigación considera la posibilidad de cambio en estas formas de interacción, contemplando ver de otra manera su contexto a través del juego teatral. Pero ¿cómo llegar a esto sin entender primero cómo y qué es lo aprenden, cómo y a partir de qué lugar de enunciación se establecen esos procesos de comunicación y relación con su entorno para entrar en una reformulación consiente de transformación personal y social?

Para esto, se plantean abrir un espacio lúdico-investigativo-creativo no académico en el cual -algunos de los estudiantes del colegio Fanny Mikey de diferentes niveles de bachillerato de la jornada mañana y tarde que a su vez son también jóvenes que hacen parte de su comunidad y de un territorio - puedan a partir del juego teatral y los elementos constitutivos del mismo (construcción de textos, situaciones y personajes todo dentro de un contexto de construcción colectiva), indaguen a partir de sus propias vivencias y las que el entorno les imprime, esas motivaciones o referentes que los llevan a relacionarse de la forma hasta este momento expuesta, propiciando un lugar para leerse y expresarse de otra manera en el cual puedan indagar y liberar dentro de un contexto de juego teatral catártico cómo aprenden, comparten y comunican lo que su contexto le imprime, y si es en realidad que este los lleva a estos estados o son otros los elementos que motivan a asumir esas formas de expresión.

Debemos iniciar aclarando entonces que es este juego teatral o dramático; (Pavis, 1998) nos da un acercamiento en su diccionario teatral “practica colectiva que reúne un grupo de jugadores (y no de actores) que improvisan conjuntamente según un tema escogido de antemano y/o precisado por la situación” (pág. 265). Estos temas y situaciones estarán libres de la intermediación del investigador y vendrán a escena desde las particularidades nacidas en las necesidades e intereses propios de los jóvenes

Teniendo en cuenta esta premisa, se pone el juego teatral como escenario de experimentación, en el cual el juego intencionado en el contexto del escenario, podrá hacer un proceso transversal de confrontación expresivo con ellos mismos, donde a partir de sus propias experiencias puedan preguntarse de forma introspectiva que utilidad brinda este espacio para desentrañar aquello que les inquieta, siendo ellos los protagonistas su propia realidad; como dice Boal:

“Se trata de estimular a los participantes no-actores a expresar sus vivencias de situaciones cotidianas de opresión a través del teatro. Desde sus implicaciones pedagógicas, sociales, culturales, políticas y terapéuticas se propone transformar al espectador -ser pasivo- en espectador, protagonista de la acción dramática -sujeto creador-, estimulándolo a reflexionar sobre su pasado, modificar la realidad en el presente y crear su futuro. El espectador ve, asiste; el espect-actor ve y actúa, o mejor dicho, ve para actuar en la escena y en la vida” (Boal, 1980)

Es así que en este juego como lo presenta Boal “Intentamos mostrar en la práctica cómo puede 'el teatro ser' puesto al servicio de los oprimidos para que éstos se expresen y para que, al utilizar este nuevo lenguaje, descubran también nuevos contenidos (1989, pág. 17)

Esta propuesta buscará indagar, descubrir y trazar desde un marco artístico teatral y sus formas implícitas, un camino a la emancipación consiente en su actuar, como primer paso hacia la posibilidad de transformación de su realidad y aplicación de lo encontrado en su contexto inmediato, como lo Plantea Moto en la recopilación que hace del teatro del oprimido:

[...] es una formulación teórica y un método estético, basado en diferentes formas de arte y no solamente en el teatro...se pretende la des mecanización física e intelectual de sus practicantes y la democratización del teatro. Tiene por objetivo utilizar el teatro y las técnicas dramáticas como un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de alternativas a problemas sociales e interpersonales. (2015, pág. 3).

1.6 Objetivo general

Caracterizar mediante el juego teatral las expresiones de los jóvenes frente a su construcción social de lo cotidiano en el colegio Fanny Mikey en ciudad Bolívar.

1.6.1 Objetivos específicos

1. Crear un espacio de juego teatral que permita observar las expresiones naturalizadas en la experiencia cotidiana de los jóvenes de Ciudad Bolívar en el espacio escolar
2. Reflexionar con los estudiantes para identificar las expresiones de construcción social hegemónicas evidenciadas con el fin de analizar las posibilidades de transformación y formas otras construir sus relaciones interpersonales

CAPÍTULO II

2 Estado del Arte

Para la construcción de este estado del arte se propone hacer un recorrido desde la expresión de cara al juego teatral en el contexto de las artes escénicas tratando de indagar su relación con otros escenarios como lo son la escuela, la educación y la transformación social. Desde el postulado anterior se realizaron algunos hallazgos desde las referencias académicas y científicas que se consultaron, y que posibilitaron elaborar las siguientes categorías: *El arte escénico en el contexto de la educación y la escuela* y *las artes escénicas como procesos de transformación social*. Con esto podremos dar un marco y una perspectiva más concreta que permita centrar los diálogos entre los temas propuestos en esta investigación.

Se consideró importante indagar en autores, tesis e investigaciones propuestas a partir del año 2000 a nuestra fecha, para tener un panorama contemporáneo que permitiera relacionar las problemáticas planteadas con otras que se pudiesen presentar contextualmente en común con el presente proyecto.

2.1 El arte escénico en el contexto de la escuela

En este campo encontramos las referencias académicas que proponen las artes escénicas en especial el teatro y el juego teatral con sus asociaciones (juego dramático, juego de rol) como *instrumento* que potencializa los procesos de enseñanza aprendizaje en el contexto del aula en cuanto parten de hecho teatral como un medio para abordar problemáticas propias de la escuela, la sociedad y sus relaciones.

Federico Soriano premio de en su proyecto de investigación “*El Teatro de aula como estrategia pedagógica*” (2001), parte desde lo lúdico, motivador, atravesando lo multidisciplinar y transversal, contribuyendo en los proceso intrapersonales de los estudiantes como potencializar la confianza, elevar el auto estima, y buscar un bienestar desde la convivencia. Este Teatro de aula se enmarca en el eje del escuchar los problemas y exponer sus propias perspectivas, reconociendo que además de su expresividad esta la del otro potenciando. Contextualiza las dificultades desde postulado que el joven es “un tele adicto, que no juega, no se relaciona, deja de ser emisor de emociones para ser un receptor programado solo lo hace propias del aula a que los medios de comunicación deforman las mentes y la expresividad”

Me importante resaltar en este proyecto pedagógico el llegar a la creación de una metodología de producción teatral en el aula que se basó en la experiencias de vida de los estudiantes como eje principal de la exploración la creación teatral.

“*El juego en el escenario educativo actual*” este libro expresa la preocupación de la inclusión del juego en las agendas académicas escolares, entendido como sujeto mediador en las practicas socio culturales relacionadas con los procesos de convivencia resolución de problemas, desarrollo de competencias, construcción de diálogos de saberes en los diferentes niveles

educativos y contextos de la población. Es de resaltar el capítulo dos “*El juego: de la actividad al acontecimiento*” en donde destacan las diferentes posibilidades del juego teatral pero contextualizando este a las situaciones y acontecimientos que su entorno le ofrece y le imprime al estudiante indagando en ellas comprendiéndolas y llevándolas a la escena para su nueva interpretación.

La posibilidad de involucrar intercambio de los lenguajes artísticos en el contexto de lo educativo está presente en el libro *Educación artística investigaciones y experiencias interdisciplinarias (2011)*, que aborda entre otros temas en su segunda parte “cómo la educación artística se articula con los distintos espacios de la vida social como un componente de la educación integral”. Abordando así mismo “la educación en artística como sustento de forma consiente en la formación de las personas, como habitar en el mundo desde la comprensión de la realidad”.

La investigación realizada por Lina María Medina Estrada en su tesis *Experiencias artísticas interdisciplinarias - construcción de convivencia pacífica (2016)*, toma las diferentes formas artísticas como un elemento interdisciplinaria posibilitador de los procesos de colectividad y cohesión social en la transformación de procesos violentos. Plantea el escenario en el cual se pueda establecer las artes no solo como un espacio de intervención social, “sino como una experiencia que posibilita un acercamiento desde las relaciones humanas, permitiendo eso ello asumir o crear realidades desde el propio ser en contacto con el otro”.

En la revista *interuniversitaria de formación para el profesorado*, José María Barragán (1995), presenta un “intento reflexivo sobre la propia realidad educativa en oposición a la reproducción cultural y regulación del control social por parte de las artes y la propia forma de educar”. Muestra diferentes tipos de conocimiento teórico práctico en la educación según la

finalidad, intención y contexto que la aborda. “Esta preocupación a lo largo del texto descansa en el conocimiento educativo y su relación con las preocupaciones y necesidades del educador y la educación; propone un cambio en la situación educacional referida a la transmisión de saberes”

Lina Martínez García (2012) en su texto *El juego teatral y la educación. La práctica dramática en el escenario escénico del aula* hace un planteamiento muy interesante en cuanto propone al teatro como “herramienta cualificada para potenciar las habilidades presentes en los jóvenes como la creatividad, la expresividad, la relación con uno mismo, de igual manera con los demás y el mundo que lo circunda”. Hace una aclaración a la eventualidad del teatro en los proyectos académicos en lugar de la inclusión en los currículos.

En la Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado se encuentra un artículo de José María Barragán (1995) titulado *Para comprender la educación artística en el marco de una fundamentación crítica de la educación y el currículum*; hace una reflexión sobre “la propia realidad educativa en oposición a la reproducción cultural y la regulación del control social por parte de las artes y la propia forma de educar”. Presenta diferentes tipos de conocimiento teórico- práctico en la educación según la finalidad intención y contexto de elaboración. Se centra en “el conocimiento educativo y su relación con las preocupaciones y necesidades del educador y la educación”. Propone un cambio en el escenario de la educacional en cuanto a la transmisión y formación de saberes pero deja de un lado la interlocución con los aprendices en cuanto a qué, por qué y cómo se enseña.

Examinar las diferentes experiencias curriculares de varias instituciones a fin de generar una propuesta propia en el colegio Mundo Nuevo de la ciudad de Pereira, fue la propuesta de maestría de Ana García y Carolina García en su tesis *La educación artística: un estado del arte para nuevos horizontes curriculares en la institución educativa*. Centra esta investigación en el

uso del tiempo libre y la asignación de un currículo integrado a la institución. Llama la atención que su interés ahonda en la instauración de un currículo integrador pero no se percibe la participación de los aprendices, ni se establece un diálogo con los aprendices que permita la integración de sus necesidades artísticas en este proceso de estructuración curricular.

Tomas motos en su publicación hecha en el 2009 sobre *El teatro en la educación secundaria: fundamentos y retos*, se defiende la tesis de que el teatro en la educación es un medio adecuado para conseguir la integración de los contenidos y experiencias curriculares dado que el teatro contiene un lenguaje total. Se concibe que “el conocimiento es construido por el sujeto en su relación con el objeto, y que es un conocimiento entretelado, en red, en el que todos los conceptos están interrelacionados. Interesante su posición frente a creación de nuevos ambientes de aprendizaje en donde el ser humano es comprendido en su multidimensionalidad y unidad. Propone que los procesos del aprendizaje no se desarrollan solo de forma racional incluyendo otros factores en este apartado como la intuición, las sensaciones, emociones, sentimientos tiene un lugar de encuentro en la acción.

Àngels Torras i Albert (2012) en su artículo *El teatro en la escuela un proyecto municipal de incentivación del teatro como actividad formativa, cultural y artística*, motiva el teatro como una actividad integradora en lo formativo, cultural y artístico desde el cotejo de las necesidades, comportamientos y dinámicas propias de los estudiantes dentro y fuera del aula desde una mirada como espectadores participantes del espectáculo.

2.1.1 Conclusiones de este apartado

Podemos establecer que el arte escénico en el contexto educativo está enmarcado como una herramienta/estrategia conectora que refuerza los procesos socializantes hegemónicos, contribuyendo en la apropiación de procesos comportamentales direccionados a la cohesión social inherentes en el contexto del aula y de la escuela. Se proponen adecuaciones innovadoras, proyectos curriculares integradores que parten más de la perspectiva del docente con la intención de aprovechar las múltiples posibilidades propias del teatro que de las necesidades expresivas propias de los estudiantes, siendo pocas las referencias que generan transformaciones en una dialéctica de construcción colectiva desde en lugar de enunciación de los educandos.

2.2 Las artes escénicas como procesos de transformación social.

Aquí se agrupan las referencias que relacionan el trabajo social y las artes escénicas como una apuesta que potencializar la reconstrucción del tejido social no solamente en la escuela, o sus integrantes, sino también fuera de ella. Hablan de la cultura y las formas de expresión de la sociedad desde la perspectiva de la hegemonía cultural y opresión social.

Una propuesta en este sentido se encuentra en Israel Hernández González (2012) en su tesis *El teatro como herramienta en el trabajo social* coincide en utilizar el teatro como una herramienta de intervención social pero agregando el componente educacional en la formación para el trabajo social que permita introducir el teatro dentro de las propuestas de intervención – formación.

En la tesis *Teatro Comunitario como Proceso de Transformación Social* (2017) Propone un rescate de las identidades locales recuperando los lenguajes, la historia y la memoria. Trabaja la

transformación social desde el teatro, indagando cuales son los procesos de motivación y alcances que esta forma de expresión cultural y social. Muestra al teatro comunitario como un proceso de transformación social y a la cultura como la base del desarrollo social, activadora el tejido social. Formula la “construcción del conocimiento a partir del que hacer del actor desde sus lógicas y sus lenguajes, sus formas de comunicarse en contraposición a la hegemonía cultural y dominación social.”

Por otro lado Juan José Cuesta Dueñas (2011) es su trabajo de investigación de *El juego como motor del proceso teatral*, desde las epistemologías de Lecoq, Caillois, Huizinga y Gaulier. Explora el universo y los sus vínculos de la escena y lo lúdico, vincula la escena y la trascendencia del juego escénico en diferentes contextos de la creación. Contiene apartados que podrían potencializar los procesos expresivos de la presente investigación como: La pedagogía teatral como vehículo de expansión y laboratorio, la improvisación en el proceso de creación teatral, juego, cuerpo y movimiento de Lecoq y Gaulier

Manuel F. Vietes (2016) “Presenta las diferentes intersecciones entre la educación social y teatro para después presentar una propuesta orientada a la formación inicial en pedagogía teatral en la perspectiva de la educación social”. Establece dimensiones sobre lo socioeducativo y lo sociocultural. Considera además la praxis teatral como una herramienta para conseguir objetivos relativos a la motivación personal, inclusión, conductas disruptivas o dinamización cultural. Es de gran importancia la reflexión que hace entorno a que considera la alfabetización expresiva y creativa.

Otra perspectiva en este apartado lo enriquece la tesis *del escenario teatral al escenario social: teatro, discapacidad e inclusión social*, al centrarse en las aportes del teatro a la inclusión social y al desarrollo de las personas con discapacidad visual y auditiva e identificar además los

procesos de creación y aportes de las artes escenas en sus vidas y su a su proceso de inclusión en la sociedad. Considero relevante el aporte a nuevas teatralidades y como se plantea las relaciones entre teatro y discapacidad, como integra la narrativa de las personas con dicacidad desde una dialéctica que “coadyuda a transformar las representaciones sociales, re significación de códigos, lenguajes y nuevas sensibilidades estéticas”.

Una de las referencias que se relaciona directamente con la propuesta de investigación que se plantea en este proyecto fue *EL TEATRO: una propuesta Metodológica*, ya que busca problematizar desde los jóvenes y que es lo que construyen desde las artes escénicas en el escenario del Break dance en sus diversos espacios de interacción, de igual manera en indagar cuáles son sus motivaciones y fines con esta forma de expresión. “Se trata de descubrir de qué manera los cuerpos codifican y comunican un lenguaje que puede contener conflictos y objetivos que se encuentran relacionados con un contexto y situación social determinados”

Prácticas artísticas en danza y teatro como estrategia en la construcción de ciudadanía, propone un dialogo entre a las prácticas artísticas teatro y danza como un pretexto para mejorar las condiciones de vida, la participación y construcción colectiva de saberes que constituyen el desarrollo del ser humano en sus diferentes momentos de vida. Es de resaltar un punto de encuentro con la propuesta planteada con este documento y esta investigación en que las prácticas artísticas y en especial esta propuesta de investigación permiten la participación activa, formación, comunicación e identificación de esas formas de expresión que generan identidad, construcción de saberes desde lo cotidiano.

imaginarios de paz en la infancia: una propuesta desde el teatro del oprimido Se enfoca en una propuesta desde el teatro foro de Augusto Boal para “evidenciar los imaginarios de los niños del contexto urbano, sobre la violencia y el proceso de paz como aporte a la construcción de la

cultura de la paz en Colombia” Me parece interesante el lugar que le dan al cuerpo a lo largo del capítulo 4, como es susceptible de sentir, escuchar y observar lo que se vive en la escena y su conexión con lo cotidiano y la manera como van entretejiendo el concepto de siembra como reflexión consiente en la construcción de paz ciudadanía

2.2.1 Conclusiones de este apartado

En el campo de *las artes escénicas como procesos de transformación*, se halla una relación más directa con la comunidad y el individuo al analizar las particularidades propias del sujeto en contextos determinados y como las artes escénicas entran brindar un lugar de expresión para fortalecer no solo al sujeto sino a su comunidad y a la construcción de tejido social.

Referencias

Boal, A. (1989). *Teatro del Oprimido 1, teoria y practica*. Mexico: Nueva Imagen, 4a edicio.

Geeertz, C. (2003). *Descripcio densa: hacia una teoria interpretativa de la cultura*. . España:
Gedisa.

Goffman, E. (2001). *La presentacion de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires:
Amorrou.

González, G. M. (2016). *COMUNICACIÓN-EDUCACIÓN EN LA CULTURA PARA AMÉRICA
LATINA*. Bogotá D.C. - Colombi: Corporación Universitaria Minuto de Dios -
UNIMINUTO.

Moto, T. (2015). *El Teatro del Oprimido*. Barcelona .

Pavis, P. (1998). *Diccionario del Teatro* . España : Ediciones Paidós.

Anexos

Anexos A. Matriz de sistematización de referencias

#	Año	Fuente (Título, autor(es), referencia bibliográfica, link de acceso, etc.)	Descripción	Metodología	Palabras claves	Relación con el proyecto de investigación
1	2001	El teatro de aula como estrategia pedagógica. Autor: Petra Jesús Blanco Rubio . Biblioteca virtual miguel de cervantes. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-teatro-de-aula-como-estrategia-pedagogica-proyecto-de-innovacion-e-investigacion-pedagogica--0/html/0023cd44-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html	Artículo. Premio nuevas tecnologías Recopila la experiencia de la enseñanza del teatro de aula. Tomando la vida escolar fuera y dentro del aula centrándose más en el proceso que en el resultado... el escuchar y el exponer como eje de la convivencia y la ciudadanía.	Potencializar la responsabilidad y la asignación de roles Transversalita con otras áreas	Teatro aula pedagogía	Basa su propuesta pedagógica y metodológica en las experiencias de vida de los estudiantes como eje principal de la exploración y creación teatral
2	2011	Juan José Cuesta Dueñas El juego como motor en el proceso teatral https://www.recer.cat/bitstream/handl	Explora el universo de la escena y lo lúdico, la vinculación del juego a la escena y la posible trascendencia del juego escénico en diferentes contextos del proceso de creador.	Estudios, revisión, contrastación, asociación y comparación de casos documentales, entrevistas y narración testimonial.	Juego, juego teatral	Ahonda en el estudio uso del juego en la escena y su relación e importancia en el teatro, utilizado como una herramienta aplicada en diversos contextos

		e/2072/199907/TREBALL%20DE%20RECERCA.pdf?sequence=1				que puede generar el oficio teatral.
3	2015	<p>El juego en el escenario educativo actual : discursos y prácticas de juego en la educación preescolar, primaria, secundaria, media y superior</p> <p>http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/fce-unisalle/2017/0117125101/el_juego_en_el_escenario.pdf</p>	Preocupación del juego en las agendas académicas, como sujeto mediador en prácticas socioculturales relacionadas con procesos de convivencia, resolución de problemas, desarrollo de competencias, construcción y diálogo de saberes en los diferentes niveles educativos y contextos poblacionales ,	Metodologías cualitativas Descripción de prácticas sociales singulares	Juego Juego en la escuela Discurso y prácticas del juego	Establecen la relación del juego teatral como mediador en las prácticas sociales
4	2012	<p>El juego teatral y educación. La práctica dramática en el escenario del aula.</p> <p>Lucia Martínez García</p> <p>http://repositorio.unican.es:8080/xmlui/bitstream/handle/10902/1759/Mart%C3%A1nez%20Garc%C3%ADa,%20Luc%C3%ADa.pdf?sequence=1</p>	Plante el teatro como herramienta calificada para potenciar las habilidades como la creatividad, la expresividad, la relación con uno mismo, con los demás y con el mundo.	Análisis de referencias y aprendizaje en el análisis en la practica	Expresividad Creatividad Juego teatral	Se establece una relación en cuanto propone el juego teatral en el proceso de potenciar la expresividad pero va referido directamente a la aportación docente pedagógica

5	2016	Lina María Medina Estrada EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS INTERDISCIPLINARIAS - construcción de convivencia pacífica en los niños del barrio mirador	Maestría Toma las diferentes formas artísticas como un elemento de interdisciplinariedad posibilitador de procesos de colectividad y cohesión social en la transformación de procesos de violentos	IAR Investigación Acción Reflexiva	Convivencia Paz Artes	Plantea el escenario en cual para establecer las artes no solo como un espacio de intervención social sino como una experiencia que posibilita un acercamiento desde las relaciones humanas, permitiendo con esto afrontar o crear realidades del ser en contacto con el otro.
6	2011	Andrés Castiblanco Roldan, Alfonso López Vega y Carlos Sánchez EDUCACIÓN ARTÍSTICA Investigaciones y Experiencias Interdisciplinarias	Libro Involucra intercambio de los lenguajes artísticos sobre lo educativo. Aborda entre otros temas en su segunda parte cómo la educación artística se articula con los distintos espacios de la vida social como componente de la educación integral. Aborda educación artística como soporte consciente a la formación de las personas, habitar en el mundo desde la comprensión de la realidad.	Investigativa	Experiencias artísticas Educación Interdisciplinariedad	A partir de la propuesta interdisciplinaria establece un dialogo entre la realidad escolar desde el cuerpo y sus posibilidades pedagógicas indagando desde el arte en los ambientes de aprendizaje y la sociabilidad que se origina.
7		José María Barragán Rodríguez PARA COMPRENDER LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA en el marco de una fundamentación crítica de la educación y el curriculum	Revista universitaria de formación del profesorado Presenta un intento reflexivo sobre la propia realidad educativa en oposición a la reproducción cultural y la regulación del control social por parte de las artes y la propia forma de educar. Presenta diferentes tipos de conocimiento teórico-	Plantea la educación como una acción reguladora, y estimuladora del proceso de desarrollo humano de la personalidad pero no aclara nada sobre el sentido y el significado	Educación artística Formación Fundamentación	Se centra en el conocimiento educativo y su relación con las preocupaciones y necesidades del educador y la educación. Propone un cambio en la situación de la educacional en cuanto a la transmisión y formación de saberes pero deja

			práctico en la educación según la finalidad intención y contexto de elaboración.	real de ese proceso		de un lado la interlocución con los aprendices en cuanto a qué, por qué y cómo se enseña.
8		Ana Cristina García Gallego y Carolina García Quiroz Música LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: un estado del arte para nuevos horizontes curriculares en la institución educativa	Maestría Examina las diferentes experiencias curriculares de varias instituciones a fin de generar una propuesta curricular propia en el colegio Mundo Nuevo de la ciudad de Pereira. Centra esta investigación en el uso del tiempo libre y la asignación de un currículo integrado a la institución.	Investigación Análisis y comparación de documentos	Educación artística Currículo Artes	Llama la atención que aunque hace una indagación comparativa entre varias instituciones, su interés ahonda en la instauración de un currículo integrador pero no se percibe la participación de los aprendices, ni se establece un dialogo que permita la integración de sus necesidades artísticas en este proceso.
9	2009	Tomás Motos EL TEATRO EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA: fundamentos y retos	Revista creatividad y sociedad. U. valencia En este trabajo se defiende la tesis de que el teatro en la educación es un medio muy adecuado para conseguir la integración de los contenidos y experiencias curriculares dado que se trata de un lenguaje total. Se concibe que el conocimiento es construido por el sujeto en su relación con el objeto, y que es un conocimiento entretelado, en red, en el que todos los Conceptos están interrelacionados.	Argumentativ a desde el análisis de autores y experiencias	Teatro en la educación, Integración del currículum, Competencias teatrales, Barreras de acceso a la cultura. Estrategias expresivas dramáticas	Nos lleva a nuevos ambientes de aprendizaje en los cuales el ser humano fuera comprendido en su multidimensionalidad como ser indivisible. Reconoce la interconexión, la interdependencia y la interconectividad de todos los fenómenos de la naturaleza. Principio que nos lleva a comprender que el individuo aprende no sólo usando la razón, sino también la intuición, las sensaciones, las emociones, los sentimientos, que los pensamientos y

						sentimientos se funden en la acción.
10	2012	Àngels Torras i Albert EL TEATRO EN LA ESCUELA: un proyecto municipal de incentivación del teatro como actividad formativa, cultural y artística ¹	Artículo Tarragona, España Se trata de un proyecto de incentivación del teatro como actividad formativa, cultural y artística que ha ido evolucionando desde los años 80 hasta la actualidad. Exponemos el devenir de esta evolución, analizando el contexto dentro del panorama teatral infantil, hasta la configuración del servicio en la actualidad y el proyecto educativo que lo configura.	Análisis, observación de la situación teatral del territorio	Cultura popular Teatro escolar Juego dramático creatividad improvisación	Se plantea el <i>Proyecto municipal de incentivación del teatro en la escuela</i> desde el análisis de las necesidades, comportamientos y dinámicas de los niños. Esto dentro y fuera del marco escolar desde la perspectiva de niños como: espectadores, participantes del espectáculo y alumnos de la materia de teatro a fin de dar el marco a este proyecto.

#	Año	Fuente (Título, autor(es), referencia bibliográfica, link de acceso, etc.)	Descripción	Metodología	Palabras claves	Relación con el proyecto de investigación
11	2017	Loreto Daniela Alfaro Rodríguez. Carolina Isabel Sura Ulloa. Teatro Comunitario como Proceso de Transformación Social.	TESIS- Chile Relaciona el trabajo social y el arte. Propone un rescate de las identidades locales recuperando los lenguajes, historia y memoria. La cultura considera como la base del desarrollo social activadora el tejido social, la participación ciudadana y motivadora del empoderamiento de su propia historia sin replicar procesos hegemónicos. Muestra al teatro comunitario como	Sistematización de datos de tres experiencias	Teatro comunitario Transformación social Arte y cultura	Propone la construcción de conocimiento desde el que hacer del actor desde sus lógicas y sus lenguajes, sus formas de comunicarse en contra posición a la hegemonía cultural y dominación social

			herramienta del procesos de transformación social			
12	2011	<p>Lorena Pastor</p> <p>EL TEATRO: una propuesta Metodológica</p> <p>El teatro como herramienta de transformación de espacio social concreto</p>	<p>ARTICULO</p> <p>La investigación busca problematizar qué es lo que los jóvenes constituyen a través del break dance en sus diversos espacios de acción, así como descubrir motivaciones y fines. Se trata de descubrir de qué manera los cuerpos codifican y comunican un lenguaje que puede contener conflictos y objetivos que se encuentran relacionados con un contexto y situación social determinados.</p>	<p>Investigación acción</p> <p>etnográfica</p> <p>Observación Participante</p>	<p>Artes escénicas</p> <p>Trabajo social</p> <p>comunicación</p> <p>Expresión</p> <p>Construcción de identidades</p>	<p>Trabaja la transformación social desde el teatro, buscando cuáles son los procesos, motivaciones y fines que están en esta expresión cultural y social que los jóvenes construyen. Trata de comprender al joven como sujeto, su individualidad y esas redes que se tejen entorno a su espacio y tiempo. Plantea el teatro como un espacio para la comunicación y reflexión de experiencias.</p>
13	2012	<p>Luz Dary Álzate Ocho y Daryeny Parada Giraldo</p> <p>LA INVESTIGACIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS DEL DEPARTAMENTO DE TEATRO DE LA FACULTAD DE ARTES, DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA*</p> <p>Nuevo Teatro Colombiano = Creación Colectiva</p>	<p>Artículo</p> <p>Es una diversidad de experiencias prácticas Una mirada del teatro basada en el cuerpo y sus propuestas creativas, abre la posibilidad de que el arte y su experiencia con lo sensible sea comprendido y aceptado como conocimiento.</p>	<p>Análisis documental</p>	<p>Teatro cuerpo humano</p> <p>Semiótica</p> <p>Figura humana en el arte</p>	<p>Un desarrollo de las Nuevas formas de enseñanza aprendizaje Se ubica en los estudios culturales postcoloniales, transdisciplinariedad transculturalidad Transcontextualidad Busca como comprender de manera diferentes los problemas contextuales y darles una solución. Presenta un aparte del cuerpo como objeto de investigación</p>

14	2012	Israel Hernández González EL TEATRO COMO HERRAMIENTA EN EL TRABAJO SOCIAL	Tesis- España Presenta la utilización del teatro como herramienta educativa de intervención para el trabajo social en la formación de trabajadores sociales que permita introducir el teatro dentro de los proyectos de intervención y formación	Metodología cualitativa de tipo cuantitativo	Teatro social Artes escenas Trabajo social Arte teatro	Relaciona el postulado que las artes - teatro como una parte de la vida del hombre y la cultura social, que le permite expresarse y comprender la realidad y el mundo que habitamos.
15	2017	Gloria Yaneth Ramos Abril PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EN DANZA Y TEATRO COMO ESTRATEGIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA.	Tesis – Bogotá Contextualiza la cultura y las prácticas artísticas teatro y danza como excusa dialogante para mejorar las condiciones de vida, la participación y construcción colectiva de saberes que constituyen el desarrollo del ser humano en sus diferentes momentos de vida.	Sistematización de experiencias	Prácticas artísticas Danza-teatro Construcción de ciudadanía	Comparto con este documento que las prácticas artísticas y en especial esta propuesta de investigación permiten la participación activa, formación, comunicación e identificación de esas formas de expresión que generan identidad, construcción de saberes desde lo cotidiano.
16	2019	Angélica María Cañón Céspedes IMAGINARIOS DE PAZ EN LA INFANCIA: UNA PROPUESTA DESDE EL TEATRO DEL OPRIMIDO	Tesis – Bogotá Se enfoca en una propuesta desde el teatro foro de Augusto Boal para evidenciar los imaginarios de niños del contexto urbano, sobre la violencia y el proceso de paz como aporte a la construcción de la cultura de la paz en Colombia	Enfoque cualitativo con alcance correlacional	Imaginarios Teatro-foro Imaginarios Cultura de paz	Me parece interesante el lugar que le dan al cuerpo a lo largo del capítulo 4 como susceptible de sentir, escuchar y observar lo que se vive en la escena y su conexión con lo cotidiano y la manera como van entretejiendo el concepto de siembra como reflexión consiente en la

						construcción de paz ciudadanía
17	2015	<p>Hitandehui Margarita Pérez Delgado</p> <p>DEL ESCENARIO TEATRAL AL ESCENARIO SOCIAL: TEATRO, DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL.</p>	<p>Tesis – México</p> <p>Se centra en los aportes del teatro a la inclusión social y al desarrollo de las personas con discapacidad visual y auditiva e identificar además los procesos de creación y aportes de las artes escenas en sus vidas y su inclusión social.</p>	<p>Metodología Exploratoria y cualitativa</p>	<p>Artes escénicas Teatro Inclusión social Discapacidad visual y auditiva</p>	<p>Considero relevante el aporte a nuevas teatralidades y como se plantea las relaciones entre teatro y discapacidad. Como integra la narrativa de las personas con discapacidad desde una dialéctica que coadyuda a transformar las representaciones sociales, de construir estereotipos replantea los paradigmas teatrales hegemonías al re significación de códigos, lenguajes y nuevas sensibilidades estéticas.</p>
18	2016	<p>Manuel F. Vieites</p> <p>EL TEATRO Y EDUCACION SOCIAL. De la intervención a la formación</p> <p>Vieites García, Manuel F. (2016). “Teatro y educación social. De la intervención a la formación”. Educación Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 64, p. 106-119</p>	<p>Artículo- España</p> <p>Presenta las diferentes intersecciones entre la educación social y teatro para después presentar una propuesta orientada a la formación inicial en pedagogía teatral en la perspectiva de la educación social. Establece dimensiones sobre lo socioeducativo y lo sociocultural</p>		<p>Teatro Pedagogía teatral Educación social Anidación teatral</p>	<p>Presenta la praxis teatral como herramienta en la intervención socio-educativa y socio-cultural Considera la praxis teatral como una herramienta para conseguir objetivos relativos a la motivación personal, inclusión, conductas disruptivas o dinamización cultural Establece perspectivas entre la educación teatral</p>

						y la animación teatral en cuanto a su función y campo de acción. Considera el campo de la alfabetización expresiva y creativa.
--	--	--	--	--	--	--

#	Año	Fuente (Título, autor(es), referencia bibliográfica, link de acceso, etc.)	Descripción	Metodología	Palabras claves	Relación con el proyecto de investigación
19	1955	Al actor Mijail Chejov	Texto resultado de proceso de observación desde la perspectiva de actor y director de teatro en el cual establece un método y técnica de representación a través de la experimentación	Estructuración de técnicas a través de la experiencia directa	Improvisación creación	Relaciona la capacidad del juego en la base de la creación a través de la improvisación y como esta entra en un proceso liberador hacia la creación consiente
20	1994	Constantin Stanislavsky Un actor se prepara	Establece un método de acercamiento al hecho de la actuación a partir de la recopilación consiente de los hechos inconscientes del actor	Análisis de experiencias propias en el proceso de creación teatral	Imaginación juego actoral El sí mágico Teatro Actuación	Establece una posibilidad de juego al volar la imaginación liberadora como medio para escapar de los modelos establecidos por el contexto. Pone al imaginario en un juego permanente que posibilita el hecho de la transformación y creación consiente desde la apertura de los referentes de su propio entorno

Anexo B. Tabla de recopilación de información narrativas docentes

Se intenta indagar en torno a cómo el contexto territorial del Colegio Fanny Mikey puede permear y/o condicionar las relaciones cotidianas de los estudiantes en escenarios como el aula, la familia y la sociedad

Pregunta	Registro de la pregunta	Docente entrevistado
¿Cuáles fueron las condiciones que se dieron en el proceso creación del colegio Fanny Mikey?		
¿Cómo eran y son las formas de relacionarse de los estudiantes en los diferentes contextos desde su perspectiva?		
¿Cuáles son las que se perciben como causantes de estas formas de relacionarse?		