

CARRERA DE
PEDAGOGÍA DE LAS ARTES
Y LAS HUMANIDADES

TEATRO
robert orozco

CURSO DE TEATRO

EL TEATRO EN LA EDUCACIÓN

- El teatro en la infancia es una de las mejores formas de expresión, diversión y desarrollo.
- La dramatización influye positivamente en la expresión corporal y gestual.
- El teatro en el aula de clase es una de las actividades que más puede contribuir al desarrollo del niño y del joven.
- Orientado hacia el conocimiento, será la base fundamental para su libre expresión y descarga de su fantasía, emotividad y sensibilidad.
- **El teatro ayuda a los niño/as en: (...)**

IMPLICACIONES DEL TEATRO EN LA DIMENSIÓN AFECTIVA

- El teatro es una actividad educativa que implica el desarrollo de la personalidad en el que se ejercita al niño en el trato social y observación del carácter.
- Contribuye a la formación y cultivo de la cultura y, por ende, de su sensibilidad.
- Implica también la formación espiritual del niño para cultivar su vida en sociedad.
- Las relaciones interpersonales y el contexto en que vive y se realiza como persona, son fundamentales para el progreso.
 - La identidad personal.
 - La cooperación y participación.
 - La expresión de afectos.
 - La autonomía en el ser.
 - La felicidad individual.

IMPLICACIONES DEL TEATRO EN LA DIMENSIÓN PERSONAL

- El teatro tiene implicaciones de carácter eminentemente personal porque permite un desarrollo de la personalidad en el niño que está en proceso evolutivo y de aprendizaje.
- Participación a nivel personal.
- Participación colectiva e interacción con el otro.
- Participación a nivel de la comunidad.

IMPLICACIONES DEL TEATRO EN EL TRABAJO Y DESARROLLO ENTRE IGUALES

- Ya a partir de los cuatro años, los niños se familiarizan con ciertas responsabilidades vinculadas a los quehaceres elementales de la casa o la escuela que los padres o maestros le asignan y les permiten realizar según su edad.
- “El aprendizaje cooperativo y colaborativo son dos metodologías útiles para desarrollar habilidades sociales, afectivas y cognitivas en la sociedad del conocimiento” *Macarena Guerra (2012)*.
- Cada niño expresa sentimientos de pertenencia no solo hacia los objetos sino también con los seres que ama o con los que comparte más tiempo.

IMPLICACIONES DEL TEATRO EN LA COMUNICACIÓN

- Es a través del arte de la comunicación teatral que percibimos los conocimientos y podemos concebir con mayor responsabilidad la tarea que nos permite socializar y establecer mejores relaciones con los otros.
- La comunicación teatral expresa todo lo relacionado con el desarrollo de valores, como el trabajo en equipo y el esfuerzo y la disciplina que implica trabajar en grupo.
- Es necesario escuchar y ser escuchado, tener conciencia del propio cuerpo en el espacio y de su dominio, el desarrollo del pensamiento y el control de sus emociones.
- La comunicación teatral permite mejorar la capacidad del habla y de la escucha a partir de la dialoguicidad del texto y el desarrollo de la imaginación creadora.

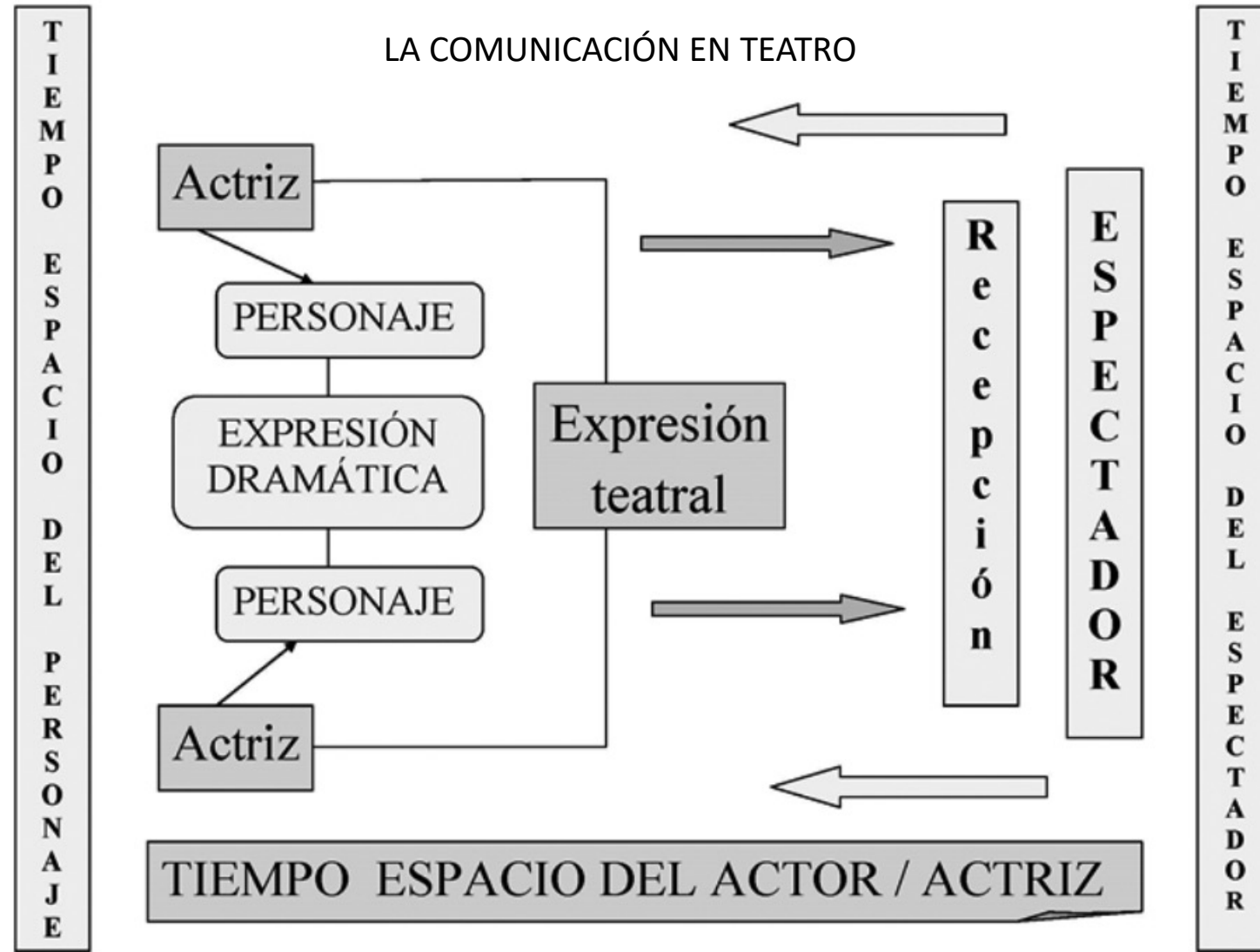
ASPECTOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN TEATRAL

- Podríamos decir que el teatro parte de la combinación de dos procesos de expresión: **la dramática**, que se sitúa en la esfera de la vida en tanto supone desempeño de roles, y **la teatral**, que se sitúa en la esfera del arte en tanto implica una convención mediante la cual una persona asume el rol de actriz y la otra el de espectadora.
- El **hecho teatral** se asienta en ese proceso de doble articulación mediante el cual un conjunto de personas replican un mundo dramático sobre un lugar llamado **escena** y ante un público que contempla la réplica, la representación.
- Entre ese conjunto de personas tienen especial relevancia los **actores** y las **actrices**, que replican la conducta de personajes, es decir de las personas que habitan ese mundo dramático replicado.

ASPECTOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN TEATRAL

EL TEATRO EN LA EDUCACIÓN

TEATRO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

- El potencial educativo en el teatro se puede apreciar desde sus orígenes: mitos, rituales, religión, tradición oral, etc.
- En la edad media el teatro cumple una función didáctica envuelta en imágenes místicas para transmitir la doctrina de la iglesia a un pueblo que en su mayoría era analfabeto.
- “Surgió así con el drama litúrgico una nueva corriente teatral que se mantuvo a lo largo de los siglos hasta el presente” (*Mane Bernardo, 1977*).
- En Latinoamérica durante el periodo de colonización la representación del Corpus Christi, los reyes Magos y algunos Autos Sacramentales formaron parte de esa educación religiosa, conservada hasta nuestros días.

EL TEATRO EN LA EDUCACIÓN TEATRO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

- Un antecedente importante que nos remite a la acción del teatro como herramienta pedagógica directamente en la escuela, corresponde a *Caldwell Cook en Cambridge (1917)*.
- Cook plantea estas tesis: 1) El juego es el medio natural de aprendizaje. 2) La educación natural se realiza a través de la práctica y no por la instrucción.
- Implementa el teatro como medio lúdico y educativo para el estudio de las diferentes asignaturas de la escuela, “aprender haciendo”.
- “Cuando el docente recurre al teatro como una herramienta pedagógica, democrática y cooperativa, incentiva la responsabilidad, el respeto, y la tolerancia de sus alumnos y alumnas, por lo que estaría determinando un medio idóneo para fomentar estas actitudes en el grupo” (*Igor Martínez, 2010*).

EL TEATRO EN LA EDUCACIÓN DESARROLLO DEL TEATRO ESCOLAR

- En sentido general podemos afirmar que el teatro escolar no ha tenido un desarrollo importante en la mayoría de nuestros países latinoamericanos.

Factores que impiden el desarrollo del teatro escolar:

- Es vista simplemente como una actividad complementaria que promueve la recreación y sirve para los actos de la planificación escolar.
- Pocos profesionales tanto del mismo teatro como de la educación que se dedican a esta materia.
- Son muy pocos los artistas del teatro y hacedores culturales que poseen una vocación orientada hacia el campo educativo.

Según Araque, (2009): *“La educación artística en nuestros países no es prioritaria, no es importante, pues no satisface las necesidades fisiológicas primarias y sin ella se puede subsistir”.*

EL TEATRO EN LA EDUCACIÓN TEATRO ESCOLAR, TEATRO INFANTIL

- El teatro escolar no deja de ser infantil.
- Es escolar porque se representa en la escuela y se funde con los valores que promulga la misma. Cuando este ejercicio se realiza fuera de este ámbito, promovido por compañías teatrales, fundaciones o casas de la cultura entonces podremos remitirnos al teatro netamente infantil.
- En nuestras escuelas se necesita un teatro que se adecúe a las necesidades del maestro, del niño, del aula.