

El aprendizaje de la práctica teatral en los espacios de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador

The learning of theatrical practice in the spaces of the Universidad Pedagógica Experimental Libertador

◆ **María Serrano Caldera**

maria_asc.84@hotmail.com

Código ORCID: 0000-0002-4411-2990

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Caracas, Venezuela.

Artículo recibido: 13 de mayo de 2021 / Arbitrado: 18 de mayo de 2021 / Aceptado 15 de junio de 2021 / Publicado en julio 2021

Resumen

La investigación tuvo como objetivo estudiar el aprendizaje de la práctica teatral desde los espacios que ofrece el Programa de Artes Escénicas, del Instituto Pedagógico de Caracas, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. La metodología se insertó en un paradigma pospositivista con un enfoque cualitativo empleando como técnica la entrevista. Se apoyó teóricamente en los autores Alberti, Álvarez, Berman, Muñoz y Pérez, principalmente. Los resultados obedecen a la mirada crítica de los participantes, quienes abordaron que si el espacio académico tuviera todas las condiciones ideales indiscutiblemente la formación práctica del estudiante sería sumamente transcendental. Sin embargo, las dificultades hay que superarlas transformándolas en recursos óptimos y creativos. Se concluye que la responsabilidad institucional sería proveer al aprendiz de lo necesario para la adquisición idónea de los conocimientos, que él requiere para su aprendizaje especializado como docente de artes escénicas.

Palabras clave:

Espacio; artes escénicas; aprendizaje; universidad; práctica docente

Abstract

The objective of the research was to study the learning of theatrical practice from the spaces offered by the Performing Arts Program of the Pedagogical Institute of Caracas, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. The methodology was inserted in a postpositivist paradigm with a qualitative approach using the interview as a technique. Theoretically based on the authors Alberti, Álvarez, Berman, Muñoz and Pérez, mainly. The results are due to the critical gaze of the participants, who stated that if the academic space had all the ideal conditions, the practical training of the student would undoubtedly be extremely transcendental. However, difficulties must be overcome by transforming them into optimal and creative resources. It is concluded that the institutional responsibility would be to provide the apprentice with what is necessary for the ideal acquisition of knowledge, which he requires for his specialized learning as a performing arts teacher.

Keywords:

Space; performing arts; learning; college; teaching practice

INTRODUCCIÓN

Desde la aparición de las primeras universidades en la edad media, el conocimiento, su búsqueda, construcción y conservación, ha estado asignado como una función estas instituciones. Las universidades han sido la cuna del saber y todo lo que allí acontece debe estar en correspondencia con esa misión. La búsqueda del conocimiento en la universidad se ha establecido como un proceso riguroso, metódico, sistemático e innovador y es a esto a lo que se ha dado en llamar investigación.

Al estar la universidad enmarcada en un contexto sociocultural la construcción de sus saberes ha estado influenciada por una ideología, a un modo de pensar y a un actuar cónsonos con aquellos principios que la han conducido. Es decir, su hacer ha estado signado por lo que se conoce como paradigmas dominantes. En una visión amplia y generosa estos han sido clasificados, entre otros, como: clásicos, medievales, modernos, post modernos, etc.

Por lo general el paradigma influyente de lo cognitivo se esfuerza en la comprensión de los saberes desde la razón, relegando un poco el conocimiento que se libera desde lo sensible. Esta postura supone de entrada un conflicto para el arte y la comprensión de su conocimiento, en el sentido de que el arte (aunque no niega la racionalidad) privilegia la sensibilidad por encima de toda experiencia. El arte es y está para desarrollar la sensibilidad, la emocionalidad y la experiencia estética.

El desconocimiento o no reconocimiento de la condición cognitiva de lo sensible como construcción compleja donde confluyen emoción, intuición, sensación, ha sido la constante en nuestros ámbitos académicos y aun cuando esta condición se está en vías

de aclararse, es complejo comprender que el arte produce conocimiento que no apunta exclusivamente a la racionalidad sino a la sensibilidad.

Las posturas que sostienen que el conocimiento también se produce a través de la creatividad, conducen a un giro epistémico en el modo en que históricamente nuestras universidades han visto la cosa. De allí la necesidad de un paso urgente y necesario para la integración de las artes a la producción de conocimientos en las universidades.

De modo que hay que comenzar por reconocer que el artista y el científico tienen inquietudes diferentes, objetos de estudios diferentes, producen conocimientos de tipos diferentes, sus procesos cognitivos son diferentes, sus métodos son diferentes y por lo tanto sus fundamentos también son diferentes.

Donde es importante señalar lo que Alberti (2011) opina "que mientras el científico prefiere la investigación rigurosa, sometida a método, el arte hace lo mismo a través de la creatividad" (p.93) Se comprende por otra parte que este es el inicio de una integración necesaria. Una complementariedad y un equilibrio que en el fondo apunta a restaurar un sentido donde razón e intuición, investigación y creatividad, ciencia y arte, no se niegan, sino se complementan para elevar al máximo la condición humana.

Situación problemática

Los objetivos de esta investigación se centraron en observar, ampliar y profundizar el aprendizaje de las artes escénicas desde los espacios universitarios, para reflexionar y tomar conciencia de la importancia social del espacio como el eje de las relaciones de convivencia. También concientizar sobre el

papel que deben desempeñar los estudiantes y docentes como creadores sustentables para su crecimiento profesional e intelectual. A través de ese convivir puede acontecer o incitar a la persona a descubrir que los espacios artísticos adecuados o no, son de gran utilidad y condicionan el propósito esperado por cada estudiante. El aspecto espacial y su didáctica, su problemática con relación a las prácticas, desarrollo y consecuencia de situaciones de aprendizaje, tienen repercusiones en la especialidad Artes Escénicas del Instituto Pedagógico de Caracas, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)

Los espacios físicos deben ser considerados el principal equipamiento para poner en práctica las actividades escénicas que plantean los profesores y que los estudiantes precisan para alcanzar con eficiencia el conocimiento esperado. La capacidad creativa, la autoestima, la disposición de aprender, la capacidad de trabajar en equipo y el pensamiento abstracto, entre otros.

Este estudio enfatizó el aprendizaje de la práctica teatral desde los espacios que ofrece el Programa Artes Escénicas. La situación problemática precisó que la formación en artes escénicas en el seno de la universidad presenta limitaciones, a pesar de mostrar avances de relevancia en las producciones artísticas resultantes de las experiencias estudiantiles.

De ello emerge la necesidad de sensibilizar sobre los espacios donde evoluciona el aprendizaje de dicha especialidad. Lo cual genera condicionantes para el aprendizaje, inquietando la comodidad creativa y la cognitiva que debería tenerse para realizar las actividades con compromisos físicos (expresión corporal, expresión oral, puestas en escena, entre otras).

Expuesta esta premisa se pudo considerar la interrogante siguiente: ¿El espacio condiciona el aprendizaje práctico de las artes escénicas, en esta casa de formación de docentes universitarios?

La experiencia estética del estudiante

La mayoría de los grupos de teatro que se han gestado en la institución descubren que las artes escénicas coadyuvan a ampliar la experiencia de vida en cada integrante, y que lo conduce a manifestar las emociones y los sentimientos que han de surgir desde su identificación personal con el entorno de influencia, el mundo que lo sensibiliza. Así como también, le ofrece la oportunidad de ejercer una postura crítica al realizar sus puestas en escena para la comunidad universitaria.

En la formación profesional de las artes escénicas se obtienen además otros aprendizajes relacionados con la formación especializada. En esta investigación se hizo énfasis en la importancia del aprendizaje desde la espacialidad escénica y la praxis teatral en estudiantes de docencia en artes escénicas. Dicho aprendizaje también le permitió desarrollar habilidades y destrezas en su formación artística, logrando los conocimientos necesarios para su alcance académico y creativo.

Otro aspecto que se consideró fue que el espacio escénico puede contribuir con en el desarrollo de una didáctica creativa, en la medida que se conozcan la actividad escénica y las técnicas lúdicas del aprendizaje. Además, beneficiando con el maravilloso mundo del teatro el potencial creativo integrando las distintas disciplinas artísticas, que se tengan a bien considerar en las prácticas para el aprendizaje de las artes.

Perspectiva teórica

Espacio adecuado o escénico

Muñoz (2010) define espacio escénico o adecuado como:

... el lugar donde un actor representa un personaje. No tiene que ser un lugar delimitado especialmente, sino que se crea en cualquier parte donde un actor actúe para representar; puede ser el centro de los espectadores, el patio de butacas, o una cuerda que se balancea sobre los espectadores. Su localización depende del concepto básico y general del espacio y de la relación que se establezca entre actores y espectadores (p. 7)

Las actividades y movimientos del actor sugerido por la escena significan las del personaje. También el espacio escénico tiene significado en relación a la sala de los espectadores, pues su forma y condición limita determinadas formas de movimiento. Existen escenarios circulares, elípticos, de suelo plano, inclinado. También los materiales dispuestos en el suelo aportan significado y condicionan, convirtiéndose en posibilidades de movimientos para que el actor interprete los personajes.

Espacio no adecuado o no convencional

El uso de espacios no convencionales se percibe en obras montadas en ámbitos que tienen una fuerte importancia con el uso cotidiano en su propia materialidad. Berman (2013) afirma que:

Un departamento, una estación de tren, un viejo club social. A diferencia de los espacios anteriormente referidos, éstos no están equipados con los requerimientos técnicos básicos de luz

y sonido que permiten, en el interior del lugar físico, reproducir la verosimilitud del artificio de representación del teatro tradicional. Los nuevos espacios no convencionales son aprovechados escénicamente en su misma fisonomía (p.173)

Esta tendencia responde a nuevos modos de producir espectáculos en donde la escenografía natural articula la puesta en escena más allá de lo que propone el texto dramático. Berman (2013) expresa que se “trata más bien de que el espacio se presenta como un disparador significativo que estimula y produce nuevos usos narrativos, y por consiguiente, nuevas formas de enunciación que configuran otro tipo de relación con el espectador” (p.173). A fin de cuentas es la presencia del espectador lo que legitima el hecho teatral.

Aprendizaje teatral

El teatro dentro del ámbito de la educación se presenta como una técnica pedagógica más, que se utiliza para desarrollar las capacidades de expresión y comunicación de los estudiantes, en la medida en que se centra no solo en las habilidades lingüísticas de leer, escribir, escuchar o hablar, sino sobre todo, en las habilidades de comunicar, construir, anunciar y transferir el conocimiento. Álvarez (2011) plantea que:

El teatro en sí es una rama de las artes escénicas, a través de las cuales se representan obras o historias frente a un público. La actividad teatral nos permite entrar en contacto con el conocimiento de una manera amena y divertida; nos ayuda a conocer la historia de la educación desde el dinamismo y la distracción, contribuyendo a analizar el pasado educativo desde planteamientos didácticos constructivistas (p.18)

El teatro, además, inyecta el deseo de aprender en el estudiante, dado que el espectáculo es siempre expresión y manifestación que lo influye. El cuerpo en movimiento y la expresión oral apoyados con la creatividad y el espíritu crítico, contribuyen con su aprendizaje y con la emancipan en su desarrollo personal.

MÉTODO

Para el desarrollo de este estudio fue preciso identificar el área de interés investigado: El aprendizaje de la práctica teatral desde los espacios, adecuados o no, en el ámbito universitario. La investigación se inserta en el paradigma cualitativo tomando muestras pequeñas en la observación de grupos reducidos, como por ejemplo los espacios de clase analizados en un trabajo de campo.

Se apoyó en una investigación exploratoria y descriptiva pretendiendo dar una visión general para aproximarse a una determinada

realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad.

La técnica para recoger la información fue la entrevista semiestructurada y flexible, observándose los participantes frente a frente, para detectar y clarificar las emociones y sentimientos que se expresen en la conversación.

RESULTADOS

En adelante se presenta la información proveniente de los entrevistados relacionada con la teoría que la fundamenta y con la opinión de la investigadora.

Cuadro 1. Primera entrevista.

	Entrevistado 1	Teoría	La investigadora
Espacio adecuado	Estamos limitados a realizar puestas en escena en el taller doce (teatro de cámara) en el jardín y en el cafetín del Pueblo.	Pavis: El teatro siempre tiene lugar en un espacio delimitado por la separación entre la mirada (el público) y el objeto mirado (el escenario)	Son espacios adecuados para cierto tipo de montajes que a veces no se corresponde con la propuesta estética que se plantea en la dirección. Ideal sería conocer todas las posibilidades.
Espacio no adecuado	... en este sentido aunque lo ideal sería contar con los espacios adecuados, aunque no los tengamos eso nos lleva a improvisar de la mejor manera.	Muñoz: La creatividad es la capacidad o habilidad del ser humano para inventar o crear cosas	El espacio no adecuado obliga a improvisar y muchas veces no corresponde con la propuesta estética planteada inicialmente.

Cuadro 2. Segunda entrevista.

Entrevistado 2	Teoría	La investigadora	
Espacio adecuado	Merecemos un salón con un buen piso, un buen baño que funcione, un aire acondicionado, una buena acústica. El espacio adecuado debería ajustarse a los espacios convencionales de teatro.	Pavis: El teatro siempre tiene lugar en un espacio delimitado por la separación entre la mirada (el público) y el objeto mirado (el escenario)	Son espacios adecuados para cierto tipo de montajes que a veces no se corresponde con la propuesta estética que se plantea en la dirección. Ideal sería conocer todas las posibilidades.
Espacio no adecuado	Se podría decir que a pesar de las carencias, lo que motiva a trabajar es la creatividad que tenga el docente en esos espacios no adecuados y los estudiantes logran hacer el trabajo.	Muñoz: La creatividad es la capacidad o habilidad del ser humano para inventar o crear cosas	El espacio no adecuado obliga a improvisar y muchas veces no corresponde con la propuesta estética planteada inicialmente.
Aprendizaje teatral	Tenemos motivaciones externas e internas y una de las externas es que los estudiantes deben tener los espacios adecuados para formarnos como docentes.	Pérez: Estas estrategias y herramientas no deberían estar dirigidas únicamente a lograr unos resultados concretos, sino a proporcionar a las personas las habilidades y los recursos necesarios para poder lograrlos de una forma distinta, fortaleciéndose así su espíritu crítico y creativo.	El estudiante debe darle un uso diferente a las herramientas del aprendizaje, para ampliar su visión de la sociedad a partir de su espíritu crítico y creativo.

Cuadro 3. Tercera entrevista.

Entrevistado 3	Teoría	La investigadora	
Espacio adecuado	El entrevistado no reporto.	El entrevistado no reporto.	El entrevistado no reporto.
Espacio no adecuado	Da dolor hablar del taller 12 (hueco negro) por el estado tétrico en que se encuentra, sin embargo, los estudiantes lo transforman, lo convierten en un espacio mágico, lúdico, y transcendental, pero no es lo ideal de lo que se requiere.	Pavis: El límite entre el juego y el no juego es definido por cada tipo de representación y escenario; a partir del momento en que el espectador atraviesa el umbral de la sala, abandona su papel de mirador para convertirse en alguien que participa.	ETransformación del espacio desde lo no adecuado hacia lo adecuado, valiéndose del juego y de la magia del espectáculo teatral.

Entrevistado 3	Teoría	La investigadora	
Aprendizaje teatral	Si el espacio tuviera todas las condiciones indiscutiblemente la formación del estudiante sería sumamente trascendente e importante, de esta manera considero que obteniendo espacios adecuados para la praxis teatral esto daría más posibilidad, sin embargo, las dificultades hay que superarlas.	Pérez: mediante la educación dotamos a las personas de estrategias y herramientas necesarias para fortalecer las características propias de cada uno,... fortaleciéndose así su espíritu crítico y creativo.	No es lo ideal pero se puede profundizar y fortalecer el aprendizaje pese a tener espacios que realmente dan pena contar con ellos, teniendo la posibilidad de enaltecer los principios del pedagogo que egresa de la universidad.

Saturación de las entrevistas

Espacios adecuados

Las actividades se limitan a realizar puestas en escena en el taller doce (teatro de cámara) en el jardín y en el cafetín del Pueblo.

Es necesario un salón con un buen piso, un buen baño que funcione, un aire acondicionado, una buena acústica. El espacio adecuado debería ajustarse a los espacios convencionales de teatro.

Son espacios adecuados para cierto tipo de montajes; pero no es la totalidad. El espacio adecuado se corresponde con la propuesta estética que se plantee en la dirección; pero ideal es conocerlos todos. El entrevistado refiere el espacio adecuado desde la comodidad para el actor.

Espacios no adecuados

Lo ideal sería contar con los espacios adecuados, aunque no se tengan eso conlleva a improvisar de la mejor manera. Se podría decir que a pesar de las carencias, lo que motiva a trabajar es la creatividad que tenga el docente y los estudiantes en esos espacios no adecuados. Da dolor hablar del taller 12 (hueco negro) por el estado tétrico en que se encuentra, sin embargo, en la clase lo transforman, lo convierten en un espacio mágico, lúdico, pedagógico.

Spinetta (1968) citando a Artaud expresa: "El espacio narrado, que es el espacio que se reconstruye a través de la palabra (la relación del actor con el relato, la descripción)" (p.66).

El espacio no adecuado obliga a improvisar y a veces no corresponde con la propuesta estética planteada. El entrevistado valora la creatividad ante el espacio no adecuado transitándolo hacia lo adecuado, valiéndose del juego y de la magia del espectáculo teatral.

Aprendizaje teatral

El espacio incide directamente en la formación. Si el espacio para el aprendizaje tuviera todas las condiciones, indiscutiblemente la formación del estudiante sería sumamente trascendente e importante, de esta manera se considera que obteniendo espacios adecuados para la praxis teatral esto daría más posibilidad, sin embargo, las dificultades hay que superarlas.

Alberti (2011) refiere que si bien es cierto que se han obtenido valiosos resultados en los estudiantes, aún sigue estando latente la posible capacitación en espacios físicos adecuados para obtener el nivel profesional que corresponde a los estudiantes de Artes Escénicas.

Pérez (2008)

... mediante la educación dotamos a las personas de estrategias y herramientas necesarias para fortalecer las características propias de cada uno,... Estas estrategias y herramientas no deberían estar dirigidas únicamente a lograr unos resultados concretos, sino a proporcionar a las personas las habilidades y los recursos necesarios para poder lograrlos de una forma distinta, fortaleciéndose así su espíritu crítico y creativo (p.154)

Muy a pesar del talento que muestran como resultado los estudiantes en sus obras, durante el proceso dichos, dispersan la atención y la concentración por las condiciones en que se encuentra el espacio, siendo éstas necesarias para un aprendizaje efectivo.

CONCLUSIONES

Tuvo como objetivo la investigación estudiar el aprendizaje de la práctica teatral desde los espacios que ofrece el Programa de Artes Escénicas, del Instituto Pedagógico de Caracas, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Es importante destacar que el arte y la universidad, el currículo del arte y el espacio académico (estructura física) forman parte del aprendizaje de la expresión artística universal, ya que integran las distintas disciplinas del conocimiento humano que parten de la sensibilidad y del contexto sociocultural de cada estudiante dentro de su casa de estudio.

La estructura física de la universidad es esencial para las actividades prácticas de la carrera de artes escénicas y el desarrollo requerido para la formación docente en este sentido. El espacio adecuado es aquel que se corresponde con la propuesta estética que se plantee en la dirección artística. Más allá de esta visión, en la academia se precisan

de otros espacios que podrían llamarse adecuados para el aprendizaje, por ejemplo un salón con un buen piso, un buen baño que funcione, un aire acondicionado y una buena acústica.

El espacio adecuado debería ajustarse, también, a las propuestas convencionales para el aprendizaje del artista docente desde la comodidad creativa del mismo. Otra posibilidad es el uso de espacios no convencionales los cuales responden a nuevos modos de producir espectáculos, en donde la dificultad de la programación de salas es un tema menor. Con el uso de estos espacios la escenografía no se articula con la puesta en escena propuesta estrictamente por el texto dramático, sugiere un imaginario creativo espacial mucho más amplio.

Para el aprendizaje teatral práctico en el espacio incide directamente en la enseñanza, si el espacio tuviera todas las condiciones ideales indiscutiblemente la formación del estudiante sería sumamente transcendental. Sin embargo, las dificultades hay que superarlas transformándolas en recursos óptimos y creativos. La responsabilidad institucional sería proveer al aprendiz de todo lo necesario que connote la adquisición idónea de los conocimientos que él requiere para su formación especializada.

REFERENCIAS

- Alberti, L. (2011) Arte en la universidad, un desafío epistémico. Facultad de Artes, escuela de artes visuales y diseño gráfico. Departamento de teoría e historia. Universidad de los Andes. <http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/laAdearte/article/view/15128>
- Álvarez, P. (2011) Aprender vida y obra de grandes personajes de la pedagogía a través de una yincana histórico educativa. Revista del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios en materia educativa, 6

- Berman, M. (2013) Teatro en el borde. La ruptura de los verosímiles. Buenos Aires: Biblos. Texto dramático y espacios no convencionales. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación N°XXIV
- Muñoz, F. (2010) Enciclopedia de Conceptos. Creatividad. <https://concepto.de/creatividad-2/>
- Muñoz, F. (2010) Espacio escénico, Espacio teatral, Teoría Teatral. <https://arteescenica.wordpress.com>
- Pavis, P. (1990). Diccionario del teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. Edic. Paidós. Barcelona. Buenos Aires, México
- Pérez, J y Gardey, A. (2008). Definición de didáctica. <http://definicion.de/didactica/>
- Spinetta, L. (1968) El Teatro de la Crueldad. Edic. Erick Bentley. Francia