

TEATRO Y RELACIONES DE CONVIVENCIA

LIDIA MERCEDES OVIEDO BOTINA

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2013**

TEATRO Y RELACIONES DE CONVIVENCIA

LIDIA MERCEDES OVIEDO BOTINA

**Trabajo de Grado presentado como requisito para optar el título de
Licenciada en Artes Visuales**

**Asesor:
PABLO SANTACRUZ
Maestro en Artes Visuales**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2013**

Las ideas y conclusiones aportadas en el siguiente trabajo son responsabilidad exclusiva del autor.

Artículo 1 del Acuerdo 324 de Octubre 11 de 1966, emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de Aceptación:

Firma del presidente de tesis

Firma Jurado

Firma Jurado

San Juan de Pasto, agosto de 2013

AGRADECIMIENTOS

La autora agradece infinitamente:

A Dios por posibilitar, en mi ser, luz y alegría para poder alcanzar este hermoso sueño.

A la universidad de Nariño, por darme la oportunidad de crecer positivamente en mi formación como docente.

A los directivos, docentes, estudiantes y demás estamentos de la I.E.M. Chambú de Pasto, por su colaboración en estos procesos educativos que han culminado con éxito.

A los profesores de la Facultad de Artes, quienes me enseñaron e instruyeron como educadores valiosos para la formación de profesionales del mañana.

A las familias; Oviedo Botina; Guerrero Delgado y Onofre Gómez mis más sinceros agradecimientos por su atención y apoyo en la culminación de mis estudios.

DEDICATORIA

A mis padres, Eduardo Oviedo, María Botina.

A mis hermanos David y Mabel,

*Quienes me dieron fuerzas para culminar
exitosamente mis estudios.*

A Sarita, quien es mi luz y mi alegría;

*A Camilo Guerrero, por ser mi angelito guardián
en mi proceso de formación.*

Mercedes Oviedo

RESUMEN

La investigación Teatro y Relaciones de Convivencia, realizada en la Institución Educativa Municipal Chambú de Pasto, permitió identificar, comprender y asumir las necesidades afectivas del estudiante. Esta propuesta generó talleres expresivos y creativos que hicieron descubrir, narrar y expresar experiencias de vida mediante acciones dramáticas. De esta manera, el teatro, los monólogos y, complementariamente, los juegos, la pintura y el dibujo, ocasionaron en el estudiante fortalezas que le llevaron a tocar corazones y esperanzas, y a descubrir cualidades entre compañeros que tendían a ser desconocidas en este centro educativo. Es decir, la expresión corporal y gestual permitió que aquellas sobresalgan a través de acciones reflexivas orientadas a valorar la vida de cada ser humano.

ABSTRACT

Theatre Research and Coexistence Relations, held at the Municipal Educational Institution Chambu of Pasto, helped to identify, understand and cope with the emotional needs of the student. This proposal generated expressive and creative workshops that were discovered, narrate and express life experiences through dramatic actions. Thus, the theater, monologues and additionally, games, painting and drawing, resulted in the student strengths that led him to touch hearts and hopes, and to discover qualities among peers who tended to be unknown in this school. Words, body language and gestures allowed these protrude through reflexive actions oriented to value the life of every human being.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	15
1. LA CONVIVENCIA.....	23
1.1 LA EXPRESIÓN EN LA CONVIVENCIA.....	23
1.1.2 El personaje expresa y recrea la convivencia en el aula y fuera del aula.....	27
1.1.3 El cuerpo habla y hace descubrir la identidad.....	41
1.2 TEATRO Y CONVIVENCIA.....	51
1.2.1 La mirada y el gesto hacen crecer tu forma de ser.....	53
1.2.2 Explorar mi amistad mediante acciones en el aula.....	64
2. HISTORIAS DE VIDA.....	70
2.1 RECORDANDO EXPERIENCIAS DE VIDA DESDE LA EXPRESIÓN CORPORAL.....	71
2.2 INHIBICIONES Y DESINHIBICIONES.....	81
2.2.1 Temores en el aula:.....	82
2.2.2 Convivir y sonreír me llevaron hacer feliz.....	87
3. PROTAGONISTAS E IMPLICACIONES DE UNA PROPUESTA TEATRAL.....	94
3.1 COMUNICANDO LAS EXPERIENCIAS DEL TEATRO EN EL AULA	94
3.2 VALORES DESEMPEÑOS Y LIBERTAD PARA MOSTRAR LO QUE SOMOS.....	108
CONCLUSIONES.....	119
RECOMENDACIONES.....	122
BIBLIOGRAFÍA.....	123
ANEXOS.....	127

LISTA DE FIGURAS

		Pág.
Figura 1.	Socialicemos intereses colectivos. Estudiantes Grado 7-1.	25
Figura 2.	Actividad, Resolvamos indiferencias. Estudiantes Grado 8-2. .	26
Figura 3.	Ejercicio, Yo soy como un espejo. Estudiantes Grado 7-1.....	29
Figura 4.	Ejercicio, Yo soy como un espejo. Estudiantes Grado 7-1.....	29
Figura 5.	Comunicando realidades en el aula. Estudiantes. Grado 7-1 ..	31
Figura 6.	Teatralidades desde los problemas. Estudiantes, Grado 7-1..	33
Figura 7.	Taller Recreando y conviviendo fuera del aula. Estudiantes, Grados 7-1 y 8-2.....	35
Figura 8.	Historia de Brayan de Dios. Estudiante, Grado 8-2.....	38
Figura 9.	Facsímil de historia de vida. Estudiante Brayan de Dios, Grado 8-2.	39
Figura 10.	El cuerpo habla y hace descubrir la identidad. Estudiantes, Grados 7-1 y 8-2.....	43
Figura 11.	El cuerpo habla y hace descubrir la identidad. Estudiantes, Grados 7-1 y 8-2.....	44
Figura 12.	Improvisaciones teatrales fuera del aula. Estudiantes, Grado 7-1.	47
Figura 13.	La oscuridad me hace imaginar, crear y observar mi expresión. Estudiantes, Grado 7-1.....	49
Figura 14.	Trabajo estudiante Viviana Jojoa. Mi expresión creativa frente a la oscuridad. Grado 7-1.	50
Figura 15.	Estudiante Marilyn Flórez Grado 8.2.....	54
Figura 16.	Estudiantes. Grado 8.2.....	55
Figura 17.	Estudiante Gloria Portilla. Grado 8.2.....	56
Figuras 18 y 19.	Ejercicio Con el gesto te conozco y me conoces. Estudiante, Marilyn Flórez. Grado 8-2.	56
Figura 20.	Taller la distancia y la confianza Estudiantes. Grado 8-2.....	60
Figuras 21 y 22.	Taller maquillaje hablado. Estudiantes Grado 7-1.....	62

Figura 23.	Taller maquillaje hablado. Estudiante Karol Villota. Grado 7-1.	64
Figura 24.	Estudiantes Grado 7-1.....	65
Figura 25.	Estudiantes Grado 7-1.....	66
Figura 26.	Estudiantes Grado 7-1 y 8-2.....	66
Figura 27.	Un hombre rodeado de sentimientos femeninos. Estudiantes, Grado 8-2.	68
Figura 28.	Taller. Acéptame como soy conociendo mis errores. Estudiante Katherine Yandar. Grado 8-2.....	73
Figura 29.	Facsimil historia de vida. Estudiante Katherine Yandar grado 8-2.	74
Figura 30.	Monólogo teatral. Estudiante Derlin del Campo, Grado 7-1.	76
Figura 31.	Facsimil historia de vida. Estudiante Derlin del Campo, Grado 7-1.	77
Figura 32.	Acción: La bufanda es un problema. Estudiantes, Grado 8-2. .	79
Figura 33.	Acción: La bufanda es un problema. Estudiantes, Grado 8-2. .	81
Figura 34.	Expresión oral. Estudiantes, Grado 8-2.	82
Figuras 35 y 36.	Experiencias de vida individual y colectiva. Estudiantes Grados 7-1 y 8-2.....	84
Figura. 37.	Brindando confianza y afecto. Estudiantes Grado 8-2.	86
Figura 38.	Lazarillo vendado. Estudiantes, Grados 7-1 y 8-2.....	88
Figura 39.	Jugango valoro a mis compañeros. Estudiantes, Grado 7-1.	90
Figura 40.	Expresando lo que somos. Estudiantes, Grado 7-1 y preescolar.	91
Figura 41.	Narración del cuento: Caperucita roja no meconoces.....	92
Figura 42.	Experiencias desde el Teatro. Estudiante Johana Onofre, Grado 7-1.	95
Figura 43.	Experiencias desde el Teatro. Estudiante Daniel Melo, Grado 7-1.	97
Figura 44.	Experiencias desde el Teatro. Estudiante Edwin Solarte, Grado 7-1.	98
Figuras 45 y 46.	Coreografía y socialización de valores. Estudiantes, Grados 7-1 y 8-2.....	99

Figura 47.	Monólogo La desobediencia a mis padres. Realizado en la I.E. San Francisco de Asís. Estudiante Derlin del Campo, Grado 7-1.	100
Figura 48.	Facsímil de preguntas y experiencias en la I.E. San Francisco de Asís. Estudiante Stefani Jurado, Grado 8-2.....	102
Figura 49.	Facsímil de preguntas y experiencias en la I.E. San Francisco de Asís. Estudiante, Stefani Jurado, Grado 8-2.	103
Figura 50.	Relato estudiante de la I. E. San Francisco de Asís. Marcela Martínez. Grado 9-2.	104
Figura 51.	Ejercicio Imitando un espejo. Estudiantes Chambú y San Francisco de Asís.	105
Figura 52.	Socialización de experiencias de vida. Estudiante Vanesa Cerón. Grado 7-2.....	106
Figura 53.	Socialización de experiencias de vida. Diana Cañares. Estudiante I.E.M. Chambú. Grado 7-1.	107
Figuras 54 y 55.	Actividad Aplaudiendo te mueves como el nueve. Estudiantes. Grados 7-1 y 8-2.	109
Figura 56.	Coreografía. Estudiantes. Grados 7-1 y 8-2.....	110
Figura 57.	Obra teatral Desde los cielos te cuido. Estudiantes. Grados 7-1 y 8-2.....	112
Figura 58.	Recital Experiencias de vida. Estudiante de la I.E. Champagnat Valentina Gómez. Grado 8-3.	113
Figura 59.	Facsímil de reflexiones padres de familia. Evento cultural Valores, desempeños y libertad para demostrar lo que somos.....	116
Figura 60.	Explicación del evento cultural en la I.E.M. Chambú.	117

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Presentación teatral en la institución san francisco de asís	128
Anexo B. Teatro y relaciones de convivencia.....	130
Anexo C. Tema: teatro y valores.....	132
Anexo D. Formato diario de campo	133

GLOSARIO

DIALÉCTICA: Se refiere al diálogo y discusión mediante el intercambio de razonamientos y argumentaciones, que intentan descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de argumentos contrarios y semejantes entre sí.

KINESTESIA: Es el sentido de la orientación óptica, gustativa, táctil, olfativa y de coordinación. Se trata, en definitiva, de las sensaciones que se transmiten de forma continua desde todos los puntos del cuerpo a los centros nerviosos.

PROXÉMICA: describe las distancias medibles entre las personas mientras estas interactúan entre sí. Esto deriva del vocablo proximidad y corresponde a la distancia social entre los participantes del diálogo.

TEATRO: La etimología de teatro proviene del griego "theatron", que significa "lugar para ver" o "lugar para contemplar". Entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo, en Grecia ya se representaban dramas sobre la muerte y la vida, usando máscaras durante la dramatización.

El teatro, es una rama de las artes escénicas, que consiste en la representación o actuación de historias frente a un público, usando para estos fines el habla, gestos, la mímica, la danza, la música y otros elementos.

TEATRO DE LA LIBRE EXPRESIÓN: es la capacidad que tiene el ser humano para expresar sus sentimientos, problemas e historias de vida sin tener presente como máxima autoridad las exigencias de un director teatral, de esta manera todo aquel que haga parte de este Teatro de la Libre Expresión libera por medio de la espontaneidad, el juego, el dominio del lenguaje y los personajes, esas realidades conocidas-desconocidas, lo visible-invisible, lo permitido y prohibido de su vida, para que así, la sociedad reflexione y dé sus propios argumentos a las situaciones cotidianas que se presentan en el diario vivir.

CONVIVENCIA: es la construcción de un ambiente en un determinado espacio, donde se presencia intercambio de ideas, miradas y diálogos. Estos generan un rol y función en las actitudes, comportamientos y valores que desarrolla cada persona en un grupo, orientándolos a descubrir sus capacidades de comunicación con los otros. La convivencia desde el teatro fortalece corazones y la forma de ser de cada individuo, valorando pero a la vez cuestionando todo su entorno, así, le permite desarrollar sus capacidades expresivas generando interrelaciones cotidianas entre objetividades y subjetividades mediante un escenario pedagógico-social, que conduce a planificar sus experiencias de vida.

INTRODUCCIÓN

En la investigación Teatro y Relaciones de Convivencia se observó la forma cómo se comporta y desempeña el estudiante dentro y fuera del aula, conociendo en sus relaciones entre compañeros. A partir de lo anterior, se comprendieron sus situaciones de vida, haciendo referencia a la forma de actuar dentro del ambiente escolar.

Respecto a lo mencionado, es oportuno dar a conocer que en los estudiantes se observaron las dificultades afectivas y emocionales. Cabe decir que dentro de sus conflictos escolares es pertinente la herramienta del teatro, para identificar desde él las relaciones de convivencia, porque en esta y en sus talleres se integran y generan ideas oportunas entre el colectivo de individuos.

De esta manera, los estudiantes, cuando reflexionan sobre sus vivencias, buscan desde su sentir para proponer mejores formas de pensar; por esto el juego teatral cumple la función de abrir espacios para el diálogo, la paz y una convivencia amena que encamina al individuo a desarrollar un sentido crítico y propositivo de su existir, proyectándolo de manera positiva para que su vida tienda a ser plena en todas sus variantes. Así mismo, los espacios teatrales llevan a que el estudiante participe activamente, haciendo de la vida el medio por el cual crece su personalidad, su vida comunitaria, su opinión crítica y profunda sobre aspectos culturales, políticos, religiosos, económicos, etc.

Teniendo presentes estas afirmaciones, el problema que atañe a esta investigación partió desde cómo el teatro fortalece las relaciones de convivencia de los niños y niñas de la Institución Educativa Municipal Chambú, en la cual se observa que las dificultades que presentan dentro del aula son causa de no tener la posibilidad de entablar diálogos que los encaminen a ambientes más recíprocos, además de una mala información respecto a la libre expresión, neutralizada por la forma en que algunos participantes sólo buscaron supremacía frente a los demás.

Ante esto, es necesario decir que todas las personas, sin importar aspectos sociales y económicos, llevan consigo un problema que contar, ocasionado por comportamientos que atropellan el verdadero sentir y expresar humano. En este orden de ideas, dichos problemas, sean personales, familiares o sociales, están en constante aumento; su causa varía entre la poca comunicación que existe entre

padres, tíos, docentes, amigos. Aquí, y hablando en grandes proporciones, se da prioridad al consumo, el individualismo que dejan a un lado un derecho que toda persona posee y es vivir dignamente; igualmente, la falta de comunicación es producto de la pobreza y desempleo que aqueja el país, siendo estos los factores que enajenan a las personas, a las que les importan más sus necesidades físicas que, obviamente, son imprescindible, como los alimentos, el vestir, la salud y la educación, pero cuando se convierten en una obsesión de consumo lo único que se genera es hambre y pobreza espiritual. Cuando esto se corrobora socialmente, hace que las personas sean tímidas, desconfiadas y con pocas expectativas de vida. Por eso que la expresión artística, como manifestación propia, es innegable para el individuo; posibilita, desde sus diferentes ramas o lenguajes, que el estudiante exprese sus sentimientos y pensamientos con miras a compartirlos desinteresadamente, logrando desde esos espacios de diversión corporal y espiritual la solución de conflictos ante este mundo que día tras día se marchita.

Dicho esto, se debe recalcar que los estudiantes tuvieron dificultades con sus compañeros porque no hay confianza entre el grupo, ni tampoco el docente, en muchas ocasiones, ve ese acontecimiento como algo trascendental para llevarlo a estudio. En este sentido, los ejercicios y juegos teatrales posibilitan, en primera instancia, darles confianza y seguridad para expresarse, logrando de ello un equilibrio emocional y espiritual, pero también una razón fuerte desde la crítica.

Por eso se toma a Lucía Jiménez, quien afirma que hace siete años estudia el uso del tiempo libre, los hábitos de cada individuo y lo que le sucede al público cuando observan las obras de teatro. Ella analiza si el personaje logra cambiar sus sentimientos, después de abandonar la sala; observa los procesos de comunicación y estimulación en el teatro; si hay lúdica, juego, expresión e imaginación, con el fin de que los espectadores se integren más en las escenas y transmitan un buen mensaje: cambiar su sentimiento para que así se sienta a gustos con la obra; finalmente; si el uso del tiempo libre sea bien aprovechado, tanto para el actor como para el espectador.

Se debe agregar que el sentimiento es la conexión más grande dentro de una actuación, porque allí el actor y el espectador comunican sus emociones y retroalimentan sus conocimientos, para que el asistente, después de terminar la función, llegue a su hogar y transmita a sus hijos el significado y la importancia de expresarse para los demás; y así también los estudiantes perderán ese miedo a la comunicación con otras personas. Debido a esto, la expresión corporal es la más significativa dentro del teatro, pues ayuda al actor a expresar sus emociones y sentimientos fortaleciendo en él la libertad, y distinguiendo en el estudiante sus

gestos, la risa, el llanto, y formar con estos términos y acciones un conjunto donde sienten y perciben emociones, con la realización de ejercicios imaginativos que trasformen sus historias de vida, siendo en los personajes el centro de su identidad personal. Según esto, Galia Sefchovich y Gilda Waisburd¹ proponen que la expresión corporal parte del entendimiento profundo del cuerpo y la persona como unidad que aprende, conoce, enseña, siente, percibe, intuye y expresa creativamente lo que sucede en su interior; y debe saber tomar del medio lo que necesita para fortalecerse y nutrirse física, emocional y espiritualmente. Asimismo, debe saber devolver las medias ideas, soluciones o recursos productivos y útiles, con base en lo que aprendió y se apropió con compromiso.

Al mencionar lo anterior, los estudiantes mediante sus expresiones, fortalecen su imaginación y creación demostrando su espontaneidad, donde el público se alimenta con estas emociones. Allí dejan huellas de sus vivencias y realidades, siendo el comportamiento en ellos único, porque en él han despertado su expresión personal, descubriendo sus verdaderos sentimientos. A partir de ello, la creatividad es muy importante dentro del teatro porque los estudiantes muestran sus habilidades creativas al imaginar sus papeles como protagonistas, espontáneamente van creando su vestuario y maquillaje a través de estas actividades realizadas. Aquí empiezan a formar grupos de trabajo en los que relacionan y socializan cada vivencia que les ha afectado en el lapso del tiempo. Por esta razón, Doménec Bañeres² afirma que, desde el punto de vista del desarrollo afectivo-emocional, el juego es una actividad que procura placer, entretenimiento y alegría de vivir, que permite expresarse libremente, encauzar las energías positivamente y descargar las tensiones. Es, además, refugio frente a las dificultades que el niño encuentra en la vida, pues le ayuda a reelaborar su experiencia acomodándola a sus necesidades, constituyendo, así un importante factor de equilibrio síquico y de dominio de sí mismo. Al retomar esto, el juego recrea y divierte desde lo afectivo, al ser humano, que se olvida por instantes de sus problemáticas y reviven las emociones positivas. Además, construye juegos desde la imaginación creativa, permitiendo que el estudiante actúe con libertad.

Respecto a ello, se muestra en el escenario el compartir y convivir dentro de un grupo, motivando al espectador a llevarse una buena imagen teatral, siendo los

¹SEFCHOVICH Galia; y WAISBURD Gilda. Expresión Corporal y Creatividad. 2ª ed. México: Editorial Trillas, 1996, p. 17.

²BAÑERES, Doménec. El juego como estrategia didáctica: Claves para la innovación educativa. Caracas: Editorial Laberinto Educativo, 2008, p.8.

estudiantes los responsables de su propia creación. Carlos Alberto Jiménez³ comenta al respecto que en la dinámica de los juegos se aprende a convivir y compartir espacios, a cuidar de los objetos lúdicos, a organizarse en democracia y prever ciertos valores, como la solidaridad, o descubrir perspectivas de cooperación, valores indispensables para encauzar las fuerzas de que se dispone, de manera que se sepa que no es bueno ser tan violentos y destructivos. De este modo, el juego lo aplicaron en el desarrollo de acciones espontáneas que permitieron revivir recuerdos del pasado de sus vidas y confrontarlos con la realidad actual. Por esta razón, se puede decir que cada niño se expresa desde sus necesidades sentimentales, siendo el protagonista que toma sus propias decisiones tanto dentro del aula como fuera de ella, donde con facilidad se integra y comparte ideas que crean en él actitudes de responsabilidad y compromiso, dejando a un lado sus dificultades. Su decisión es construir mensajes que transmitan algo diferente y significativo al espectador para que así las historias de vida de otras personas, como las de ellos mismos se transformen.

De acuerdo a ello, es importante valorar las cualidades de los estudiantes, siendo necesario recordar con ellos sus vivencias personales, las que llevan a identificar la problemática en sus vidas. Debido a esto, fue necesario reconocer en los alumnos los estilos de vida, tanto positivos como negativos, llevándolos a la reflexión y socialización desde el campo educativo. Dadas estas opiniones, el teatro y las relaciones de convivencia son los motores para coadyuvar en estos procesos de aprendizaje artístico, que siempre se enfocaron hacia la resolución de conflictos. Así, esos espacios dialécticos brindan un mejor dinamismo en el aula.

De esta manera, el objetivo principal fue analizar, desde el teatro, el fortalecimiento de las relaciones de convivencia de los niños y niñas de los Grados 7-1 y 8-2; de la misma forma los objetivos específicos permitieron explorar aspectos teóricos y contextuales relativos al desarrollo educativo de los estudiantes; además, se identificaron las situaciones vivenciales y relaciones de convivencia de los estudiantes a través del teatro. Por lo tanto, esto, en conjunto, generó una propuesta teatral con el propósito de afianzar las relaciones de convivencia entre los estudiantes. Así se alcanzan muchos logros para motivar y apreciar las formas de actuar de los estudiantes, se identifican sus dificultades dentro de acciones pedagógicas y lúdicas, que hacen crecer la autoestima moral y física del aprendiz, llevándolo a la comunicación grupal y visual; debido a ello,

³JIMÉNEZ, Carlos Alberto. *Recreación Lúdica y Juego*. Bogotá: Editorial Magisterio, 2004, p. 75.

dejan a un lado las peleas entre compañeros, porque estos espacios son utilizados en función de mejorar las relaciones de convivencia.

Esta investigación partió de las dificultades vivenciales de los estudiantes, siendo ellos unas personas que se aíslan de sus compañeros porque no les gusta compartir sus ideas. En ellos se observa su comportamiento individual y grupal, relacionado muchas veces con la falta de amor, afecto, cariño, comprensión. Muchos de los estudiantes, desde sus hogares, carecen de comunicación entre el núcleo familiar, lo cual los hace crecer como individuos desmotivados dentro de una sociedad. Por lo tanto, la investigación es desde el paradigma cualitativo, que se interesa en comprender la realidad de las personas. Se centra primordialmente en manejar y resolver sus problemáticas de orden social, conllevando a la persona a desarrollar una percepción amplia, también a ser íntegro en sus dinámicas sociales y, en suma a proporcionarle un pensamiento creativo. Esta labor metodológica hace que el individuo se desenvuelva correctamente, utilizando, desde su medio, con herramientas que le proporcionen resolver y reflexionar sobre variedad de problemas.

La investigación se centra desde el enfoque crítico-social; su estudio lo encamina hacia el desarrollo y desenvolvimiento humano. Se buscó generar impacto en la sociedad, a partir de la experiencia cotidiana del individuo. Este enfoque investigativo, aunque no da una solución inmediata a sucesos o problemas sociales, sí encaminó al estudiante a generar conciencia sobre anomalías y conflictos de orden público, considerando de ello que, mediante la reflexión, logró descubrir caminos de paz colectiva y de aprendizaje.

Por tal motivo, esta investigación se desarrolló desde la investigación-acción, porque pretende buscar soluciones a los problemas característicos en el ambiente escolar, y a partir de esto generar actividades de orden corporal que permitan la participación de los estudiantes, mejorando en ellos su rol como ser social. Por consiguiente, la teoría y la práctica, plasmadas desde los campos de acción, son eje fundamental para fomentar conocimientos y cambios en el individuo.

Para lograr dichos procesos investigativos, se utilizó como herramienta el diario de campo, donde se anotó todo tipo de conductas, preguntas, inquietudes, comportamientos, etc., también por medio de encuestas, observaciones visuales, entrevistas escritas, verbales y por medio de grabaciones audiovisuales y fotografías. Todo este material suministró información suficiente para describir, analizar e interpretar este resultado pedagógico.

En cuanto al contexto cultural en el que inscribe al grupo humano de esta investigación tenemos que la ciudad de San Juan de Pasto, desde su expresión artística, ha mostrado históricamente ser epicentro de grandes maestros en el campo de las artes. Entre ellos se tiene a Alfonso Zambrano como un gran representante en el Carnaval de Negros y Blancos; a la compositora Maruja Hinestroza; a Raúl Rosero Polo, reconocido compositor, arreglista y director de la orquesta “La Guaneña”. Igualmente a pintores como Manuel Guerrero, Homero Aguilar, Isaac Santacruz, Carlos Santacruz Mora, entre otros, cuyos trabajos son reconocidos en todo el mundo.

De igual manera, Pasto goza a plenitud de su evento magno, conocido como el Carnaval de Negros y Blancos, declarado como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 30 de septiembre de 2009; estas festividades se llevan a cabo desde el día 28 de diciembre al 7 de enero en las diferentes plazas de la ciudad y del Departamento de Nariño.

En lo atinente al contexto institucional involucrado, los procesos educativos y formativos consecuentes con la realidad integral del estudiante, que garantizan formar personas autónomas, críticas, responsables, cooperativas, investigadoras, éticas y comprometidas en las distintas áreas del conocimiento, con capacidad de decisión y en conexión total con la realización de trabajos comunitarios.

Por esta razón, la Institución Educativa Municipal Chambú de Pasto establece como misión ofrecer los niveles de: transición, básica, media académica y educación para jóvenes y adultos, fundamentada en principios éticos y morales, trabajados a través de procesos pedagógicos, sociales, culturales y ambientales. Su propósito es formar estudiantes competentes, críticos, reflexivos, autónomos y creativos para continuar con sus estudios superiores, haciendo buen uso de las nuevas tecnologías. De la misma manera, la visión institucional propone que es un escenario de formación intelectual humanista, democrático, pluralista, participativo, que impulsa a los estudiantes a explorar y aprovechar sus capacidades, actitudes y aptitudes para contribuir a la transformación de su medio con criterios axiológicos, tecnológicos y científicos, convirtiendo a los participantes en líderes dinámicos que busquen el bien común en un ambiente de sana convivencia.

Respecto a esto, se valoran los objetivos de la calidad de la Institución, que construye una comunidad educativa integrada por los padres de familia, los educandos, el personal administrativo y de servicios, quienes se proponen el desarrollo integral dentro de un estilo de educación humanística y crítica; que

considera al educando como una razón de ser de la institución y como el centro de su acción educativa y un líder de la sociedad pastusa y nariñense, que genere espacios pedagógicos y educativos para las vivencias de valores. A partir de ello, el perfil del educando propicia un individuo que optimiza su propio desarrollo, es un ser social, activo, singular, autónomo, analítico y trascendente, con capacidad de contribuir a la transformación de la realidad.

Otro aspecto importante para resaltar es el de los trabajos de investigación realizados desde el quehacer humano y que tienen relación con este informe, que muestran de manera amplia la aplicación y confrontación de teorías y realidades sociales que llevan a la educación a un campo de reflexión y socialización. Uno de estos trabajos se desarrolló en la ciudad de Pasto, con el título nombre de “El Teatro, una Estrategia Pedagógica para el Desarrollo de la Competencia Comunicativa Oral en el grado 5-3 de la I.E.M Santa Bárbara”, realizado por la estudiante Luz Ángela Rodríguez. En este, la autora expresa que los estudiantes de Quinto Grado deben participar en situaciones comunicativas en las que evidencian el uso de la anotación y la pertinencia articuladora; así, comprenderán que su voz es un instrumento único que les permite comunicarse según las situaciones en las que se encuentren. Respecto a lo anterior, la comunicación es el medio más grande que tiene todo ser para expresarse. En este caso, si a los estudiantes no se les proporciona esto, su facultad expresiva se verá abolida en el caos y sus relaciones interpersonales se verán siempre afectadas desde la aversión.

Obsérvese, además, investigaciones nacionales que presentan un ejemplo claro de estudios relacionados desde la expresión corporal y su desarrollo cognitivo, motor y espiritual. En el Trabajo de Grado “Proyecto de aula, expresión corporal y comunicación”, sede El Recreo, en el Municipio del Doncello – Caquetá, realizado por la estudiante Yinouison Quintana Quite en la Fundación Universitaria Católica del Norte, año 2012, se expresa que se pudo concluir que los estudiantes en su mayoría tienen un manejo corporal coherente con los mensajes que quieren dar. Además, que cuentan con un lenguaje de gestos propios, los cuales utilizan en gran parte de su cotidianidad; el significado de cada uno de estos gestos o señas se lo proporciona el estado de ánimo, las circunstancias y el momento en que los hacen; ya que algunos de estos gestos son utilizados para saludar y otros para agredir verbalmente a los demás, toman de sus vidas toda acción para transformarla en un acto dramático.

Ahora véase una investigación internacional que permite reconocer la importancia de manejar positivamente las problemáticas personales, familiares y sociales de los estudiantes. En este trabajo, “Educar para la Cultura y la convivencia en la Globalización,” realizado por José Gerardo Chacón Pernía en la Universidad Católica del Táchira, Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, concluye que la paz es un punto concéntrico en el que fluyen pensamientos divergentes, pero que se entrelazan cuando hablan de ella; aquí se unen formando un solo objetivo y es construir paz desde la convivencia. Sin lo anterior es imposible verse a sí mismo como un individuo que piensa abiertamente; sin aquello el otro no existe. Por tal razón, esta propuesta se encamina a generar, desde la paz y el diálogo, un modelo de convivencia que deje huellas para el futuro. Esta investigación procuró proporcionar a la educación, desde cualquiera de sus campos, un aporte teórico y fuerte en la adquisición de saberes que buscan, desde lo múltiple y diverso, un pensamiento que converja hacia la resolución de problemas dentro y fuera del aula.

En síntesis, se puede decir que cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Municipal Chambú de Pasto identifica sus actos creativos y expresivos, y con el transcurso del tiempo observarán sus cambios en las actitudes del comportamiento, siendo ellos los transformadores, con una buena integración y participación en todo su orden socio cultural.

1. LA CONVIVENCIA

1.1 LA EXPRESIÓN EN LA CONVIVENCIA

Desde esta investigación se realizó talleres de creación y expresión que permitieron en los estudiantes contar, narrar y transmitir mediante expresiones corporales sus situaciones afectivas, emocionales, económicas y de encuentro con el otro, al hablar de expresión en la convivencia es nutrirse el estudiante de cualidades, valores y de acción que hicieron conocer en ellos un ambiente agradable, donde el participar, compartir y dialogar los condujo a contar experiencias desde lo escolar para expresarse el estudiante llevó a cabo un proceso mediante talleres artísticos, donde fue importante darles a conocer por qué se desarrollaban dichos talleres, esto hizo que el estudiante razone y comprenda el significado tan importante que tenía la expresión. Al hablar de expresión se hizo comprender al estudiante que era liberar lo negativo de sus vidas, contando porque les sucedían estas problemáticas como agresión, desorden, maltrato verbal y físico; esto permitió que ellos descubrieran con esta toma de decisiones expresarse libremente. Fue así como diferenciaron la expresión desde una convivencia tranquila. Tenemos el concepto de la estudiante Marilyn Flórez* quien afirmo:

La expresión para mi es demostrar quién soy ante los demás, dejando buenas actitudes en su memoria, que cuando me miren en la calle me recuerden por lo que hice o dije.

Esto fue como se llevó acabo e hizo descubrir en el estudiante los potenciales y ganas de hacer las cosas, al hablar de teatro como mejoramiento de las relaciones de convivencia estos términos pueden abarcar un fin de significados pero desde lo emocional y afectivo el teatro fue esa luz de entrega de trabajando desde las vivencia del estudiante, y a media da que iban descubriendo sus necesidades trasmitían la realidad que estaban pasando en el aula, esto hizo y condujo a buscar estrategias que hicieran descubrir esas problemáticas. Para ello se trabajó infinidades de talleres, los más importantes se los transcribió en esta investigación los que permitieron y dejaron huellas en el estudiante; a partir de estas experiencias no se hizo al alumno perfecto, único e interpretable en su libertad al contar, narrar y enfrentarse a un grupo, pero si se hizo de él un ser autentico,

* Entrevista estudiante grado 8-2. Pasto, 2010.

espontaneo, con autonomía a decir si puedo participar, si me puedo relacionar y si puedo demostrar mis valores en el grupo, esto hizo ubicar esta investigación en conocer y reconocer la debilidad e inquietud del estudiante, desde una pedagogía participativa, social y comprensiva.

1.1.1 Convivir, participar y sonreír en el juego fortalecen en los estudiantes su manera de ser. En el desarrollo de las actividades, los procesos de aprendizaje explicados dentro y fuera del aula llevaron al estudiante a convivir y participar en su entorno, esto permitió en el educando enfrentarse a sus problemáticas mediante acciones espontaneas, siendo el juego lo fundamental para mostrar su imaginación y descubrir en ello personajes, que los llevaron a manifestar la necesidad de participar, sonreír y tener un buen manejo adecuado de diálogo. De esta manera, dieron a conocer que en el aula de clases se presentaban malos entendidos como falta de interés por participar en las clases y desde esto se desmotivaban porque no se comprendían entre compañeros, y la falta de entusiasmo no les permitía expresarse libremente. Respecto a estas situaciones, el estudiante se relacionó mediante la expresión y el juego compartiendo sentimientos, habilidades y encuentros con los cuales realizaron acciones como muecas, risas, gritos, llantos, etc., con estas muestras los estudiantes observaron que desde el juego pudieron recordar su infancia y cómo la recreaban desde sus palabras, y así, conllevarla a la participación, la sonrisa y con estas fortalecer sus vidas.

A partir de estas situaciones, se observó que desde el juego vista como una actividad inherente al ser humano y con ciertas reglas para una mejor interacción, como la encargada de haber permitido a los estudiantes un crecimiento progresivo en la cual se acercaron alegremente manifestando sus motivaciones, fuerza, voluntad y decisión a la hora de jugar. Asimismo desarrollaron roles en el juego al representar acciones de interpretación donde la imaginación narró historias desde las dificultades que padecía el estudiante. Todo esto significó que la docente en el aula buscó diversas estrategias que permitieron mejorar en el estudiante su ambiente tomando decisiones para comprender amablemente su vida.

Figura 1. Socialicemos intereses colectivos. Estudiantes Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

De igual forma, en esta Institución se llevó al individuo a disminuir las debilidades para una mejor convivencia, fomentando el respeto, el cariño y amor. De este modo, cada participante se integró, escuchando y sugiriendo ideas donde recordaron los juegos de su infancia y etapas de su vida. En la imagen anterior, podemos observar los grupos que conformaron los estudiantes, dejando que la docente les explique cuál era la importancia del taller; luego de esto, los grupos mencionaron valores como el respeto, la solidaridad, la amabilidad y el cariño, que permiten alcanzar en el estudiante su comportamiento en la clase. Por lo tanto, jugaron al tingo tango y al tope, convirtiéndolos como estrategias que dejaron aprendizajes significativos en el educando, para encontrar en la comunicación de dichos juegos voz y voto entre el grupo. En este caso, sus apreciaciones fueron positivas, porque mostraron que estos dos juegos brindaron una mejor convivencia en el ámbito escolar, al comunicar sus comportamientos escolares, como la rebeldía, la envidia, la discriminación, insultos, robos, etc., para desarticularlos desde una ronda donde el tacto con las manos hizo apreciar y aceptar a los compañeros la oportunidad de relacionarse en el grupo. Cabe decir, que el juego fue la motivación para descubrir las dificultades afectivas que padecían los estudiantes y, mediante estas propuestas, se logró romper esas rivalidades. Al respecto, Doméne⁴ menciona:

⁴ DOMENEC BAÑERES, Alan; y otros. El juego como estrategia didáctica: Claves para la innovación educativa. Editorial Laberinto Educativo, 2008, p. 6.

El juego origina y desarrolla la imaginación y la creatividad. El juego es siempre una actividad creadora, un trabajo de construcción y creación, incluso cuando los niños juegan a imitar la realidad la construyen internamente. Es un banco de pruebas donde experimentan diversas formas de combinar el lenguaje, el pensamiento y la fantasía.

Esto permitió en el estudiante desarrollar no sólo la desarticulación de conflictos escolares, sino también fomentó en su cognición social que la imaginación es importante para crear otros ambientes de convivencia. A partir de esta reflexión, cabe resaltar que mediante el juego exploraron ideas que los llevaron a expresarse libremente en ese espacio de trabajo colectivo; es indispensable dar a conocer que la convivencia se vivió y presenció más en los momentos del juego, donde la ronda, por ejemplo, era el centro para el diálogo y el reconocimiento entre todos los compañeros, mostrando mediante la comunicación ideas que permitieron relacionarse con una convivencia en armonía y paz, para construir así en el educando, valores prácticos, que enriquecieron su emotividad personal en la sociedad; además, visualizó una comunicación afectiva, mostrando mediante el respeto, la confianza y la motivación, el epicentro de la formación en la Institución. Sin embargo, estos valores fueron llevados a sus hogares para posibilitar una mejor convivencia con sus familias. Esto llevó a enriquecer las acciones del educando mediante los juegos, como estrategias propuestas por ellos, que condujeron a mejorar las relaciones interpersonales de cada individuo.

Figura 2. Actividad, Resolvamos indiferencias. Estudiantes Grado 8-2.

Fuente. Este estudio

Como se puede observar en las imágenes, el juego fue un rol agradable entre compañeros, que sirvieron para que la comunicación el afecto y la motivación personal se desarrollen más en el aula, manifestando las dificultades afectivas y sociales en el grupo. Ante esto tenemos la afirmación de la estudiante Leidy López*:

El juego me hace sentir libre, en él demuestro seguridad, participando y recordando mi infancia. Desde mi imaginación construyo ideas que comparto con mis compañeros con el fin de relacionarme más en la institución como mi segundo hogar donde nos formamos y conocemos.

De acuerdo con lo anterior, el juego motivó al educando a transmitir ideas fantásticas que hicieron compartir momentos agradables; es decir, el juego hizo al individuo libre para recrear y gozar, siendo independiente y autónomo en su imaginación. Esto lo llevó, desde sus experiencias, a vivir un instante pleno y un convivir más ameno con los demás, mostrando interés por lo que realizaron; el juego condujo al estudiante a comunicar y socializar las emociones que percibió al descubrir y valorar la capacidad expresiva desde sus experiencias y comportamientos dentro del aula; así, resaltó el juego como la sensación de lograr participar y descubrir actitudes que influyeron en las acciones del estudiante, con la seguridad de valorarse y comprenderse en el grupo.

1.1.2 El personaje expresa y recrea la convivencia en el aula y fuera del aula.

La convivencia en el aula y fuera del aula dio pautas para conocer y aprender las necesidades básicas del ser humano. Una de ellas es la relación íntima con la familia, que es un pilar básico para la formación social y espiritual de las personas a partir del diálogo, valores, comprensión afectiva y también, para su crecimiento físico; pero, a la vez, si este tipo de formación no se fomenta genera en el individuo discordias y apatías.

Evidentemente, el estudiante mediante dinámicas, acciones, ideas y socializaciones en el grupo compartió expresando sus necesidades personales como la soledad, el aislarse de sus compañeros, la tristeza y el llanto, esto debido a no tener la suficiente confianza con sus compañeros lo cual hace que el estudiante se sienta inseguro con el mismo y con el entorno que lo rodea. Respecto a estas dificultades que se presenciaron en el educando, fue importante

* Entrevista estudiante, Grado 8-1. Pasto, 2011.

realizar actividades recreativas con el fin de que cada uno tenga la posibilidad de expresarse libre y espontáneamente, pero también encaminarse a un bienestar físico, social y espiritual. En este sentido, el individuo rompe barreras respecto a sus labores diarias; la recreación propicia que el tiempo y el estrés desaparezcan para dar paso al disfrute, el descanso y la entretención, logrando con ello que su desarrollo humano sea desde un todo social.

Por tanto, se deben tener presentes dos puntos para hacer de la recreación un espacio de goce: el primero se refiere a que, a mayores posibilidades de una mejor expresión desde todo su ser, corresponderán más posibilidades de salud, bienestar y crecimiento espiritual; y en segundo lugar, remite a que los ambientes que mistifiquen y trivialicen la expresión generan individuos con carencias significativas en su desarrollo humano. Esto permitió que los estudiantes en el aula desarrollaran este ejercicio expresivo y comunicativo “*Yo soy como un espejo*”, aquí las niñas y niños compartieron sentimientos alegres, risas, encuentros amistosos, abrazos y caricias, que deben ser siempre incorporados desde el hogar y las Instituciones. Con esto, el grupo manifestó participación, reflexiones y socializó sentimientos como el valor más representativo de cada persona.

De este modo, el estudiante desde la participación en grupo brindó confianza y convivió en armonía en las diferentes situaciones de vida; utilizando metodologías flexibles, generó en el educando motivación para el desarrollo de sus sentimientos, comunicó con seguridad sus emociones, aceptación y compromiso con los compañeros. Esto llevó a aumentar la autoestima y autonomía personal con la representación y seguridad que les brindó el personaje; de igual forma, expresaron acciones, ideas y ejercicios, como el movimiento, la postura del cuerpo y la imagen gestual, con la cual identificaron la sensibilidad y la coordinación de las actividades cotidianas que brindó el juego en mención. Para esto, obsérvese la expresión de la estudiante María Alejandra Toledo*, quien dijo lo siguiente:

Cuando jugué *Yo soy como un espejo*, me sentí libre porque pude remedar a mi compañero las acciones y tuve facilidad para compartir más en el aula.

Además, y como ejemplo de esto, se lo visualiza en la siguientes imágenes, donde, en grupos de dos, los estudiantes se expresaron con gestos fijos: uno de ellos hacía de espejo, imitando las acciones de su compañero, causa así inseguridad, temores, timidez, pero también, admiración, encuentro, participación,

* Entrevista estudiante, Grado, 7-1. 2011.

roles escénicos; esto, en conjunto, permitió desequilibrar inseguridades, nerviosismo y malas relaciones, para así sentirse seguros y en empatía en el aula:

Figura 3. Ejercicio, Yo soy como un espejo. Estudiantes Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

Figura 4. Ejercicio, Yo soy como un espejo. Estudiantes Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

Igualmente los estudiantes, gozaron y se identificaron plenamente, expresando acciones de repetición corporal y dejando en ellas sensaciones que los identificaron y relacionaron con su entorno; al llegar a este punto, la comunicación y la recreación hicieron reflejar sus miradas y conocer la importancia de comunicar sus problemáticas escolares mediante acciones espontaneas donde revivieron la amistad, acercamiento, sonrisas que hicieron sensibilizar diferentes tipos de comportamientos que inconscientemente los llevaron a divertirse y a crear campos de imaginación corporal y, en ese dinamismo, construir valores y mejorar sus relaciones de convivencia.

Es por esto que los valores hacen al estudiante distinguirse en diferentes campos como es el caso de la creación de escenas donde se enriquecen física y espiritualmente desde esta visión, se pueden comunicar y socializar las actitudes positivas y negativas que tenía cada uno; así, estas acciones creadas desde la imaginación condujo al estudiante a respetarse y valorarse en un espacio íntegro y transformador.

Además cada individuo se comunicó con su entorno mediante acciones reflexivas que transmitieron mensajes desde el aula y fuera de ella con el fin de que estos ambientes creativos e imaginativos hicieron reflejar en el estudiante la toma de decisión al participar y manifestar actitudes ante sus situaciones vivenciales; permitiendo así ser autónomos en el grupo.

Desde esta perspectiva, los valores y el cuidado por el espacio hicieron comprender que las palabras, los mensajes y frases emitidas por los alumnos mostraran una enseñanza lúdica y participativa, adquiriendo interés por un lenguaje nuevo y pertinente para ellos. En relación con lo anterior, la representación en escena que realizó la estudiante Mayra Alejandra Toledo mostró, que a través del gesto y la comunicación se pueden explorar realidades vividas en el aula, creando en ella espacios que la llevaron a realizar diferentes desplazamientos expresivos, ajustando el propio cuerpo a los recuerdos del pasado, como egoísmos, discriminaciones, timidez, rivalidades, etc. Con todo y lo anterior, ella reflexionó y transmitió emociones a los demás, viviendo el momento de la acción como un instante único e irrepetible.

Figura 5. Comunicando realidades en el aula. Estudiantes. Grado 7-1

Fuente. Este estudio

Ante esto, es necesario aclarar que, al iniciar este proceso de investigación, se presenció que la estudiante en mención, en algunas ocasiones, fue discriminada por su color de piel, lo cual condujo a promover este tipo de actividades de integración para desarticular ambientes de conflicto escolar y llevar a cabo, desde los espacios educativos, momentos específicos para eliminar ciertos ambientes tediosos. Así, los talleres, de manera paulatina, fomentaron en los estudiantes una participación, que no ocasionó daño alguno a quienes hicieron parte de las escenas dramáticas; respecto esto, la expresión corporal y la comunicación juegan un papel importante en el ser humano, permitiendo ampliar un mejor vocabulario al escucharlo e interpretarlo, porque motiva al oyente a visualizar situaciones cotidianas que hacen representar la convivencia como un aprendizaje significativo, entendido como la relación que el estudiante obtiene a partir de experiencias nuevas, que se conjugan con sus historias de vida, para reconstruirlas y crear un concepto de información social que educa, forma y garantiza un cambio en la superación personal.

Teniendo presente el anterior ejemplo, la confianza es la seguridad firme de cada individuo para poder comunicarse; vale decir, que las actividades en grupo realizadas en esta institución fomentaron el respeto por el otro, encontrando en los

demás opiniones que hicieron aprender y valorar las enseñanzas que les brindó el formador para que los educandos, a partir de su crecimiento físico y cognitivo, se den cuenta de lo importante que es una buena convivencia dentro de varios contextos, siendo la comunicación el centro para aportar ideas y, en ellas, percibir diferentes tipos de sensaciones y agradables comportamientos como individuos sociales. A esto, Hernández menciona lo siguiente:

La comunicación se refiere al hacer, es la disposición productiva que integra la sensibilidad y la apreciación estética en el acto creativo. La comunicación no manifiesta en estricto sentido una comprensión verbal porque implica el dominio de formas sensibles irreductibles al orden del lenguaje, como el despliegue de acciones de una improvisación teatral, un ejercicio pictórico o una presentación musical. ¿Por qué se ha denominado comunicación y no simplemente producción? Esta competencia específica y enfatiza que el estudiante, como productor de ejercicios u obras artísticas, no sólo realiza dichas producciones para sí mismo, sino que mediante ellas, construye un sentido que tendrá efecto en otro. Es decir, se subraya que la producción artística implica la presencia de un espectador, un otro que es “lector”. Este espectador, al estar en contacto con la obra, también construye sentido desde sus propias capacidades de lectura y, por lo tanto, la convierte en hecho “social” al ponerse en relación con ella. Se señala esto para hacer el siguiente énfasis en el ámbito pedagógico de las artes: los productos de la práctica artística son importantes en la enseñanza-aprendizaje en tanto que establecen una relación con un público o espectador. Lo que destaca esta competencia, más que la producción de arte como fin en sí mismo, es la adquisición de conocimientos, valoraciones y el desarrollo de habilidades que le permiten a un estudiante imaginar, proyectar y concretar producciones artísticas, y generar las condiciones de circulación para que dichos productos puedan ser presentados en una comunidad de validación⁵.

Por esta razón, la comunicación, desde la Educación Artística, produce diferentes sensaciones que proyectan al estudiante a transmitir y explorarlas en diferentes espacios donde comprendan y valoren sus habilidades, permitiendo que el espectador, desde una manera reflexiva, dé opiniones constructivas; además, esta comunicación generó una sensación de recrear y jugar para desprender los temores en un público, lo que hace que el estudiante, mediante la improvisación, se integre con los demás, aceptando con respeto las demostraciones en escena e identificando en ello la convivencia. Solo así, el público será parte inherente de ese derroche de expresiones únicas. Cabe decir, que las acciones y la comunicación son juego y goce a la vez, pues accionan desde el cuerpo a la

⁵ HERNANDEZ, Julián Ricardo. Orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica primaria y media. Ministerio de Educación Nacional. Colombia: Editorial Magisterio, 2010, p. 41, 42.

transmisión de miradas, palabras y movimientos, con la finalidad de romper indiferencias y fomentar una convivencia más equitativa.

Por tal motivo, se desarrollaron colectivos de trabajo que hicieron explorar, desde sus contextos educativos, la imaginación, recreando a personajes que cumplieron el propósito de incentivar en el aula un ambiente de igualdades sociales, para superar así el racismo, la envidia, la inseguridad, las diferencias culturales, religiosas, etc. Uno de los ejemplos claros se observó en el estudiante Edwin Ferney solarte del Grado 7-1, quien con seguridad realizó la propuesta de amistad compartiendo con sus compañeros reflexiones que permitieron la socialización de ideas para el beneficio de la autoestima personal.

Figura 6. Teatralidades desde los problemas. Estudiantes, Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

En la anterior imagen, se muestra cuando narraron la necesidad de crear estos espacios para reconocer la esencia y seguridad del compañero; además, se observa a la estudiante Mary Astudillo, quien logró controlar ciertos temores escénicos, como la timidez. Este ejercicio mostró compromiso y seguridad ante el grupo, resaltando su rol escénico con serenidad y entusiasmo. Ante esto, la estudiante en mención expresa:

Tengo miedo al comunicar mis sentimientos, pero este grupo permitió en mí seguridad, donde, al expresarme, sonreí, mis compañeros se admiraron del trabajo

que realicé, para ellos fue un impacto de ternura y cariño, esto hizo relacionarme más con ellos y de reconocer que soy capaz de comunicar lo que siento a los demás.*

En lo referente a lo anterior, cada persona es libre de tomar sus decisiones, pero estas actividades pedagógicas desde la Educación Artística permitieron en los estudiantes que se apropien de sus capacidades para crear y proponer, y que, además, se enriquezcan desde un espíritu crítico que goza de destrezas físicas y emocionales que los llevaron a una dialéctica * segura, autónoma y libre en todas sus posibilidades de expresión. A consecuencia de ello, se recalcó en los estudiantes que para disfrutar los espacios desde lo teatral es necesario vivir ese instante de manera plena, sin ofensas, sin supremacías y sobre todo que no sedé pasó a la competitividad excluyente; solo así se vivirá en plenitud colectiva un espacio de recreación significativo. Con esto en mente, si se quiere que el teatro de todo de sí, por esta razón, se realizó un diagnóstico profundo de los lugares que el estudiante hacia parte. Por eso, en los ensayos de teatro se hizo énfasis para que el alumno conozca su entorno, desde lo imaginativo y fantástico; aquí el cuerpo, en un estado de libertad, traspasó los límites, reafirmando y consolidando que desde lo recreativo pudieron proponer y construir. Ante esto, Caicedo J. y otros⁶ mencionan sobre la recreación:

La recreación es una estrategia y es una de las más pertinentes y real para promover el desarrollo del aprendizaje. Los niños por medio de las actividades recreacionales impulsan actitudes vitales que los orientan hacia una vida productiva y placentera para sí y para los otros. La recreación que para el niño no es más que un juego les concede la libertad para hacer y deshacer, para crear y recrear un mundo posible, donde se conjuga imaginación, fantasía, pensamiento y acción.

En concordancia con lo anterior, una sana recreación, fuera del aula fue primordial para las interrelaciones y para la libre expresión. Aquí, ellos identificaron diversas situaciones o necesidades que padecían y, desde un sano esparcimiento, lograron liberarse de ciertas presiones sociales, físicas y mentales que traían consigo, como, por ejemplo: invitar a otros niños de otros grados a compartir experiencias significativas en sus vidas mediante el goce, las risas y la creación de escenas olvidaron por un momento sus problemáticas que los agobiaban; más bien se propendió que el individuo acepte su realidad, entendiendo que lo principal no era

* Entrevista estudiante Grado 7-1. Pasto, 2011.

⁶ CAICEDO, Johana. y otros. La recreación como estrategia de aprendizaje en los niños y niñas del subsistema de educación inicial. [en línea]. Maracaibo, 2011. p. 10. (Consultado 26 de junio de 2013). Disponible en Internet: <http://www.slideshare.net/romuloenrique/la-recreacin-como-estrategia-de-aprendizaje-en-los-nios-y-nias-del-subsistema-de-educacin-inicial>

que olvide sus problemas y les sea indiferente, sino que, desde los espacios recreativos, asuman, aporten y transformen esas asperezas en bien de todos sus compañeros.

Figura 7. Taller Recreando y conviviendo fuera del aula. Estudiantes, Grados 7-1 y 8-2

Fuente. Este estudio

En tal sentido, las actividades recreativas que condujeron a tener un convivencia participativa, reflexiva y autónoma a tomar sus decisiones fortalecieron en el comportamiento de los educandos sintiéndose seguros y libres en estos espacios, que no sólo son deportivos sino propicios para generar todo tipo de diversión, donde cada educando decidió qué quería hacer y, desde ello gozar sanamente. Es necesario aclarar, que la libertad resaltada en ellos no se podía ejercer sin unos límites, normas y orientaciones, pues ahí el docente cumplió una función fundamental en ese interactuar; él, como educador, y de igual manera el mismo alumno, coadyuvó para proporcionar abiertamente ciertas normas que salvaguardaron un mejor goce en la Institución.

A partir de las expresiones recreativas compartieron sus necesidades afectivas mediante el dialogo, juegos y expresiones libres, esto condujo a enriquecerse personalmente conociendo lo importante que es la recreación en el grupo y de cómo deben valorar y tratar a sus compañeros, así mimos se realizó expresiones que lo hicieron un ser libre en el sentir, pensar y saber relacionarse en el grupo,

desde estos espacios recreativos exploraron acercamiento, valores cualidades, donde la acción de recrear hizo de ellos construir actividades con las cuales mostraron ambientes tranquilos y relajantes, identificaron sus comportamientos en el participar, compartir, valorar, aceptar los errores. Esto género en los niños y niñas ejercitar más su cuerpo y mente, en ser más individualistas al pensar, en no dejarse guiar por malos caminos, saberse divertir de una manera sana, agradable, reflexiva a través de sus cuentos, anécdotas, gustos y valores. En consecuencia con lo anterior, el estudiante fue autónomo, crítico y comprendió espacios de convivencia mediante juegos y personajes que fueron la esencia de descubrir en ellos cualidades físicas como sentimentales. Al respecto el estudiante José Trejos*, comenta sobre la recreación y la relación con sus compañeros lo siguiente:

Con estas actividades recreativas me divierto porque puedo reírme, gritar y jugar lo que yo quiera, pero algo que me gusta mucho es que no sólo juego con mis compañeros, sino que algunos profes también lo hacen con nosotros y eso hace que les tengamos más confianza.

Respecto a esta, se puede observar que la recreación, vista desde el campo educativo, no solo debe ser proporcionada de estudiante a estudiante, porque aquí la labor fundamental para hacer un verdadero espacio de esparcimiento debe llevarse a cabo con los docentes y aquellos encargados de suministrar herramientas, quienes ponen en acción estos devenires sociales. Por eso es oportuno decir que cada ambiente recreativo constituido desde este trabajo, tuvo como finalidad aplicar juegos los cuales ratificaron una sana y divertida recreación con los estudiantes; además, siempre estuvo acompañada de ambientes sensatos, donde los valores cumplieron la función de remediar situaciones tediosas. Por lo tanto, ellos aprendieron a ver al otro y desde ahí crear una reflexión global sobre su propia existencia, promoviendo consecutivamente el respeto a partir de los intereses que se desarrollaban con el transcurrir de sus vivencias, enfatizando siempre en las necesidades del educando y la participación grupal. Es así como Silvia del Solar⁷ expresa:

A través del trabajo grupal, los estudiantes pueden ordenar su tiempo y organizar sus actividades de acuerdo a sus intereses y necesidades, considerando

* Entrevista estudiante grado 8-2. Pasto, 2011

⁷ DEL SOLAR, Silvia. Emprendedores en el aula. Guía para la formación en valores y habilidades sociales de docentes y jóvenes emprendedores. [en línea]. (Consultado 22 de diciembre de 2012). Disponible en Internet: <http://www.educaemprende.com/wpcontent/uploads/2011/04/EmprendedoresWEB1.pdf>

debidamente la opinión de otros, desarrollando normas de convivencia y valorando las distintas capacidades de los participantes. Esta estrategia, además, promueve un liderazgo entre pares y valores sociales; adquieren competencias para el trabajo de equipo, a la vez que aprenden a organizar su propia vida, tanto en los aspectos colectivos como individuales. Las habilidades que los estudiantes deben desarrollar para convertirse en emprendedores sólo pueden ser aprehendidas (internalizadas) en un contexto grupal; por ello, es preciso proponer actividades y estrategias que incentiven la superación de posibles carencias, trascendiendo la propia victimización, indagando y fortaleciendo más bien las fortalezas para la superación de las mismas.

A partir de esta teoría es fundamental reconocer que el trabajo en grupo realizado en la institución fue una estrategia óptima, donde la convivencia floreció potencializando la imaginación en acciones que, mediante las experiencias vividas, desarrollaron actitudes y destrezas que siempre se buscaron en cada uno de los estudiantes. Debido a ello, en la comunicación, la recreación y el juego llevaron a mostrar afecto por los demás, solucionaron desde lo imaginario problemas de timidez, reconociendo en ese instante que no les gustaba participar porque preferían el silencio y observar las acciones de los compañeros. Estos ejercicios realizados llevaron a relacionarse mejor a los grupos 7-1 y 8-2, quienes mediante este proceso dieron a conocer opiniones diversas y propositivas. Una de ellas fue la afirmación del estudiante Brayan de Dios*, quien afirma:

Mi vida cambió a partir de las clases de recreación y de integración, antes era una persona que no contaba mucho sobre mí y eso hacía que no tenga compañeros y también tenía la idea que si participaba en una actividad ya estaba cometiendo un error. Por eso en ocasiones prefería estar solo solucionando mis problemas, ahora ya es un poco diferente porque cuando nos estamos recreando con estos talleres de expresivos en el teatro he aprendido a ser más responsable, honesto, participativo y hasta un poco risueño en las clases.

* Entrevista estudiante grado 8-2. Pasto, 2011.

Figura 8. Historia de Brayan de Dios. Estudiante, Grado 8-2.

Fuente. Este estudio

Lo dicho anteriormente, condujo a identificar cambios valiosos en el estudiante a partir de esa libertad y espontaneidad que se da desde la recreación. Fue así como él mostró una forma diferente para expresarse, para compartir y relacionarse en grupo. A partir de esto, no solamente los compañeros lo buscaban para divertirse o hacer trabajos; él tomaba la decisión de integrarse de una manera sincera con el propósito de fortalecer su relación social, aportar ideas y acrecentar el espíritu creador que siempre lo caracterizó. A continuación se muestra el escrito del estudiante Brayan de Dios, quien expresa sentimientos como timidez y falta de confianza, su franqueza y su comportamiento en el hogar:

Figura 9. Facsímil de historia de vida. Estudiante Brayan de Dios, Grado 8-2.

EL MIEDO DE BRAYAN

1996 nace Brayan de Dios Fantosa, a los 4 años sabía ayudar a su padre en el trabajo, un día no muy lejano logra entrar a una guardería sin saber que lo estarían cambiando de guardería por varias ocasiones, a Brayan le gustaba mucho comer la comida chatarra como: las papas en bolsa, las arbuches etc; a los 5 años entra a una escuela pero tenía temor por alejarse de la familia y agruparse con otro tipo de gente.

Tenía buenas notas y malas en el segundo (2) grado de primaria, pero entre más tiempo pasaba más grande era su temor hacia sus compañeros de educación, Brayan en clase sin darse cuenta se quedó dormido y cuando lo despertaron tubo mucha pena que se puso rojo; luego en un día normal de clase tubo que salir a contar un chiste y sus compañeros lo despreciaron, por lo cual su temor siguió con más fuerza adueñándose de su cuerpo y mente, cuando salía al descanso no jugaba, y si jugaba eran muy pocas las ocasiones por que los compañeros no lo querían y no lo aceptaban como tal.

En quinto grado de primaria conoció una niña que lo entendía como era y se llamaba Rosa Luna quien nunca le hizo daño ni se burla de él, ella lo respetaba, lo aconsejaba, y lo ayudaba en sus momentos difíciles, pero a pesar de todo no fue lo que parecía estar bien dentro de su interior estaba ese miedo como un cancer que parece estar curado y sale a flote de nuevo, la poca tranquilidad que tenía se acaba cuando pasó a estudiar al colegio también su bachillerato por que lo separaría de su única amiga sincera, en su barrio nunca interpreto el miedo pero en el colegio era el más tímido como si tuviera una doble personalidad.

Desde los 10 años ayudo a su padre en su nuevo trabajo para que su presentir se sienta orgulloso de su pequeño hijo, cuando pasó al año séptimo llegó su desgracia porque en la materia de Física tubo al profesor llamado — o — que calificaba solo la exposición que ponía a realizar y no los ejercicios, talleres, etc.

Brayan no salió nunca a exponer ante sus compañeros por temor, por aquella razón perdió el año escolar.

Repite su año y logra pasarlo con esfuerzo, en el año nuevo que cursa tubo su peor desdicha una niña que se enamoró de él lo desprecia por pensar que Brayan era tonto y nunca fue realidad, pero Brayan nunca se dejó derrotar.

Su dilema es si lograra perder su miedo o vivira con siglo durante el resto de sus días.

FIN

Fuente. Este estudio

Como se puede observar en este texto, el estudiante suelta sus miedos a través de su escrito mostrando posteriormente, por medio de la socialización y recreación grupal, cómo estas expresiones pueden generar una dinámica escolar más recíproca entre los individuos; en ese lapso de tiempo, el estudiante en mención, con sus compañeros, lograron mantener un equilibrio entre lo rutinario y sus placeres particulares, mostrando explícitamente que ejercicios como los anteriores coadyuvaron a fomentar un espíritu más crítico, pero también sensible con sus gustos y deberes, construyendo un perfil más humano y determinado.

Al tener en cuenta estas consideraciones, se puede decir que la recreación ayuda a enriquecer y limpiar asperezas en la vida de las personas, les permite trascender espacios de tedio y aburrimiento para convertirlos en conciencia de goce y disfrute, pero, igualmente, de un construir biológico y social que dan como resultado una mejor salud corporal y espiritual. Por lo tanto, se acude a este ejemplo para decir que dentro de los espacios recreativos los estudiantes buscaron siempre la necesidad de desenvolverse de una forma diferente a la habitual (recreándose); esto quiere decir que exploraron en esos recurrentes espacios un modo de divertirse sin agredir a nadie, donde aprendieron a aprehender en sus entornos, apropiándose y posicionándose en diversos contextos que los condujeron a transformarlos en un medio de integral aprendizaje. En tal sentido, observemos la concepción paralelamente a esto, cada ser humano se apropia de sus actitudes, dependiendo de sus necesidades dentro de un marco socio-cultural, pero, dentro de esta investigación, hubo casos en los que se presenciaron algunas indiferencias por parte de estudiantes, donde su posicionamiento ante la colectividad o el trabajo en grupo era muy escaso, ocasionando así individualismos que, sin un control oportuno, pueden generar estados de violencia más amplios.

Por esta razón, se vio necesario implementar talleres de carácter corporal, verbal y proxémico en ambientes poco permisivos, posibilitando que dichos problemas de orden interpersonal hayan podido generar en los estudiantes una mejor disposición para entablar lenguajes en sus relaciones diarias, y, simultáneamente a esto, construir destrezas físicas, mentales y materiales para desenvolverse pertinente y creativamente ante su mundo.

Lo dicho anteriormente condujo a identificar cambios valiosos en el estudiante a partir de esa libertad y espontaneidad que se da desde la recreación. Fue así como él mostró una forma diferente para expresarse, para compartir y relacionarse en grupo. Con esto, no solamente los compañeros lo buscaban para divertirse o

hacer trabajos; él tomaba la decisión de integrarse sinceramente con el propósito de fortalecer su relación social, aportar ideas y acrecentar el espíritu creador que siempre lo caracterizó.

1.1.3 El cuerpo habla y hace descubrir la identidad. La expresión corporal es un medio en la cual a través de movimientos, se comunica con un entorno social, siendo la esencia del lenguaje universal la que desarrolla en las acciones un núcleo vital del individuo ante su mundo, comprendiéndolo en diferentes contextos para así desarrollar el propio potencial comunicativo y llegar al diálogo corporal escuchando, tocando, explorando y descubriendo emociones reproducidas por el sentimiento del humor, la expresión desde el cuerpo consigo mismo y con los otros hace descubrir cualidades físicas como morales, con las cuales se comprendió el comportamiento del estudiante, además el diálogo corporal condujo a propiciar vínculos de confianza y respeto comunicándolas por medio de miradas, actitudes y gestos. Desde las problemáticas escolares, el estudiante no tenía la libertad de opinar, preguntar, equivocarse y cruzar palabras con sus compañeros estas dificultades se ocasionaban porque eran niños que recibían castigos, regaños, burlas y rechazos de sus padres, así mismo el educando se iba avergonzando y deprimiendo además esto daba cabida para que no tenga la suficiente seguridad y confianza de mostrar sus cualidades como alegría, cariño, respeto, honestidad y solidaridad, esto se perdía en la imagen del estudiante. Desde estas dificultades que se presenciaron en el aula, el educando planteó realizar ejercicios de expresión los cuales los condujeron a aclarar sus problemáticas como rivalidades, envidias, mentiras e hipocresías que se presenciaban en el salón de clases 7-1, lo cual generó en los estudiantes que se dividan en grupos y estos espacios transmitían ambientes tediosos donde no se daba la oportunidad de convivir sanamente y, por tal razón, nunca llegaban a acuerdos en pro del bienestar de los estudiantes. Respecto a estas situaciones se tuvo presente la teoría de Elizabeth Fernández Campos⁸:

La expresión corporal es un medio didáctico, una forma de aprender y enseñar, se fomenta a la apertura de la imaginación de los educandos, abriendo nuevos caminos a los sentidos humanos, el cuerpo se relaja y al mismo tiempo se libera del estrés ocasionado por todo aquello que nos rodea, los educandos necesitan de esta práctica para fomentar su atención, su habilidad de expresión y sobre todo de comunicación.

⁸ Expresión corporal en el aula de primaria: su didáctica. [en línea]. Ediciones Guillermo Castilla. Málaga. p. 18. (Consultado 22 de junio de 2013). Disponible en Internet: <http://www.alhaurin.com/pdf/2012/09.pdf>

Dicho esto, es necesario subrayar que el cuerpo comunica las situaciones emocionales de la persona y en ella el movimiento que se realiza en el vivir cotidiano, esto hace descubrir la habilidad de expresarse en un grupo, retomando la expresión corporal como un debate para comprender por qué se generaban conflictos escolares en las niñas como peleas, insultos, empujones y burlas. Este espacio de expresión aclaró las razones de los estados de ánimos como baja autoestima, y depresión mostrando las estudiantes imágenes de vanidad, no les gustaba que se burlen de sus peinados, su forma de vestir, de su expresión verbal, el maquillaje, las modas y los grupos quienes buscaban rivalidades entre otros bandos, etc., En contraste con lo anterior, esto no se presenciaba frecuentemente en los jóvenes; más bien, ellos mostraban un ambiente un poco más tranquilo en el aula; es decir, que desde este campo de investigación, se realizaron actividades de expresión corporal con este grupo de niñas para posibilitar el reencuentro, la participación y socialización de estos aspectos coexistentes. Por tal motivo, se pretendió desde un principio no acrecentar estas dificultades, más bien se buscó coyuntura con el teatro, como una estrategia para unificar nuevamente al grupo. En consecuencia, se exploró la expresión de varias formas, permitiendo relacionarse con las situaciones que presentaba el grupo de niñas, lo que llevó a las alumnas a tomar el riesgo de compartir estados de ánimo, como gritar, aplaudir, sonreír y enfrentarse a convivir en grupo; así mismo, la expresión y el juego propiciaron la interacción con ese sentimiento rival y excluyente, comunicando sensaciones que hicieron descubrir imágenes de tristeza, alegría, ira, avaricia, etc., llevándolas a escenas naturales con las cuales exploraron los recuerdos de la infancia y las hizo correlacionarse con la realidad aversiva de ese espacio educativo.

En este orden de ideas, paulatinamente las estudiantes se conectaron, teniendo como epicentro sus comportamientos, formando así grupos que permitieron identificarse y desarticular actitudes, como la rebeldía y la apatía, llevándolas a manifestar con sus movimientos expresiones corporales con las cuales agruparon identidades físicas, como el color de piel, el cabello, los ojos y la estatura. Esto hizo convertirlas en individuos que reflejaron sus sentimientos; además, lo anterior dio a conocer a las personas por la forma de ser, sin mirar sus defectos y/o vanidades y así darle un valor diferente a la comunicación. Por lo tanto, a medida que se hace una acción, se trasmite algo transcendental o cotidiano, presente o pasado. Esto equivale a decir que hablar con el cuerpo hizo desarrollar en las estudiantes destrezas y habilidades imaginativas, manifestando, mediante las cualidades espontáneas, experiencias de vida en cualquier tiempo y espacio social, llevando a ellas a expresarse con humor, creatividad y reflexión.

En este caso el juego teatral, fue sinónimo para percibir, expresar, comunicar y, dentro de ellos, se dio a conocer con risas, gritos, llantos, gozos que se orientaron hacia una diversión, entretención y esparcimientos sanos desde lo singular y plural. Por otro lado, y paralelo a lo anterior, está la fantasía, que fue la encargada de darle un sentido personal y subjetivo a los trabajos que realizaron las estudiantes. Esto fue lo más significativo para comprender su identidad dentro del grupo de compañeras. Un ejemplo claro lo podemos visualizar en esta imagen:

Figura 10. El cuerpo habla y hace descubrir la identidad. Estudiantes, Grados 7-1 y 8-2.

Fuente. Este estudio

Lo anterior, desprende acciones corporales que generaron emociones de reconocimiento con los demás, siendo la confianza y la libertad lo fundamental para integrarse con facilidad en la escena. Para ello, es muy importante gozar de una autonomía para expresarse e integrarse dentro de un espacio de creación y que lo hagan con entusiasmo. Esto mostró y se observó en las estudiantes: cómo la expresión corporal animaba y motivaba con dinámica los movimientos y expresiones que hacían relacionarse de un modo más incluyente. Asimismo lograron conseguir grandes fortalezas que llevaron a alcanzar en las alumnas el riesgo de percibir en el otro afecto y disposición al diálogo, distinguiéndose entre compañeros, resaltando la amistad, quiénes son y qué ofrecen al otro.

Retomando estas situaciones, jugaron con el cuerpo y explorando acciones mediante ejercicios básicos que se trabajan desde el teatro, como planos alto, medio y bajo, los cuales ejecutan movimientos de pie, rodillas y acostado inversos; en estos, los estudiantes se deslizaban en el suelo, expandían sus cuerpos, los retraían, llevándolos a proponer desde la imaginación ritmos rápidos, normales y lentos, los cuales condujo a que se apropiaran de su carácter escénico. Estos cuerpos flotaron y se engrandecieron, convirtiéndose en formas escultóricas que interpretaban un sin fin de gestos comunicativos; además, la diversión impartida desde los ejercicios les proporcionó construir desde el aula un ambiente de igualdades, donde no existieran grupos que segmenten las relaciones de convivencia. Ejemplo de esto es la apreciación que hace la estudiante Adela Guerrero* respecto a esta actividad:

Las sensaciones que compartí con mis compañeras enriquecieron mi seguridad personal y mejoré mi actitud de pensamiento demostrando que somos libres para equivocarnos, y con el cuerpo y las expresiones podemos reconocer nuestra forma de ser con los demás.

Figura 11. El cuerpo habla y hace descubrir la identidad. Estudiantes, Grados 7-1 y 8-2.

Fuente. Este estudio

Por lo tanto, la apreciación que hizo esta estudiante reafirma que la integración y la participación de cada una de ellas, dentro de este proceso de investigación, logró desarticular estas rivalidades mediante ejercicios de expresión corporal y dramatizaciones esto permitió mostrar sus emociones comunicándose más abierta

* Entrevista estudiante Grado 8-2. Pasto, 2010.

y sinceramente, jugando, aprendiendo y apropiándose de sus respectivos roles que el cuerpo y la palabra proponían en ese intercambio de ideas, como mecanismo para asumir sensaciones desde su aceptación personal, descubriendo cada una la capacidad creativa que el cuerpo les brindó a través de un lenguaje lúdico para descubrir su identidad a partir de ese mundo interior donde el estudiante interrogó y socializó en el grupo ideas fantásticas que transformaron ciertos comportamientos inadecuados en valores recíprocos. Además, florecieron normas que permitieron enriquecer la convivencia desde el lenguaje corporal, con una actitud que transmitió, mediante el gesto y movimientos, percepciones con las personas que realizaron los ejercicios planteados, quienes manifestaron sus debilidades, la participación y acción mediante la integración, expresaron y descubrieron su identidad a través del cuerpo, tomando como principio los valores y la manera de expresarse el educando en el grupo. Respecto a esto se tuvo presente la teoría de Vicky Hernández y otros quienes afirman:⁹

La integración es una necesidad del ser humano de sentirse aceptado, acogido, y tener la certeza de que tenemos derecho a estar donde estamos y también al sentido de pertenencia a un grupo a la afectividad y autoestima.

Debido a esta afirmación, los estudiantes comprendieron que en el aula es necesario valorarse e integrarse entre compañeros para así reconocerse sus capacidades, afectos e ideas a futuro, además tuvieron presente que con sus compañeros de clases comparten un año escolar donde de lunes a viernes se miran al diario por eso fue interesante darles a entender que si no hay valores, no hay un buen ambiente en las horas de estudio y eso hace perder la formación personal como académica, desde este paradigma de ideas mostraron mediante estos talleres comprenderse y valorarse en el espacio.

Estas ideas de expresión llevaron al estudiante a reconocer su personalidad, siendo autónomo en identificar sus cualidades mediante la diversión; permitió la creación e imaginación para tomar los valores como algo fundamental y exclusivo para la vida. Esto generó que cada uno escoja como ejemplo un tema que los haga ser libres a la hora de comunicar sus dificultades escolares fue así como expresaron realizar un recorrido por los lugares de la institución con el fin de compartir la libertad, la seguridad, el manejo del espacio lo cual hizo que estos escenarios los reconocieran como epicentros de reencuentro, acuerdos y búsquedas para desarticular conflictos.

⁹ HERNÁNDEZ, Vicky; y RODRÍGUEZ, Pilar. Expresión corporal con adolescentes: sesiones para tutoría y talleres. 3ed. Madrid: Editorial CCS. 2000, p. 32.

Es oportuno decir, por esto, que los estudiantes realizaron rutas en la Institución donde describieron, analizaron e interpretaron determinados espacios que les traían recuerdos. Por ejemplo, el pasillo de la biblioteca. En ella los estudiantes comentaban cómo corrían, saltaban y se empujaban, lo que fomentaba indisciplina y les llamaban la atención, lo cual no les agradaba a los alumnos; debido a esto, los profesores tenían turnos para cuidar este lugar y establecer una mejor disciplina. Además, este espacio en muchas ocasiones se prestaba para jugar a las escondidas y al tope, de una manera brusca, donde no existía el respeto entre compañeros. Otro recorrido que hicieron fue por la cancha de fútbol, donde los estudiantes describían que las personas que estaban en ese lugar se sentían más seguras y libres porque podían jugar sin reglas académicas que las limitaran en su expresión corporal. Cuando jugaban fútbol y también cuando había conflictos en ese espacio, ellos mismos trataban de solucionarlos, para seguir recreándose. Por último, se recorrió la tienda escolar; aquí se describió la manera cómo compraban sus alimentos de una forma desorganizada, sin respetar la fila de quienes ya habían llegado primero y, de la misma manera, cuando consumían sus alimentos, algunos estudiantes tiraban los papeles al piso, sin tener conciencia del aseo y del reciclaje.

Teniendo en cuenta este ejercicio itinerante, los estudiantes lograron, por medio de la descripción analizar por qué sucedían dichos acontecimientos diarios en lugares que deben ser propicios para el desarrollo lúdico de las personas; de ahí que su siguiente paso fue interpretar de manera creativa, artística y corporal a estos ambientes desde una visión amplia, respetuosa, comprensible y de encuentros entre compañeros. Por tal motivo, este ejercicio abrió sus mentes respecto a todo el contexto espacial de la Institución permitiéndoles, desde las recurrencias de sus vidas, lograr dos cosas: la primera, agudizar sus sentidos para centrarse en un objeto a estudiar y dar una razón creativa a lo normal; y la segunda, los estudiantes descubrieron que desde dichos espacios de trabajo era necesario incentivar a propios y extraños sobre un mejor convivir social. Por tal motivo, esta es la apreciación del estudiante Luis Carlos López*:

La seguridad de expresarme fuera del aula me llevó a tener compromiso y seguridad en hacer mis actividades con responsabilidad y valentía; eso hizo reconocer entornos donde identifiqué y resolví problemas con mis compañeros, pero de una manera diferente y más divertida.

* Entrevista estudiante Grado 7-1. Pasto, 2011.

Con todo y esto, la Educación Artística posibilitó en los individuos sensibilidad, reconocimiento y fundamentación para expresarse, generando en ellos acciones que llevaron al grupo a concientizarse de todo su entorno con una perspectiva de vida más profunda y crítica donde dieron a conocer lo importante que es el respeto desde la educación, porque permite la forma de descubrirse mutuamente como personas para tener una mejor calidad de vida, siendo amables, solidarios y mostrando el verdadero significado de su personalidad, dando a conocer que todos físicamente somos diferentes pero en el fondo podemos ser iguales si sabemos obtener unos buenos valores y aprendemos a aceptar al otro sus opiniones, necesidades y su individualidad. Por ello es necesario retomar esta afirmación de Vicky Hernández y otros¹⁰ quienes afirman:

El respeto es aceptar al otro, reconocer que los demás hacen y dicen esto puede enriquecerse e incluso admirar y disfrutar de la expresión de los otros es decir ser capaz de intuir la belleza interior que toda persona posee. Esto se produce al interactuar con los demás, comunicarnos de esta nueva forma que hace que nos descubramos mutuamente como personas merecedoras de respeto.

En concordancia con lo anterior, los estudiantes mostraron que el respeto es uno de los valores más grandes que tiene la humanidad, y con el podemos lograr aclarar malos entendidos y tropiezos que se cruzan en el diario vivir, si no hay respeto la sociedad se destruye en los valores, por ello, se llevó desde la expresión dar a conocer que la convivencia es la relación entre un grupo de personas de diferentes clases sociales, donde se opina, debate, juega y se socializa ideas.

Figura 12. Improvisaciones teatrales fuera del aula. Estudiantes, Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

¹⁰ Ibíd., pág. 32.

Dentro de estos talleres expresivos, imaginativos y creativos se vio la necesidad de sensibilizar la seguridad y confianza del estudiante, fue así como desde el campo universitario y la práctica docente, se realizó un taller de sensibilidad emocional que permitió la relación y la comunicación entre compañeros, así mismo, esta idea de convivir en grupo los condujo a crear experiencias y fantasías que las expresaron mediante la expresión corporal realizando recorridos e imaginando mundos de cambio, esto llevó al estudiante a sensibilizar sus ideas mediante la pintura, los sentidos del tacto y la visión alcanzando a descubrir cualidades, emociones y seguridad entre ellos mismos, además presenciaron que el compromiso por parte de ellos fue reflejado constantemente en esta actividad creativa donde realizaron personajes como árboles, conejos, gorilas, zapatos y otros seres fantásticos y en ellos crearon sus respectivos vestuarios con los cuales sensibilizaron su cuerpo, mente y espíritu; a través de sus ojos vendados comunicaron sus sentimientos con sus conversaciones a oscuras reflejaron una sana convivencia que generó desde este espacio interés, honestidad y concentración con lo cual transformaron los estados de ánimo desde el interior de su ser. De este modo, los estudiantes desde lo imaginario contaron sus situaciones que vivieron en la infancia con tristeza, rebeldía, regaño, alegría, abrazos y afectos a partir de estas experiencias socializaron sus trabajos y como nombre le dieron al taller: *la oscuridad me hace imaginar, crear y observar mi expresión*. Esto llevó al educando a comprender sus expresiones, valorando lo importante que es sentir seguridad de sí mismo, además hicieron comparaciones con los personajes que muestran en las escenas que muchas veces son ocultos y tienen temores al que dirá el público, fue así como al quitarse las vendas tuvieron esa reacción de inseguridad y miedo a que sus trabajos sean rechazados; además, fomentaron las experiencias de vida como una estrategia pedagógica que hizo mostrar la capacidad de crear mundos fantásticos, siendo la imaginación la clave para dialogar, compartir y conocer en ellos sus diferentes situaciones de vida.

Figura 13. La oscuridad me hace imaginar, crear y observar mi expresión. Estudiantes, Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

De acuerdo a esta apreciación, los niños y niñas van teniendo una idea o representación del mundo que los rodea, lo van formando e idealizando por medio de símbolos, construyendo en sí una estructura de saberes que, paralelamente a su desarrollo físico, los ayudarán a conducirse libremente, con autonomía y decoro en sus relaciones interpersonales. Pero resulta necesario enfatizar en que todos estos procesos pierden estabilidad y solidez si les es prohibida rotundamente su expresión. Como muy bien se sabe, en estos tiempos contemporáneos, la educación, en las instituciones y en los hogares, tiende a seguir el mismo curso segmentario y castrador de sueños que les imposibilita a las personas proyectarse como testimonios de vida; en estos espacios, se da como única prioridad la competitividad y la unilateralidad, ubicando a la expresión, los imaginarios y, en consecuencia, la creatividad, en un segundo plano.

Por esta razón, es necesario enfatizar y expandir la idea de la expresión como la de aquellas acciones metafóricas que emanan desde el cuerpo, la imagen y la palabra, que conjugan de manera verosímil el quehacer cotidiano de los individuos. Esto equivale a decir, ya en este campo, que la educación artística hizo del estudiante un individuo imaginario, con cualidades fuertes para refutar y opinar; aquí, los alumnos narraron situaciones que afectaron positiva y negativamente sus vidas, siendo la libre expresión un eje fundamental que

posibilitó en estos aprendizajes un acercamiento más significativo, desde ellos, para ellos y su entorno. Por otra parte, la originalidad, vista desde la expresión, creativa les permitió construir libremente una pintura la cual trasmítia un mundo fantástico e imaginario sobre sus vidas, mostrando por medio de este ejercicio expresivo su seguridad, motivación y la manera de acercamiento con sus compañeros. Con todo y esto, creció una sensación de búsqueda sobre sus intereses, despertando así una mirada más aguda sobre lo que sucede en el mundo y cómo los afecta en sus pensamientos y sentimientos. Además, reconocieron la diversidad en todos sus campos a través de la escucha, el tacto, el olfato y el gusto, dando paso a la interiorización de las cosas que los rodeaban, agudizando no solo sus cuatro sentidos sino también su conciencia espiritual. Por tanto, el ejercicio practicado permitió realizar libremente con su imaginación un mundo magnifico y cargado de infinitas posibilidades de expresión, llevándolos a conocer y reconocer lo que tenían guardado en sus vidas, que otorga un resplandor expresivo y significativo a sus cotidianidades. Fue así como se conoció más sobre las experiencias de vida y cómo algunos estudiantes sentían que con sus ojos cubiertos no podrían expresar nada; ante esto, siempre se procuró transmitir hacia ellos confianza y criterio para expresarse sin obstáculos.

Igualmente, en la actividad mostraron sensibilidad, coordinación y ausencia de tiempo, fantaseando así con ideas vivenciales, donde el poder y querer los llevaron a expresar resultados intrínsecos de su ser.

Figura 14. Trabajo estudiante Viviana Jojoa. Mi expresión creativa frente a la oscuridad. Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

Es así como Alejandro Schnarch¹¹ respecto a lo anterior, afirma:

La actitud mental positiva es importante, yo puedo, yo quiero, lo voy alcanzar. Es más, uno puede ser más creativo en campos que no son su especialidad, ya que el experto a veces se ve limitado por creencias o paradigmas que limitan el cambio.

A partir de esta teoría, los estudiantes reconocieron un proceso revelador de sus actitudes creativas, convirtiendo sus debilidades en fortalezas y necesidades para expresarse ante lo recurrente y poco usual, expandiendo su pensamiento hacia campos de diálogo e introspección. Del mismo modo, estos ambientes en el aula permitieron que el estudiante desarrolle su creatividad sin obstáculos mediáticos de consumo; más bien, la responsabilidad fue la encargada de construir un nuevo pensamiento en los jóvenes.

1.2 TEATRO Y CONVIVENCIA

Es importante dar a conocer que el teatro y la convivencia fueron los dos pilares básicos que desarrollaron los estudiantes, desde estos dos temas abordaron sus necesidades afectivas, económicas, sociales y esto permitió que cada educando de una manera libre mostrara sus debilidades; así mismo el teatro hizo de ellos explorar acciones que las supieron compartir mediante la participación en una convivencia reflexiva, autónoma y decidida a cambios de actitudes personales, dicho esto tomaron iniciativas e ideas de proponer actividades creativas y expresivas que hicieron desarticular grandes dificultades desde lo académico a lo personal como es el caso de las actividades mencionadas. Además a través de la expresión el estudiante se relacionó con el medio que lo rodea pero en esta investigación fue importante y satisfactorio articular el teatro con la convivencia por que los dos realizaron una conexión que golpeo corazones en los educandos y de esta manera fortaleció sus capacidades en encuentro, responsabilidad y creación por expresarse y hacer las cosas cada día mejor, pues al hablar de teatro en el aula y fuera del aula hizo que el estudiante asumiera papeles de contar y narrar su teatro de la vida. A partir de ello, se tomó la teoría de Heladio Moreno¹²:

La experiencia teatral además de todo lo anterior, es valiosa no solo porque descubre aptitudes y habilidades, sino porque es utilizada para estimular la creatividad, la originalidad, la espontaneidad, la sensibilidad y la ternura.

¹¹ SCHNARCH, Alejandro. Creatividad aplicada. Cómo estimular y desarrollar la creatividad a nivel personal, grupal y empresarial. Bogotá: editorial Ecoe, 2006, p. 47.

¹² MORENO, Heladio. Teatro para la educación preescolar. Bogotá: Ediciones S.E.M. 2002. p. 29.

Al respecto, el ser humano en su vida cotidiana presenta dificultades como: baja autoestima, desmotivación, aburrimiento, desconfianza, es justo decir que estos talleres expresivos hicieron descubrir en el estudiante sus debilidades, fortalezas, sentimientos y fue así como liberaron desde la expresión sus problemáticas sentimentales, económicas y sociales. Respecto a estas situaciones del estudiante, la docente confrontó desde su infancia cuando recibió regaños, maltratos verbales físicos, estas experiencias que marcaron su vida permitió que jugara con sus estados de ánimo buscándole alegría, encuentros y lucha por salir adelante. Fue así como a través del teatro de la vida descubrió liberar sus remordimientos hacia personas que en ocasiones le hicieron daño, y partir de estos acontecimientos quiso que los educandos no se forme con temores, sustos vergüenzas, al contrario que muestre a la sociedad entera que los golpes y las agresiones pueden cambiar vidas desde la expresión, por eso desde el desarrollo de la propuestas en este proceso teatral no se calificó las mejores técnicas, su vestuario y maquillaje las mejores escenas o representaciones aquí lograron todos colectivamente mostrar esos sentimientos y problemáticas que traían desde sus hogares y, así mediante la expresión con gritos, aplausos y movimientos de gesto liberaron desde su ser sus rencores, además la docente tuvo la oportunidad de aclararles a los estudiantes que para ella era interesante trabajar teatro y relaciones de convivencia porque al convivir con el otro hacia que cada uno descubriera cómo es importante convivir con su propia vida cuando se tiene dificultades. El teatro fue una raíz vivencial que marcó a la expresión con risas, caricias y afecto a otras personas, porque el miedo y los maltaros hicieron en la docente formarla con seguridad y capaz de enfrentarse a la vida, de no huir a los problemas siempre mostrando el bien y así ser esa luz para los jóvenes de estas generaciones tan difíciles en la sociedad. Al respecto Tania Baraúna y Tomás Motos Teruel hablan sobre del Teatro del Oprimido de Augusto Boal¹³ lo siguiente:

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-espect-actor, protagonista de la acción dramática -sujeto creador-, estimulándolo a reflexionar sobre su pasado, modificar la realidad en el

¹³ BARAÚNA, Tania; MOTOS TERUEL, Tomás. Escuela Popular y Latinoamericana de Cine, TV y Teatro (EPLACITE). [en línea]. Universidad Católica do Salvador y Universidad de Valencia, Venezuela, 2012. (Consultado 27 de junio de 2013). Disponible en Internet: <http://escuelapopularcineytv.wordpress.com/2012/06/23/metodologia-del-teatro-foro-augusto-boal-una-herramienta-poderosa-para-construir-la-participacion-popular/>

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.

Debido a lo anterior es importante mencionar que el teatro que se abordó en esta investigación y relacionado con las propuestas de Boal propendió a reflexionar sobre las situaciones de vida del estudiante llevándolas a escenas, reviviendo ese instante y recuerdos donde mostraron nostalgia, tristeza y fueron a la vez agradables porque desde el cuerpo lograron transmitir sensaciones y enfrentarse a esas realidades que en la vida cotidiana las viven en su ser, estas situaciones expresivas generaron un diálogo auténtico a comunicar quien es cada educando desde el aula con sus compañeros y el entorno que los rodea.

Por lo tanto, los ejercicios teatrales realizados con los estudiantes fueron siempre llevados a cabo a partir del trabajo en equipo plasmando hechos reales que suscitaban en su comunidad, tales como los prejuicios, la burla, la discriminación, la intolerancia, el individualismo, la demagogia, etc., Este teatro vivenciado en la Institución Chambú de Pasto, fue antes que cualquier cosa, un espacio de diversas acciones reflejadas desde el cuerpo vivo en toda su magnitud y, la palabra como lenguaje universal y en derecho propio para ser escuchado. Visto de esta forma, los estudiantes tuvieron el propósito de analizar y proponer soluciones a favor de ellos en contraste con la sumisión que bajo distintas maneras sufren estos estudiantes y la comunidad en general. Por consiguiente, se desarrolló talleres expresivos que hicieron explorar desde el teatro valores y cambios de actitudes ante los educandos.

1.2.1 la mirada y el gesto hacen crecer tu forma de ser. En la vida es importante distinguir la realidad ante el otro expresando sonrisas, llantos, chillidos y otras formas de expresión. Por lo tanto, el gesto cumplió una función determinante en esta investigación porque a partir de estas expresiones gestuales el estudiante logró mostrar sus situaciones sentimentales a través de mensajes como hacer muecas y señas, torcer los ojos y la boca, voltear la cara o el cabello, sacar la lengua, arrugar la nariz, torcer la ceja, etc., estas expresiones son parte indisoluble del comportamiento de las personas. Es importante resaltar que el gesto es una acción espontanea del cuerpo que cada persona realiza con los movimientos de manos, cabeza y brazos dependiendo su contexto al cual esta él o ella expuesto. Respecto a esto, hay distintas clases de gestos pero desde lo facial fue importante observar en el estudiante una mirada social e introspectiva porque desde sus expresiones gestuales comunicaban mentiras, sustos, asombro,

curiosidad, tristeza, inseguridad, sorpresa, etc., que están compaginados dentro de lo que se denomina campo kinésico conocida esta como el estudio de los movimientos corporales, que se perciben principalmente por medio de la vista. Además, la comunicación kinésica se da a nivel no verbal y se enfatiza desde el lenguaje corporal. Todas las acciones que no decimos mediante la palabra las expresamos a partir de la comunicación kinésica (cuerpo: posturas, expresión facial y la mirada).

A continuación se indicará algunos ejemplos vividos en el aula y cómo la kinésica cumplió su función:

- **Postura:** en este punto la estudiante en sus cotidianidades mostraba poder, valentía, seguridad, dominio, rebeldía y confrontación cuando se expresaba ante los demás; siempre demostró libertad en la toma de decisiones comunicando a sus compañeros ser una persona conflictiva. Por lo tanto, esta postura insinúa cierto estado de terquedad, la verdad es que ésta fue clave para la construcción de muchos ejercicios corporales que se realizaron en el campo teatral.

Figura 15. Estudiante Marilyn Flórez Grado 8.2.

Fuente. Este estudio

- **Expresión facial:** las estudiantes dieron a conocer sus expresiones fuertes de risas, donde exageradamente se pudo observar en ellas la confianza entre compañeras a partir de un chiste o de una anécdota, aquí transmitieron alegría, lealtad y cariño entre ellas mismas. La risa como gesto emotivo,

permite que ciertas conversaciones transmitan franqueza, seguridad, humor, ironía, cariño, etc., que al combinarse desde diferentes campos sociales se pueden convertir en muecas dando a entender al otro una impresión de burla, empatía, y/o fingimiento. Debido a esto, en el aula de clases, se presenciaron ampliamente estas situaciones, en la cual, una sencilla pero expansiva sonrisa logró unificar al grupo en tiempos difíciles.

Figura 16. Estudiantes. Grado 8.2.

Fuente. Este estudio

- **La mirada:** la expresión mediante la mirada permitió descubrir en sus compañeros los estados de ánimo. La mirada se la puede considerar como la forma más directa de comunicación, en ella, se puede observar e interpretar que un contacto visual puede alterar, cambiar o transformar una relación que favorezca o desfavorezca a las personas. Desde esta perspectiva, muchas teorías afirman que una de las partes más expresivas del rostro son los ojos; es así que la mirada, revela verdaderamente los sentimientos de cada individuo o sea, cada persona utiliza de manera autónoma y espontánea todo su cuerpo para expresarse en cualquier contexto, pero en detalle, son los ojos o la mirada la que refleja más explícitamente lo que en realidad él o ella siente.

Figura 17. Estudiante Gloria Portilla. Grado 8.2.

Fuente. Este estudio

Por consiguiente, la estudiante Gloria Portilla en el desarrollo de ejercicios teatrales, llevó a escena aspectos cotidianos no solo de su vida, sino que confrontó su realidad desde el entorno sociocultural y las puso en acción. Igualmente, estos comportamientos o expresiones, hicieron observar las actitudes de la estudiante Marilyn Flórez, quien presentaba frecuentemente ante sus compañeros rebeldía y miedos. Estas actitudes ocasionaban que existan conflictos escolares, ya sea por la falta de respeto en el contacto físico o los gestos, en ocasiones, mal intencionado y, en otras, simples posturas propias de ella.

Figuras 18 y 19. Ejercicio Con el gesto te conozco y me conoces. Estudiante, Marilyn Flórez. Grado 8-2.

Fuente. Este estudio

En las situaciones descritas, se tuvo presente lo proxémico, en ella, se infiere a las distancias medibles que se debe respetar y que existen entre todas las personas y, cómo estas, sean cercanas o lejanas, se correlacionan entre si de una manera directa o indirecta. Lo proxémico deriva de proximidad, que corresponde en términos generales, a la distancia social entre quienes hacen parte de un diálogo propio o desconocido dentro de un espacio urbano o rural y determinado por los órganos sensores comunes en todos los humanos, pero se ve más explícita e influenciada por las especificidades de cada cultura. En mención a esto, la proxemia se ramifica en unos componentes a seguir propuestos por el antropólogo Edward Hall denominados como *distancias*, y que se los optó y acopló desde el campo escolar y teatral para desarticular conflictos en las relaciones de convivencia en los estudiantes de la Institución Chambú. Sus campos son:

- Distancia pública
- Distancia social
- Distancia personal
- Distancia íntima
- Distancia íntima privada¹⁴

Distancia pública: dentro de ella se destaca hacia los individuos en la que no hay interacción alguna, personas que son desconocidas. Esa distancia esta entre tres metros y medio (3 mts $\frac{1}{2}$) de persona a persona. Si no se respeta esa distancia y se la trasgrede de un manera indebida, el otro se sentirá acosado, intimidado y agredido, a menos que quien quiera interactuar con el otro desee algo en común. Esta distancia pública se la puede observar en la calle, los parques, centros comerciales, etc.

Distancia social: es la que indica que sí va a ver una interacción con el otro, aun así siguen siendo desconocidos, su distancia está entre tres metros y medio y un metro y medio (3 mts $\frac{1}{2}$ y 1 mt $\frac{1}{2}$). Esta se cataloga con personas como: el chofer de un bus, un mesero, profesores, secretarias, etc., igualmente, se encuentra ligada a la calle, centros comerciales y parques, pero la interacción es un poco más abierta y se pone en acción la palabra.

Distancia personal: va entre un metro y medio a medio metro (1 mt $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{2}$ mt aproximadamente), en ella no hay una relación de amistad o intimidad, pero sí de cordialidad y respeto interactivo. Aquí ya hay una conversación total, las personas

¹⁴ BELISSAN. La comunicación sin palabras: proxemia. [en línea]. 2011. p. 6. (Consultado 29 de junio de 2013). Disponible en Internet: <http://www.slideshare.net/isafs1989/proxemia-proxemica-7970848>

se saludan con la mano o un beso en la mejilla. Ejemplo de ello se lo puede observar en reuniones, fiestas, con los amigos, compañeros de trabajo, etc.

Distancia íntima: es la que se da entre medio metro y quince centímetros ($\frac{1}{2}$ mt y 15 cm), catalogada como la zona de los amigos, la familia. Aquí la comunicación verbal tiene un fundamento importante para el desarrollo de los individuos, por tal razón se convierte en multisensorial porque la mirada se dirige a puntos más específicos como de igual manera lo táctil (caricias, abrazos, etc..)

Distancia íntima privada: corresponde y supera los quince centímetros, el contacto de cuerpos es muy reservada y está muy relacionada con las parejas, novios y el matrimonio.

Cabe recalcar que estas distancias pueden variar dependiendo el propósito y su contexto al cual las personas están expuestas. Ejemplo de ello se puede ver en un candidato presidencial, el cual, él puede romper esas barreras proxémicas cuando se direcciona ante un público saludando o abrazando abiertamente a personas desconocidas con el propósito de recibir su aceptación. Así, es que estas distancias enunciadas, se las puede conjugar teniendo como epicentro un referente y es, ¿qué quiero conseguir del otro y para qué?

Pues bien, estos cinco puntos fueron cruciales en la investigación, de aquí partió la idea de respeto en el convivir.

Como muy bien se sabe, la sociedad sin importar su época esta siempre en contacto con sus semejantes, esa relación y su contexto (tiempo y espacio) determinan su cultura y qué es lo moral y éticamente correcto. Por eso, no se puede comparar las relaciones sociales de un individuo latinoamericano con las de un europeo, están inherentes en su condición fisionómica pero se disocian por su ubicación geográfico-cultural. En resumidas cuentas, y sin abarcar términos generales o que insulten, estos comportamientos divergentes hacen individuos únicos y a la vez, en casos extremos, individualistas, término éste entendido como el que no acepta y transgrede la intimidad y pensamiento del otro. Es por esta razón, que se enfatiza sobre la proxemia. Aunque de cierta manera el estudiante entendía esas relaciones y *distancias* y cómo debía enfrentarse a tales realidades, si era necesario recalcar más sobre lo que tanto aqueja a la sociedad en general y es el odio, la hipocresía y la ira en contraste con la esencia del bien vivir.

Como se ha anunciado anteriormente, tanto la estudiante Marilyn como muchos de sus compañeros propios y ajenos, son víctimas de una socio-educación que no profundiza el trato hacia los demás (de allí crece la pobreza y la falta de oportunidades), eso se ve implícitamente en muchos de los docentes que imponen su palabra por sobre todo y, que además, cosa que es muy grave, no se enseña nada que en realidad sea educativo, la palabra de quien está sentado en un pupitre es minimizada. (Aquí perfectamente se transgrede lo proxémico). En concordancia con lo anterior, los manuales de convivencia, correlacionados con el currículo y el PEI, en muchos casos se direccionan exageradamente hacia lo humano y axiológico, pero la verdad es que lo humano carece de significado porque se centran en el perfeccionamiento del texto como dossier para su debida aprobación gubernamental y, así, dejan a un lado al estudiante que es viva esponja de aprendizaje.

Consecuentemente a esto y centrándose más en el tema, esta experiencia desde el cuerpo como herramienta de expresión, indagó los corazones de los estudiantes, se ubicó frente a ellos y ellas para alivianar momentos de tedio y aburrimiento que ocasionan a largo plazo discordia y odio. Es por eso que en cada ejercicio realizado desde el teatro u otras actividades como la tertulia y la escritura las relaciones entre distancias próximas y lejanas cubrieron espacios vacíos de mutismos, en ocasiones, impuestos y, otras, por rebeldía adolescente. Pero en esencia, el trabajo corporal en los estudiantes permitió un acercamiento más equitativo, tolerante en términos de pensamiento, participativo y de cuestionamiento frente a lo que sucede en sus vidas, en otras palabras, los alumnos fueron progresivamente activando sus inadecuadas formas de comportamientos en transformaciones creativas, pero a la vez, sujetas en sus cotidianidades sociales. Por tanto y volviendo al caso de la estudiante Marilyn Flórez, comprendió que ella es autónoma en sus gustos, sean musicales, su manera de vestir, hablar, etc., pero desde ese posicionamiento como individuo social, supo relacionar *distancias-comportamientos-divergencias*.

Figura 20. Taller la distancia y la confianza Estudiantes. Grado 8-2

Fuente. Este estudio

Teniendo presente estas consideraciones, los estudiantes construyeron con fuerza y valentía sus acciones corporales, a partir de sus comportamientos expresados desde lo cotidiano dieron un claro aviso del interés y el aprender desde él mismo en cómo ve a los demás, y como estos lo ven a él a partir de estas distancias de interacción. Además las posturas y maneras de expresarse ante sus compañeros los hicieron sentir seguros, honestos y conscientes de lo que expresaban. Estas actividades que mostraron los estudiantes de salir ante sus compañeros y tener un acercamiento de más compañerismo, hizo percibir en ellos gestos, miradas, abrazos y estos movimientos corporales permitieron que su mirada sea el punto focal para expresar cualidades, sentimientos y todo aquello que sentían por los compañeros. Igualmente estas apreciaciones generalizaron en el aula un ambiente más grato donde la palabra inmiscuida con el rostro y las muecas provocaran en el gesto como la totalidad, que dieran resultados con diferentes matices sobre el cuerpo, el pensamiento y el imaginario como ciudadano. Por lo tanto, los estudiantes transmitieron comportamientos menos bruscos y de una manera sincera buscaron integrarse entre ellos. De acuerdo a estas apreciaciones, obsérvese la teoría de Leonardo Ferrari¹⁵:

¹⁵FERRARI, Leonardo. Como Conocer a las personas por su lenguaje corporal. Más Allá de Las Palabras. El Cuerpo no Miente. [en línea]. p. 69. (Consultado 2 de noviembre de 2012). Disponible en Internet: <http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r71828.PDF>

La cara es el punto focal de nuestro cuerpo, es la parte en la que nos fijamos primeramente cuando nos encontramos con una persona por primera vez, y los rasgos que grabamos en nuestra memoria para reconocer a esa persona si nos encontramos con ella; está comprobado que tener un rostro amplio y despejado equivale varios puntos a nuestro favor en el impacto que provocamos a los demás a proyectar nuestra personalidad.

En relación con esta apreciación, los estudiantes en el grupo recordaron sus miradas como ese ejemplo de valorar sus cualidades y formas de pensar de sus compañeros, así mismo, relacionaron sus gestos y posturas con sus comportamientos, siendo estos unos actos kinésicos a los cuales se les llamó modales, maneras o caprichos que cada estudiante los observa en la sociedad; como es el caso de las posturas que son conductas sociales que las personas las adoptan en un espacio determinado.

Por otra parte, pero sin desligarse del concepto gestual, se trabajó en ella el maquillaje, como una parte necesaria e indisoluble para exagerar los estados de ánimo de los estudiantes, y cómo pudo el rostro maquillado como si fuese una máscara transmitir pero a la vez ocultar sentimientos, desahogos y cualidades.

Aclaremos en este punto, como las diferentes culturas en el transcurrir de la historia han convertido al cuerpo no solo como ente físico que se mueve para conseguir algo, si no que dentro de estos movimientos y objetivos que él busca los ha convertido en instrumento de comunicación, de rito, de mutuas relaciones, de rivalidades y de territorios propios que demarcan su pensamiento tanto en sus comportamientos como en lo que ellos portan, ya sean sus vestimentas, actitudes la palabra y su misma relación con la naturaleza. Por esta razón, en esa línea de tiempo, el ser humano en conjunto con el contexto anterior, ha hecho desde su cuerpo diversidad de representaciones simbólicas, entendidas estas como ofrenda, sacrificio, culto, siembra, cosecha, agradecimiento, y que además han llevado al cuerpo a situaciones extremas, entre algunas se podría mencionar la mutilación de partes corpóreas, perforaciones, tatuajes, expansiones en sus huesos, cuellos, etc., que han sido cruciales para que un sinnúmero de civilizaciones que hayan sobrevivido por decenios. Es así, que el maquillaje y la máscara como partes inherentes a sus ornamentas cotidianas y su naturaleza se ven entrelazadas en el cuerpo; él denota características propias que hacen construir un imaginario fantástico desde el punto de vista mítico y sacro. Es interesante decir, que el cuerpo así como posee una expresividad infinita, variada y poder comunicativo, el ser humano sintió la necesidad de reflejarse como ser imponente a través del maquillaje o la máscara, escondiendo tal vez sus miedos o el respeto hacia algo sagrado y misterioso, llevándolo a potencializar sus sentimientos y

creencias. Pintarse el cuerpo o cubrirse con una máscara resultó el mecanismo más viable para acrecentar sus devenires, desde estas, él se alimentó, lloró, grito, procreó y subió hasta el mismo cosmos mostrando su esencia para pasar a la posteridad; pero también, más adelante, le permitió ser un potente creador de grandes leyendas, escritor de grandes cuentos y narrador de la risa, la sátira, lo trágico y lo novelesco.

En efecto y adentrándonos en nuestro campo, el maquillaje se convirtió en una herramienta lúdica que desprendió a los estudiantes de situaciones conflictivas ya hayan sido escolares, familiares o sociales; su razón radicó que al rayarse el rostro dejaron grabado de manera efímera sus sentimientos como muestra de catarsis y como una acción de integración donde lo diferente que en este caso es el pensamiento del otro estuvieron inversos en estos espacios de juego y diversión. Como podemos visualizar en las siguientes imágenes, los estudiantes realizaron una expresión mediante el maquillaje hablado, transmitieron personajes con diferentes expresiones gestuales que fueron decoradas de acuerdo a sus intereses personales, en ellas expresaron los maltratos físicos y verbales que los habían marcado en la infancia. Al respecto la estudiante Camila Díaz afirma:

Figuras 21 y 22. Taller maquillaje hablado. Estudiantes Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

Al representar este conejo recuerdo cuando mi madre me regañaba fuerte por no barrarle las jaulas, esto hizo que cogiera fobia a este animal, mediante la expresión con mi maquillaje liberé esos rencores y pude comprender y no juzgar las actitudes de mi madre*.

* Entrevista estudiante Grado 7-1. Pasto, 2011.

Con esta afirmación se comprendió como la estudiante padecían ciertos problemas que anteriormente no sabían cómo expresarlos. Lo curioso y creativo en este caso, es que ella relacionó ese problema con un animal, como representación de aquella obligación que ella tenía que acatar. La estudiante por medio de esa expresión en su rostro, expuso sentimientos como el rencor, rabia, miedos, inseguridades y, así, sus compañeros comprendieron porqué ella era una persona callada, tímida y reservada en sus cosas. ¿Qué se resaltó en este ejercicio? Los educandos asimilaban positivamente, quien estaba frente a él y sin juzgamientos supieron entender lo ajeno como si fuera parte de ellos, entendido esto como un verdadero trabajo en equipo. Todos sabemos que cada persona tiene problemas, y que algunos desean solucionarlo individualmente, pero en este caso, lo vivenciado en el aula, permitió direccionarse hacia otras perspectivas como por ejemplo, lo colectivo en miras a un crecimiento personal y que no transgreda las relaciones con los demás. Queda claro aquí, que la relación entre rostro y maquillaje irradió ampliamente mensajes y símbolos a sus semejantes, ya que mientras los exponían generaba cuestionamiento y debate. Con esto en mente, miremos la opinión de Rafael Marfil, quien afirma:

Las máscaras pueden ayudar a expresar sentimientos y sensaciones inimaginables, a perder la timidez y a desarrollar una serie de comportamientos y actitudes creativas que son muy útiles en todas las facetas del desarrollo personal y concretamente de las habilidades expresivas¹⁶.

En resumidas cuentas, la actividad hizo ocultar y a la vez exponer lo que cada uno quería sacar a la luz, sin tapujos pero con mucho respeto, tanto de quien escuchaba como del que hablaba, y los preparaba para enfrentarse al miedo de no ser escuchados. Así estas características, hacen que las personas desde la confianza adquieran más seguridad al expresarse ya sea desde un rol como personaje, o simplemente que quiere contarle al mundo y cómo observa e interpreta la vida. Con estos pasos, el ambiente en el aula mejoró considerablemente tanto en las relaciones entre todos los compañeros como en la inclusión creativa desde la palabra y el cuerpo.

¹⁶ MARFIL, Rafael. Máscaras y Antifaces. Parramón Ediciones. España, 2004. p. 6.

Figura 23. Taller maquillaje hablado. Estudiante Karol Villota. Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

1.2.2 Explorar mi amistad mediante acciones en el aula. A partir de un proceso de ejercicios teatrales, se observó en el educando sus capacidades expresivas, desde los personajes, vestuario, maquillaje y como se relacionaban entre compañeros. Por lo tanto, las acciones teatrales en el aula dieron espacios de concentración y dedicación, con lo cual, exploraron conocimientos y normas que durante el proceso conocían, esto permitió que desde el lenguaje corporal mejoraran el trato entre compañeros siendo independientes a la hora de opinar.

Estos procesos teatrales, condujeron al educando a identificarse en el grupo con su personaje imaginario, que fue realizado mediante problemáticas que las vivenciaron desde el hogar, la institución y los amigos. De acuerdo con estas situaciones afectivas del estudiante, narraron mediante la imagen y el lenguaje ejercicios teatrales que fueron expuestos en escena con los cuales dieron a comprender el conflicto escolar que se vivencia en las aula de clase. Estos personajes imaginarios transmitieron sensaciones que motivaron a valorar el comportamiento entre compañeros y así mismo solventaron estas problemáticas y comprendieron que desde el rol del juego pudieron fantasear personajes, bravos, aburridos, mentirosos, hipócritas, envidiosos y conflictivos, con estas actitudes los

estudiantes interpretaron esos personajes dándoles vida con un carácter espontáneo y natural, y el espectador creó su propia realidad sobre lo que se vive en los contextos educativos.

En este caso, fue necesario jugar con el gesto y dar a conocer esas sensaciones de susto, asombro, miedo, inseguridad, soledad., etc. Estas actitudes hicieron motivar al estudiante compartiendo una convivencia agradable, sociable y prudente, decidida a renovar sentimientos escondidos. En relación con esto, la investigadora actuó y organizó mediante talleres artísticos, propuestas expresivas y creativas que los llevaron a comprender las problemáticas y conflictos escolares. Como podemos ver estos ejemplos de escenas:

El compartir hizo revivir: En este ejercicio teatral los estudiantes comprendieron lo importante que es tener confianza y respeto entre compañeros, estas acciones de afecto no se daban en el aula por motivos de burla, vergüenza, de malos pensamientos, y llevaba a los educandos a tener pánicos entre compañeros, pues desde lo teatral se desarticulaban esas penas y sustos, por que permitieron realizar escenas espontáneas con las cuales tenían confianza y acercamiento y, desde estos ejercicios iba creciendo su autoestima personal.

Figura 24. Estudiantes Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

Al respecto los estudiantes muestran ese cariño, seguridad y valentía a sus compañeros para que comprendan las escenas y tomen la iniciativa de saludarse mediante un abrazo, con un apretón de manos o un beso en la mejilla. Esto fue

interesante porque los motivó a relacionarse y a explorar lo que es en realidad una verdadera amistad.

Valoro lo que eres sin que tú me digas quien eres: En esta puesta en escena las estudiantes comprendieron lo importante que es relacionarse y conocer las dificultades sentimentales de los demás, como el caso de la estudiante Katherine Yandar que desde el teatro logró dominar su timidez y descubrió sus capacidades de expresión dejando como mensaje, que la libertad de expresión como aquella que no agrede sin intención alguna, hace construir relaciones más fraternales.

Figura 25. Estudiantes Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

Figura 26. Estudiantes Grado 7-1 y 8-2.

Fuente. Este estudio

Como se observa en la imagen anterior, el rencor y la envidia eran una de las situaciones que más se presenciaba en las horas de clases, esto llevó al estudiante a reflexionar y dejar mensajes de respeto entre compañeros cosa que anteriormente no era visible tanto en la clase de educación artística como en otras áreas. Por tal razón, la libertad expresiva vista desde el teatro, fomentó reciprocidad y mejoró los espacios lúdicos. Al respecto, la estudiante Estefany Jurado expresa:

Me siento tranquila al compartir esta escena de rencor con mi compañera porque con nuestras expresiones corporales pudimos tocar corazones, motivarnos a alcanzar un cambio más sincero en el aula desde el derecho a hacer escuchados y a escuchar.*

Mediante esta apreciación, los estudiantes, diferenciaron el significado de amistad como el cariño, la lealtad, la seguridad, los consejos y como en cada espacio del universo se puede crear una verdadera amistad que los hizo integrar colectivamente y socialmente manifestando su cultura, su religión, su vivienda y educación. Este esfuerzo de conocer sus capacidades expresivas contribuyó en tomar la iniciativa para estimular, mediante la creación, comportamientos y situaciones que los hicieron reflexionar y centrarse en temáticas importantes que mejoraron las relaciones de convivencia; es decir, los estudiantes se motivaron a realizar “sociodramas”, que fueron significativos para convivir, participar y disfrutar de experiencias de vida. Estas actividades enriquecieron y fortalecieron los comportamientos del estudiante y, por consiguiente, el sociodrama permitió representar roles en la expresión comunicativa, en los juegos, en la creación de personajes, que se construyeron a partir de las actividades como emociones y dificultades. Igualmente, en el aula se organizó el escenario para expresarse y permitir que los educandos mostraran lo aprendido en el transcurso de esta experiencia educativa que se entrecruzó en sus sentimientos e imaginaciones.

A través de sus experiencias personales, representaron personajes que asumieron conductas vividas en el aula mediante el sociodrama y las relaciones de convivencia. Fue importante observar esta escena: “Un hombre rodeado de sentimientos femeninos.” A partir de este sociodrama, se comprendió lo significativo que fue relacionarse en el grupo y valorar la expresión libre de los estudiantes.

Figura 27. Un hombre rodeado de sentimientos femeninos. Estudiantes, Grado 8-2.

Fuente. Este estudio

Esta acción ayudó a construir valores que se están perdiendo entre compañeros, como: respeto, confianza, solidaridad, el decir gracias, adiós y ¿cómo estás? Al mismo tiempo, a través de la comunicación, docentes y estudiantes interpretaron las escenas como la sugerencia de relacionar los problemas afectivos con mensajes que permitieron valorar las actitudes de cada estudiante. De acuerdo con estas experiencias, Raymond Hatch afirma:

El socio drama es una dramatización espontánea de una situación de la vida real, que representa un interés común para todos los participantes. Aunque originalmente no estaba destinado a emplearse en las escuelas, muchos de los maestros y orientadores actuales reconocen las numerosas ventajas del empleo del socio drama en clase, su utilidad se extiende a todas las áreas de la interacción humana. Además, la interpretación de papeles en el socio drama está centrada alrededor de los problemas personales de un individuo que afectan sus actitudes y creencias²⁶.

Acorde con esta teoría, los estudiantes conocieron y diferenciaron las relaciones de convivencia como una dinámica que posibilita en la persona interacciones y búsqueda de quién es él y quién soy yo, interviniendo desde las situaciones conflictivas que se presentaban. En cuanto a esto, las acciones exploraron el grado de cohesión en el grupo, señalando sus personajes, interpretaciones y cómo debían jugar su papel frente al espectador. Sin embargo, con la expresión

²⁶ HATCH, Raymond. Actividades de orientación en la escuela primaria. México: Limusa Willey, 1965, p. 56, 57.

transmitieron actitudes, como solidaridad, cariño, razonamiento, autoestima, generando en el estudiante autodeterminación en la toma de decisiones. También compartieron ideas, que motivaron al grupo para integrarse, encontrando la aceptación de cualidades y actitudes que se reforzaron desde los personajes y la capacidad comunicativa con su entorno educativo.

2. HISTORIAS DE VIDA

Son el recuerdo y argumento que cada individuo posee, ya sea de una manera nostálgica como alegre, lo que lleva a conocer e identificar las impresiones en la persona. Es importante añadir que mediante una historia de vida se describen emociones como: alegría, pena, rabia, amor, soledad, tristeza, vergüenza, etc. Por esta razón, se transmitió mediante la escritura, la expresión gestual, como corporal, experiencias significativas que estimulan a considerar el valor de la vida con seguridad, socializando ideas que le posibiliten al estudiante a relatar la supervivencia de una manera libre, comprometida, madura y autónoma en relación con sus actos.

Con respecto a lo anterior, los estudiantes presentaban dificultades al comunicar sus situaciones de vida, sintiendo miedo, vergüenza e inseguridad al expresar a profesores y a sus mismos compañeros qué era lo que les sucedía, a pesar de sus dificultades vivenciales que vivía el estudiante, reflejaba en su comportamiento sus problemáticas involucrando a sus compañeros al desorden, maltrato verbal, y a evadir clases, esto era ocasionado porque querían desahogar sus penas en tiempos que ellos mismos los toman libre, pues en esos momentos se encontraban solos, aislados, e imaginaban una serie de ideas que querían hacer con su vida, respecto estas necesidades que padecía el estudiante estos talleres hicieron preocuparse más en lo afectivo, donde a través de la expresión y narración se fueron motivando los educandos a narrar por medio de dinámicas, sus experiencias, esto condujo a buscar estrategias lúdicas con las cuales los estudiantes se desarrollaron en el espacio y realizaron actividades que satisficieron sus necesidades y, a partir de estas experiencias de vida que dieron a conocer con sus expresiones de gesto, silencio y sustos, esto género que realizaran una propuesta que renovó cambios de ánimo. Así mismo los estudiantes comprendieron que el teatro hizo en ellos expresar sus situaciones desde lo corporal y narrativo; dando a conocer sus dificultades, problemas, temores, inseguridad y vergüenza. Retomando estas situaciones, hacían que el educando decaiga emocional y espiritualmente y fue así como mediante el concepto y significado de la vida personal se defendieron en el espacio. Al respecto, se da a conocer lo importante que son las historias de vida según Carlos Sánchez¹⁷:

¹⁷ SÁNCHEZ, Carlos. Historias de vida. [en línea]. Caracas. (Consultado 2 de julio de 2013). Disponible en Internet: <http://www.historiadevida.com/acerca-de-nosotros.html>

Las Historias de Vida constituyen una metodología que nos permite reunir los acontecimientos más significativos de nuestras vidas, desde que nacemos hasta el momento en que nos sentamos a ordenar los pasos andados. Para hacer una historia de vida utilizamos como principal herramienta la memoria, pues nos permite reconstruir de dónde venimos, la formación paulatina de nuestra familia, el contexto social, cultural, político y económico que nos ha tocado vivir y todos aquellos hechos que nos han marcado.

2.1 RECORDANDO EXPERIENCIAS DE VIDA DESDE LA EXPRESIÓN CORPORAL

El ser humano desde antes de su nacimiento ya trae consigo una historia vida, con la cual se lo recibe y se percibe gestos en él, desde estas situaciones en la sociedad, se presentan distintas experiencias de vida en lo cotidiano.

En esta investigación fue de suma importancia las historias de vida de los estudiantes. Obviamente que existe un interés general por mejorar los métodos de enseñanza que se implementan desde el currículo educativo. Esto, se lo hace por que los estamentos de la institución detectan su preocupación por asuntos o temas pedagógicos tales como las relaciones en el aula, la democracia, la participación, el cuestionamiento, la educación, la evaluación, etc., y cuando se indaga en estos asuntos, se las debe ubicar sobre contextos físicos-sociales como la familia, la comunidad, el barrio, el país y el planeta. Consecuentemente a lo dicho, las historias de vida cumplen un papel determinante no solo en la vida escolar del educando, sino, en todo ámbito social ya que desde estos parámetros es donde se da el desarrollo psicomotor y cognitivo de los individuos, por esto, una historia de vida, esta fundamentada desde el suceso mas pequeño hasta lo más grande, de allí, que se desenvuelva todo un suceso relevante en la vida de las personas, pueda que esa relevancia sea de carácter individual, o en otros casos sea crucial para el mundo.

Por lo tanto, las historias de vida vistas desde el entorno educativo, fueron cruciales para la creación de espacios participativos, de reflexión inmersos en las relaciones de convivencia. Estas historias y relatos de vida contados desde la escuela, se tienen como epicentro y eje a trabajar cualquier asunto propio de la educación o de su cotidianidad, aquí los estudiantes cuentan que piensan sobre la vida, la familia, los amigos, y todo lo que tenga que ver con su estructura de vida.

Por tal efecto, los estudiantes expresaron dichas historias desde un componente creativo y teatral.

A partir de lo anterior, se clasificaron en tres partes las historias de vida, las cuales sugieron no retomando de autores y libros, sino fueron vistos y puestos en practica desde un pensar mas autónomo y desde el sentir de la educadora.

Historias de vida: es el fundamento de emociones, sentimientos que se generan del epicentro conocido como nacimiento, pasando por diferentes etapas desde la niñez a la adolescencia, donde se comparte con la familia, amigos, lugares y sociedad, estas historias acontecen en diferentes tiempos y lugares las cuales quedan evocadas en la memoria para darlas a conocer en un espacio determinado.

Situaciones de vida: son una cadena de emociones que se vivencia en conjunto familiar, social narrando desde la infancia a la adolescencia tematicas como de salud, trabajo, estudio, deportes, noviazgos, sentimientos. Mediante el diálogo y la comunicación cada persona da a conocer su situación de vida ya sea desde lo afectivo, social, economico y estas situaciones retroalimentan un ambiente de trabajo o estudio, hay que compartir y comprender el sentimiento y actitud del otro.

Experiencias de vida: son la esencia de interactuar con el otro, contando desde el origen de la vida, hasta las situaciones que se le ha presentado pueden ser de felicidad, tristeza, pero desde nuestra evolución como seres humanos, presentamos dificultades las cuales se las ha liberado y mejorado, pero en otras personas las experiencias no son nada fácil de trasformarlas, por esta razón, desde una pedagogía social, se implementó que el educador tome la suficiente confianza para dar a conocer una historia de vida e identifique en ella estas partes tan importantes dentro de la expresión.

De acuerdo con lo anterior, se da a conocer las historias de vida de dos estudiantes como son: Katerine Yandar y Derlin del Campo quienes dieron a conocer desde lo corporal sus experiencias de vida, porque a partir de estas expresiones pudieron mejorar el estado de ánimo liberando esa oscuridad que hacia en ellas no mostrar su propia imagen a la sociedad, por esta razón, desde el aula se presenció en los estudiantes sus comportamientos académicos, y con ello se enfatizó a descubrir porque al participar buscaban intermediarios, para esto se tuvo presente expresarse con la voz y el cuerpo. Desde estas aclaraciones, el teatro exaltó en el educando su pensamiento, actitudes y toma de desiciones; es decir, las historias de vida fueron actividades que propiciaron la creatividad de pensar, expresarse y mostrar mediante las acciones sus sentimientos como esa oportunidad de mejorar las relaciones entre compañeros y desarrollar su personalidad mas auténtica. A partir de estas apreciaciones, los estudiantes

realizaron sus experiencias de vida mediante el taller “*Acéptame como soy conociendo mis errores*”. Con el desarrollo de esta actividad se expusieron dificultades de vida como el miedo a no comunicar sentimientos, ser indeciso, la soledad y otras; lo que ocasionó que la estudiante Katherine Yandar, quien sobresalió en esta investigación por sus problemáticas afectivas, mostrara con seguridad y firmeza sus actitudes, teniendo presente que desde la expresión corporal pudo encontrar en ella respuestas relevantes, que la llevaron a cambiar su comportamiento tímido dando salida a sus sentimientos.

Figura 28. Taller. Acéptame como soy conociendo mis errores. Estudiante Katherine Yandar. Grado 8-2.

Fuente. Este estudio

Mediante esta acción, la estudiante reveló su tristeza al comunicar el estar separada de sus padres porque ellos trabajan en el Municipio de Tangua (Nariño); estas situaciones la llevaron a vivir con su tía para salir adelante en sus estudios, circunstancia que la hacía sentirse sola, insegura, sin amigos, porque sentía que la rechazaban por su timidez. Sus sentimientos la llevaron a ocasionar en ella nostalgia y temores. Al respecto, ella afirmó:

Conocerme y reconocermé permitió en mí valorarme para expresar esto que siento con nudos de llanto y lágrimas, pero narrando mis situaciones de vida senti libertad y paz conmigo misma y con mis compañeros*.

El anterior concepto, esclarece la seguridad de comprender su realidad personal y manifestando, mediante esta acción libre, afectos grandiosos como aplausos,

* Entrevista estudiante Grado 8-2. Pasto, 2011.

abrazos y palabras de aliento. Estos espacios de expresión hicieron disgregar las rivalidades, los rechazos, las discriminaciones y envidias. De aquí se desprende el relato escrito, que expresa su historia de vida:

Figura 29. Facsimil historia de vida. Estudiante Katherine Yandar grado 8-2.

PROFESORA: Mercedes Obiedo

Nombre: Katherine Yandar 8-2

Historia de vida

Quiero ser como un ángel para llegar donde mis padres, ser feliz y estar con ellos para siempre.

Un día Katherine soñó con una alas grandes que volaba y le daba un abrazo su mamá para ella tuvo el significado más grande de la vida, pero la más triste que me pasó fue la venida de tangua al pasto cuando llegué a la casa de mi tía, quien me cuidaba para ir a estudiar, no tenía amigos, en el colegio me empezó a sentir sola, todos hacían grupos y me dejaban. a veces pensé que como no hablaba de navias por eso no me juntaban pero ahora me siento más cerca.

tengo amigas y me hacen reír, los días pasan y jugamos. pero en mi mente está ser una doctora ayudar a mis padres y tener las alas para volar bien alto y que nadie me contamine de malda, ya no quiero llorar más me siento triste. los ángeles son mis mejores amigos me acompañan en las noches y en el estudio con la expresión salte mi cuerpo y vivo por salir adelante libre, amable y simpática y algún día cuando las alas se abran estaré feliz con mi familia.

FIN

Fuente. Este estudio

A consecuencia de lo anterior, con esta historia mostró sentimientos seguros que la llevaron a transmitir en su trabajo acciones que irradiaron ánimo, pasión y emoción, logrando a través del cuerpo y el gesto propagar el cambio de actitudes que liberaron sus dificultades y entretejieron sus capacidades para estar entusiasmada y transformar su comportamiento con sus compañeros.

Se indica asimismo, que este proceso de expresiones gestuales se tuvo presente en la historia de vida de la estudiante Derlin del Campo, del grado 7-1, quien narró la muerte de su madre a partir de un monólogo teatral. La acción la llevó a revivir los recuerdos del pasado, sondeó su sentimiento nostálgico y triste mediante el disfrute emocional de la expresión, logrando que sus compañeros reflexionen y valoren a sus padres cuando los tienen con vida. Este espacio, para expresar situaciones de vida mediante la palabra, hizo comprender que, con el cuerpo y el gesto, se puede enunciar un sentimiento escondido. Esto muestra que la libre expresión llevó a transmitir valentía y motivación, lo cual produjo en el oyente sensaciones escalofriantes y a la vez conmovedoras en el cuerpo. Además, enfocó los acontecimientos que ha vivido la estudiante en su vida, la muerte de su madre la condujo a explorar un acto de sinceridad, como ella afirma:

Cuando me expresé en este monólogo teatral me sentí libre, recorde la imagen de mi madre, no se me borra y siento como que si ella está allí presente conmigo; es por eso que esta mi historia de vida me hace potenciar mi voz y mi gesto con sensaciones que llevan a admirarme, valorarme y comprender mis actitudes con los demás*.

* Entrevista estudiante Grado 7-1. Pasto, 2011.

Figura 30. Monólogo teatral. Estudiante Derlin del Campo, Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

Figura 31. Facsimil historia de vida. Estudiante Derlin del Campo, Grado 7-1.

Derlin del campo
Grado = 8-2

MI HISTORIA DE VIDA.

Hace mucho tiempo atrás no recuerdo lo que era, la hora, el día, el amanecer o el atardecer, solo recuerdo cuando me vió a Dios hijo mío.
Esa mi fue uno de los días que marca la vida para siempre porq' mi madre me la felicidad en mi hogar y el dearme que me dio, el valor me lo a decir cambio mis sentimientos.
Vivo con una tía y primas. mi padre vive en el panamen cali valle. mi familia me ayuda en el estudio pero bueno. yo en tiempo libre trabajo para comprar mis cosas.
En el estudio me va bien. Siempre practico ese sentimiento expresando.
Pero gracias al teatro pude sacar esto expresandome con monologos, acciones y la imagen de la mujer que me dio la vida.
amo a mi madre. lo recuerdo pero yo cambio cuando senti que en mi corazón me daban fuerza y valió a nacer.
FIN
Te amo :)

Fuente. Este estudio

De acuerdo con esta declaración, los espacios creativos y expresivos llevaron a recordar etapas de vida y actitudes de comportamiento con los estudiantes. Por lo tanto, con su lenguaje manejó sentimientos y emociones de una manera digna y comprensible, transmitiendo afecto e identificando seguridad en su vida; por ello, tanto Derlin como los demás compañeros, vivieron experiencias que las expresaron mediante acciones corporales identificando sus situaciones de vida.

Respecto a lo anterior, los estudiantes describieron su sensibilidad, sus valores y con sus narraciones vivenciales flotaron y adquirieron grandes ideas, para así alcanzar una relación más cercana y confiable entre compañeros. Desde estos

lenguajes escuchados en el grupo, los educandos se comprometieron mediante la palabra a mejorar las relaciones de convivencia, estas expresiones los llevó a transformar situaciones de tristeza y alegría, desde estos acontecimientos tomaron la iniciativa de realizar una escena en el aula con el fin de reflejar actitudes que se vivencian en todas las aulas de clase; teniendo presente que todas aquellas manifestaciones expresivas con el cuerpo y gesto que realiza el ser humano para la sociedad son un teatro expresivo que comunica e informa a la humanidad los problemas economicos, afectivos, religiosos, politicos, etc., Respecto a este argumento, se tuvo presente el concepto de teatro del oprimido de Augusto Boal¹⁸ el cual afirma:

La palabra teatro es rica en significados unos complementarios, otros contrapuestos que nunca sabemos a ciencia cierta de qué estamos hablando cuando hablamos de teatro. ¿De qué teatro estamos hablando? Ante todo, el teatro es un lugar, un edificio, una construcción especialmente proyectada para espectáculos, shows, representaciones teatrales. En ese sentido, el término teatro engloba toda la parafernalia de la producción teatral -escenografía, luz, vestuario, etc. y a todos sus agentes autores, actores, directores y otros. Teatro puede ser también el lugar donde se producen algunos acontecimientos importantes, cómicos o trágicos, que estamos obligados a contemplar desde cierta distancia, como espectadores paralizados: el teatro del crimen, el teatro de la guerra, el teatro de las pasiones humanas. Podemos llamar igualmente teatro a los grandes acontecimientos sociales: la inauguración de un monumento, el bautizo de un barco de guerra, la coronación de un rey, un desfile militar, una misa, un baile Esas manifestaciones pueden designarse igualmente con la palabra rito. Puede darse también el nombre de teatro a las acciones repetitivas de la vida cotidiana.

La anterior afirmación, llevó a las estudiantes a explorar sus historias de vida en una escena teatral donde a partir de esta declaración comprendieron que las conductas agresivas que se presentaban en el grupo ya eran acciones teatrales de las cuales exploraron movimientos mas espontáneos, dando humor, gracia y gozo para que el espectador comprenda la realidad que se viven en las aulas escolares.

Por otra parte, la intención de la escena permitió que mostraran comportamientos indisciplinados que se vivían en el aula; es decir, los estudiantes en esta escena teatral expresaron temáticas como: chismes, robos, empujones, agresividad, interrumpir clases y abuso de confianza. A esta acción le dieron como nombre “*La bufanda es un problema,*” para sus compañeros fue significativo que partir de un

¹⁸ BOAL, Augusto. Teatro del oprimido. Juego para actores y no actores. [en línea]. Alba Editorial S.I.U. p. 25. (Consultado 3 de julio de 2013). Disponible en Internet: http://www.abacoenred.com/IMG/pdf/boal_augusto_-_juegos_para_actores_y_no_actores.pdf

objeto, la comunicación y las expresiones corporales hicieran reflexionar y concientizar al grupo y de esta manera dieron a conocer que desde los conflictos escolares cada ser humano tiene sus historias de vida, ya sea triste o alegre. De este modo, se comprendió la creación de esta escena teatral porque cada estudiante reflexionó y transmitió emociones y enseñanzas, que dejaron influencias en la conciencia de sus compañeros.

Figura 32. Acción: La bufanda es un problema. Estudiantes, Grado 8-2.

Fuente. Este estudio

De acuerdo con estas expresiones, generaron en el grupo acercamientos, diálogos, los cuales condujeron a deliberar sobre algunos problemas escolares, como envidias, irresponsabilidad, solidaridad, pero, así mismo, los robos, las hipocresías y chismes se ocultaron con discreción, como mencionó la estudiante Andrea Perez*, quien participó en este acto:

Para mí es muy difícil comunicar al director de grupo quién fue el que robó, dijo o señaló, porque no dejan de existir amenazas o que lo involucren en problemas; es por eso que mediante estas acciones brindamos un mensaje para que tengan en cuenta que esos errores, como: robar, chismosear y pelear no dejan nada bueno para la vida; esto lleva a tener una historia de vida con problemas y con huellas perjudiciales, pero para que esto no suceda, es mejor escuchar y dejarse orientar por un buen consejo.

Respecto a esta reflexión, se permitió comprender las ideas y la palabra en grupo, visualizando en el escenario inseguridad, inquietud y desorden. En consecuencia, la actitud del estudiante se la tomó como estrategia para socializar y comunicar las

* Entrevista estudiante Grado 8-2. Pasto, 2010.

situaciones de vida que generan conflictos escolares con el propósito de tener una convivencia agradable, comunicativa y en paz; es decir, el teatro desarrolló, desde el aula, creación, diversión y transformó los personajes pues el alumno asumió su papel escénico de acuerdo a sus actitudes de comportamiento en el grupo, como menciona la teoría de Mauricio Martínez y otros:

Yo camino a diario con mis alumnos y alumnas de la mano del teatro. Así he podido constatar gozosamente que el juego dramático, la dramatización y el teatro son instrumentos pedagógicos de indudable utilidad en el aula, que la expresión dramática constituye una forma integrada y una visión global de las cosas en nuestros alumnos y alumnas. Se trata, pues, de un teatro liberador que no premia con exclusividad el resultado final sino el proceso, un proceso auténtico en donde todos tienen cabida. Y así, vemos, por ejemplo, al tímido romper sus miedos desde las tablas del escenario hasta llegar a comunicar, o al tartamudo recitar palabras que resuenan en el aire como caricias. Y es que todas estas manifestaciones dramáticas, denominadas “teatro de la libre expresión”, cobran en los niños su auténtica dimensión¹⁹.

De acuerdo con esta afirmación, en la escena afrontaron sus afectos con libertad, confianza y compromiso, liberando sus sentimientos y, mediante sus consejos, manifestaron tranquilidad y armonía entre compañeros, mostrando, con el objeto de la bufanda, acciones de indisciplina que percibieron. Estas acciones dejaron como mensaje que se deben respetar las cosas ajenas y no hablar de los compañeros. Con esto, las estudiantes hicieron comprender a los demás alumnos que un objeto puede ocasionar infinidad de conflictos escolares y si no hay confianza, diálogo y comprensión el estudiante seguirá cayendo en el mismo error. Al respecto Fernando Wagner²⁰ comenta:

Todo conflicto teatral es, en el fondo, un conflicto de emociones. La expresión de las más diversas emociones debe ser siempre el elemento básico de la actuación y por consiguiente también de la entonación. La finalidad de todo drama es llevar al público hacia un sentimiento definido.

¹⁹ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Mauricio; Trigueros ordiales. Sabina. Antología. Argentina, Secretaria de Educación. 2006. p. 12.

²⁰ WAGNER, Fernando. Técnica Teatral. Barcelona: Editorial Labor, 1959, p.16.

Figura 33. Acción: La bufanda es un problema. Estudiantes, Grado 8-2.

Fuente. Este estudio

Por lo tanto, en el aula de clases los estudiantes comprendieron los conflictos escolares como las experiencias de vida mas elementales que llevaron a expresar los regaños de sus padres, la desobediencia de no hacer las cosas bien, cómo un sentimiento emocional que produjo en ellos seguridad mediante la palabra y sus experiencias de vida. Con lo anterior, lograron tener claridad y entusiasmo por cómo se describía una historia de vida y se la expresaba ante un público. Por eso, cabalmente, la pedagogía teatral como estrategia lúdica e integradora motivó al estudiante con sentido de pertenencia a expresarse, narrando sus vivencias cotidianas, a partir de temas familiares, sociales y afectivos, para explorar con el teatro, campos abiertos y flexibles, que posibilitaron realizar salidas pedagógicas con grupos focales y en ellos identificar sus historias de vida y comportamientos personales y, a partir de estas circunstancias vivenciales, obtener resultados reflexivos y comunicativos en el grupo.

2.2 INHIBICIONES Y DESINHIBICIONES

En la investigación Teatro y Relaciones de convivencia el estudiante fue el protagonista de dar a conocer sus problemáticas escolares y a partir de esas necesidades, esta propuesta tomó la iniciativa de mejorar las relaciones de convivencia mediante la comunicación, el acercamiento, ejercicios y talleres que

llevaron al estudiante a dejar sus verguenzas, miedo a participar, a mostrar esos sentimientos y capacidades de creación y expresión, desde la representaciones cotidianas el educando intervino en representaciones como acciones de afecto, juegos, consejos y con sus escenas creativas participaron con otros grupos, además el juego hizo que el estudiante rompiera el hielo, bloqueos e inhibiciones lo cual hacia en ellos no tener seguridad ocasionando temores y sustos que lo alejaban de sus relaciones escolares. Es decir, los temores mas grandes que presentaban era el de intervenir en el grupo y expresar ideas, pero a través de los gritos, saltos y corridas el estudiante potenció su capacidad comunicativa y se arriesgó a participar dentro de un grupo, donde generaron acercamiento, dependencia a la hora de expresarse, nadie obligó a nadie y desde estos acontecimientos desarrollaron talleres de expresión mostrando cada uno seguridad y motivación al comunicarse y relacionarse entre compañeros se presenció la convivencia desde el humor que transmitieron los alumnos.

2.2.1 Temores en el aula:

Figura 34. Expresión oral. Estudiantes, Grado 8-2.

Fuente. Este estudio

El ser humano desde su nacimiento presenta temor y miedo a llegar a este mundo desconocido, sin saber cómo lo van a recibir, con amor, desprecio, negación o

maltrato. Además, con su desarrollo humano se enfrenta a muchas situaciones que giran en su vida, ocasionando temores, sustos, miedos y nervios. Si miramos hacia atrás, todo persona pasó momentos de temores a lo largo de su desarrollo físico y personal; frente a estas situaciones, las personas reaccionan llorando, se esconden, se les eriza su piel, cogen fobias sea a objetos, animales y personas. Respecto al hablar de temores, se tiene presente que hay una gran diversidad de miedos como: ruidos extraños, separarse de los padres, la oscuridad, el cuerpo, la muerte, etc., estas situaciones llevaron a conocer desde el campo educativo porque el estudiante no es libre en participar, opinar y enfrentarse a la realidad. Con base en lo anterior, se tuvo presente desde el teatro ejercicios corporales que brindaron a los estudiantes capacidades comunicativas que partieron de los temores personales, en base a esto, se desarrolló unas actividades con el fin de incrementar en los alumnos la seguridad y autoestima para así vencer en ellos el miedo escénico y optimizar el desenvolvimiento ante los compañeros, un público y la comunidad educativa; con base en lo expuesto, el estudiante tomó la iniciativa de contar lo que es el teatro para él, cómo lo vive y cómo se emociona. Fue así que la estudiante Angie Ruíz afirmó:

El teatro para mí es todos los sucesos que hacemos cuando estamos de malgenio, con pereza, aburridos, enamorados, asustados y que cuando nos ofrecen algo como ir a pasear, ir donde amigos; cambiamos de una el ánimo, desde esos momentos hacemos acciones, pero, así mismo tenemos temores o sustos que descubren nuestro carácter*.

Retomando esta afirmación, los ejercicios expresivos se centraron en reconocer los pánicos escénicos que se generaban en el aula, porque algunos estudiantes tenían grado de superioridad más alto que otros, al participar o dar ideas, se burlaban, criticaban los peinados, si el uniforme está roto, parchado, sucio, esto desde lo personal hacia que ellos se llenen de susto y no sentían seguridad al participar, asimismo estos espacios lúdicos llenos de humor y recreación posibilitaron en el estudiante comunicar los temores personales. Desde estas situaciones, se relacionaron con una mayor ventaja para enfrentarse ante el público y manifestaron confianza, concentración para realizar sus actos. Por esta razón, desde lo colectivo trabajaron ejercicios corporales con los cuales transmitieron problemáticas escolares, pero en el momento de expresarse bailaban en el puesto, miraban para otros lados, tuvieron manías con las manos y el cabello, esto hizo comprender como a través de un proceso teatral el estudiante era consciente en expresarse y mostrar valentía ante sus compañeros.

* Entrevista estudiante Grado 8-2. Pasto, 2010.

En relación con esto, adquirieron un proceso de expresión y creación que despertó el interés por la lectura comunicativa, siendo un desarrollo cognitivo que dinamiza interacciones entre autor, lectores y texto; además, transmitieron estrategias afectivas e intelectuales para alcanzar la comprensión; es decir, los estudiantes construyeron creativamente historias, narraciones y poemas, comprendiendo en sus relatos los temores vividos; igualmente, se expresaron mediante acciones individuales; donde coordinaron el ritmo de la lectura permitiendo revivir los sentimientos en el aula valorando sus virtudes y facultades; estas lecturas acoplaron en los estudiantes acercamiento desde su mirada, sonrisas, conociendo de manera analítica sus situaciones de vida y relaciones con los demás, lo cual no se percibía antes en el grupo porque estaban limitados a no compartir sus sentimientos por las críticas que hacían entre compañeros, porque no les brindaban confianza y por la falta de seguridad; respecto a estas situaciones de vida y manera de convivir el estudiante en el aula, ocasionó desde lo individual y colectivo confianza y seguridad, como lo demuestran estas imágenes:

Figuras 35 y 36. Experiencias de vida individual y colectiva. Estudiantes Grados 7-1 y 8-2.

Fuente. Este estudio

En relación con lo anterior, los estudiantes a partir de sus escritos, socializaciones y experiencias en el aula, discernieron una convivencia comunicativa y proyectada a mejorar el trato entre compañeros y entorno educativo, desde la interacción de valorar los espacios y manera de opinar, es decir, con la lectura dejaron como enseñanza que hay que aprender a escuchar en un grupo, con base en ello, los estudiantes tuvieron conversaciones que los condujo hacer decididos en tomar decisiones, dejando a un lado los temores y mostrando un buen humor a sus

situaciones personales. Lo anterior, hizo que el estudiante valore a sus compañeros como las personas que hacen parte de su formación personal y así mismo estas experiencias en estos talleres expresivos tuvieron como esperanza y compromiso no discriminar ni rechazarse entre el grupo, desde este ejercicio cooperativo, el educando permitió que sus compañeros sientan más afecto y autoestima. A partir de esto, se retoma la teoría de David Johnson y otros:

Los grupos seleccionados por los propios alumnos. El procedimiento menos recomendable para distribuir a los alumnos en grupos es dejar que ellos mismos lo hagan. Los grupos seleccionados por los propios alumnos suelen ser homogéneos, es decir, que los miembros de un grupo son todos buenos alumnos, o todos de raza blanca, o todos varones, etcétera. Esto da lugar a que los alumnos se distraigan de la tarea y elimina la posibilidad de que amplíen su círculo de relaciones. Una modificación útil de este método de “seleccionar tu propio grupo” consiste en hacer que los alumnos enumeren a varios compañeros con los que les gustaría trabajar y luego ubicarlos en un grupo de aprendizaje con una persona que hayan enumerado y con otra elegida por el docente²¹.

Con la anterior afirmación los estudiantes se motivaron y descubrieron la sensibilidad en las reflexiones de sus compañeros, además seleccionaron sus grupos con confianza, Fue allí que perdieron la vergüenza, y esto hizo especificar en el estudiante que al socializar ideas encontraban ese afecto que permitía que revelen sus pánicos escénicos, en ellos se escuchó los regaños de sus profesores, las peleas entre compañeros y las discusiones de los novios, y otras; estos temas, que se abordan en la sociedad, los condujo a explorar miedos que mediante la comunicación lograron representarlos en reencuentros y abrazos con las acciones teatrales, valoraron y se propusieron a dar el ejemplo a quienes no tomaban la iniciativa de salir de la vergüenza e inseguridad, desde estas concepciones se presencié este ejemplo.

²¹ JOHNSON, David W; JOHNSON, Roger T; HOLUBEC, Edythe J. El aprendizaje cooperativo en el aula. [en línea]. Editorial Paidós, p. 19. (Consultado 29 de junio de 2013). Disponible en Internet: <http://www.sallep.net/cooperativo/El%20aprendizaje%20cooperativo%20en%20el%20aula.pdf>

Figura. 37. Brindando confianza y afecto. Estudiantes Grado 8-2.

Fuente. Este estudio

En relación con lo anterior, fue importante que el estudiante comprenda el afecto, cariño, confianza en la Institución; mediante estas expresiones valoraron normas y reglas de convivencia, lo cual enfatizó mediante la cooperación que se motivaron a realizar trabajos en grupo y así mismo socializaron que cada ser humano tiene sus complejos a decir no puedo porque me siento feo, gordo, enano, con orejas largas y nariz ñata, estos aspectos físicos hicieron concientizar al estudiante mediante actos expresivos que generaron un descubrir personal. Al respecto se tuvo presente la afirmación de Vicky Hernández y otros:²²

La cooperación descubre como los chicos están fuertemente motivados al realizar trabajos en equipo, aprendiendo unos de otros, discutiendo, valorando y tomando decisiones. Es pues, un proceso en el que van adquiriendo autonomía, piedra preciosa de sus aspiraciones y vital para alcanzar la madurez. Hay que destacar que para conseguir llevar a cabo la actividad grupal los chicos han de hacer un esfuerzo por adaptarse unos con otros y saber ceder en determinados casos. Por supuesto, el trabajo cooperativo potencia la integración, descubriendo los chicos como con la aportación de todos son capaces de crear lo que uno solo de por si

²² HERNÁNDEZ, Vicky; y RODRÍGUEZ, Pilar. *Ibíd.* p. 33.

jamás se le hubiera ocurrido o al, menos, no de forma tan rica. El grupo se sorprende de sí mismo y de los otros equipos.

Con referencia a esta afirmación, los estudiantes permitieron en el grupo descubrir sensaciones que enriquecieron la lealtad, valores como la amabilidad, cariño, honradez, integridad, prudencia, autenticidad y sensibilidad, además con los miedos y temores, fomentaron una convivencia en armonía y paz, desde estos conceptos desarrollaron debates donde llegaron a acuerdos y aprendieron a enfrentar los problemas que se les presencia en su vida cotidiana, fue así, como desde estos paradigmas el estudiante aprendió a convivir trasformando sus actitudes de comportamiento y esto exploró en los educandos a tener mas confianza para dejar los temores; desde la expresión verbal lograron perder ese pánico escénico, y desarticularon el nerviosismo con ejercicios corporales que provocó en ellos romper el hielo con lo cual se integraron y alcanzaron a mostrar sus capacidades en espacios donde fueron obervados por espectadores y con aplausos y abrazos admiraron sus capacidades y asi mostraron afecto y seguridad al entorno que los rodea.

2.2.2 Convivir y sonreír me llevaron hacer feliz: La convivencia es la construcción del ambiente que hace posible el intercambio de acciones y en ella se reconoce los valores, saberes y comportamientos en determinados espacios, como colegio, hogares, barrio y sociedad. Es decir, la convivencia escolar es el clima de interacciones que se produce de estudiantes a docentes y docentes a estudiantes asumiendo roles comunicativos que invitan a través de actividades a solucionar las problemáticas escolar, igualmente, los ambientes en el aula, interaccionan con las situaciones cotidianas que transmiten los educandos, desde estas situaciones el convivir generó en ello, sonrisas a través de la lúdica, y juego, donde exploraron un ambiente propicio orientado a la diversión y al esparcimiento que condujo al estudiante a reír, gritar y transmitir energías afectuosas a quienes lo rodean.

la convivencia implica vivir y aprender a vivir las prácticas y valores del ser ciudadano, es decir, aprender a comportarse como una persona comprometida con los valores del respeto, la tolerancia, la no discriminación, la igualdad y la democracia, ya que “El sistema escolar tiene la responsabilidad de promover aprendizajes para una convivencia armoniosa y democrática”²³.

²³ Educación Parvularia 1ºy 2º NT. Cuadernillo de Orientaciones Pedagógicas. Nucleo de aprendizaje: convivencia. [en línea]. Ministerio de Educación Alameda. Santiago, 2011, p. 15. Consultado 7 de julio de 2013). Disponible en Internet: <http://www.mineduc.cl/usuarios/parvularia/File/2011/Convivencia.pdf>

esta afirmación, hizo al estudiante valorar su comportamiento con responsabilidad; donde las acciones que transmitió el educando llevaron a tener un comportamiento adecuado y a conocer lo significativo que es para ellos vivir en igualdad y comunicación. Por ejemplo, con las carcajadas, apretones de manos, abrazos, vueltas, etc., se integraron compartiendo sus vivencias. Como se presencia en esta imagen.

Figura 38. Lazarillo vendado. Estudiantes, Grados 7-1 y 8-2.

Fuente. Este estudio

En consecuencia a estos ejercicios corporales, realizaron expresiones naturales con el cuerpo, la voz, el volumen, la velocidad, el tono, la pronunciación, tuvieron un propósito de interrelacionarse entre el grupo fortaleciendo los valores, el diálogo y honestidad, permitiendo reconocer el entorno y contacto con sus compañeros; es decir, el juego comunicativo y reflexivo, llamado, “*Soy el lazarillo perdido*”, hizo al estudiante libre, divirtiéndose y desarrollando la imaginación de atrapar al otro, comunicando gritos, risas e inseguridades; el estar tapada los ojos la estudiante y al dar giros, ocasionó una disciplina íntegra, reflexiva y motivó a transmitir alegría y entusiasmo en varios escenarios; así mismo, anunciaron sensaciones con actitudes de la vida cotidiana, como no saludar, no decir gracias, estornudar en la cara y criticar el caminado, la expresión y forma de vestirse del ser humano. Estas problemáticas comprendieron las rutinas diarias, mediante

acciones creativas y comunicativas que motivaron a comportarse de una forma generosa con las personas; como expresó la estudiante Derlín del Campo *

El lazarillo perdido hizo brillar mis realidades de vida, gritando, jalando y corriendo; con estas acciones brindé confianza al otro; fue significativo porque valoré que el estar ciego, no mirar la luz, estos aspectos físicos llevan al ser humano a no saludar a las personas, mientras que si miramos no tenemos por qué ignorarlas, ser groseros y criticar; en esta experiencia me relacione de una manera generosa y social con mis compañeros.

Por consiguiente, la comunicación mediante el goce, informó sentimientos y actos, que hicieron comprender las necesidades de los estudiantes mediante su autonomía y control; relacionándose con sus compañeros, transmitieron, con la intervención de la palabra, inconvenientes que tenían en sus vidas. En relación a esto, la recreación desde la educación, permitió en el estudiante divertirse de una manera sana, tranquilidad, y autónoma que fomentó diferentes juegos desde el aula y a partir de esto fue cómo comprometieron al cuerpo a descubrir lazos de amistad. Además el teatro, exploró en el educando acciones libres con las cuales mostró alegría y valores. Al respecto tenemos la afirmación Lupe Aguilar y otros²⁴

Los paradigmas de valores en la recreación son:

- Necesidades
- Felicidad
- Valores

- ✓ Actividad (movimiento) supervivencia, desarrollo orgánico, aprendizaje y expresión.
- ✓ Reconocimiento: autonomía, autoestima, prestigio, elogio.
- ✓ Aceptación del grupo: compañía, participación, solidaridad, unidad.
- ✓ Experiencia nueva e interesante, excitante- emociones: aventura, riesgo.
- ✓ Expresión: creación, relajamiento, lucha y huida.

Dicho esto, la recreación desde la pedagogía llevó a formar en valores y buen trato al estudiante, comprendieron que desde el aula se puede jugar y a la vez aprender, también aceptar al otro como una unidad cambiante de acuerdo a sus necesidades pero que además las respeta; estos espacios dieron cavida a nuevas experiencias porque demostraron interés mientras el juego iba creciendo, aquí mientras participaban se arriesgaban a opinar, a poner ciertas reglas que son parte del juego haciendo de este un instante cargado de emociones que los llevaron a aventurarse y a escapar un instante de la monotomía.

* Entrevista estudiante grado 8-2. Pasto, 2010.

²⁴ AGUILAR, Lupe; INCARBONE, Oscar. Recreación y animación. De la teoría a la práctica. Armenia: Editorial Kinesis, 2005, p. 55.

Figura 39. Jugango valoro a mis compañeros. Estudiantes, Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

Respecto a esto, el juego fortaleció la convivencia y se adentró más en la personalidad del estudiante; desde ahí, la investigación tomó el interés de encontrar mediante estas actividades artísticas respuestas que manifestaron y alcanzaron un logro positivo en el estudiante desde el campo teatral con sus acciones cotidianas rompiendo caminos y valorando su espacio adquiriendo con sus actos esceniscos, un ambiente, con buenas expectativas para renovar y transmitir sensaciones en el grupo mediante una representación en escena, libre, clara y relatada en los acontecimientos cotidianos que pasan en el aula, ciudad, barrio y sociedad. A partir de estos espacios recreativos dieron a conocer sus capacidades en otros grados, pero unos de los mas importantes que se tuvo presente en esta investigación fue la participación con niños de preescolar, con ellos se sintieron más seguros y mostraron con humor y sonrisas dicha escena que la prepararon con sus capacidades expresivas.

En este espacio de participación, los estudiantes realizaron ejercicios de expresión corporal, con el fin de responder con sus gestos y palabras a sus necesidades emocionales y a quiénes son ellos. Al hacer referencia, al teatro como la herramienta pedagógica que haya la solución a los problemas personales y sociales; los cuales hicieron que se enfrentaran a un público o escenario, y entendieron las diferencias y similitudes entre los seres humanos. Esto llevó al estudiante a conocer su cuerpo y cómo se lo debe usar para expresar sentimientos y emociones, desde esto, realizaron encuentros multiculturales, que los llevaron a comprender la lucha, las igualdades, el respeto y la tolerancia en el

grupo, exigiendo ellos mismos, mediante sus expresiones en escena, que escuchen los mensajes, las reflexiones y comprendan lo importante que es transmitir temáticas de valores con las cuales pudieron identificar las necesidades y derechos de cada ciudadano.

Igualmente, buscaron la colaboración entre compañeros y proyectaron ideas que los incentivaron a llevar una escena creativa, lúdica y reflexiva para los niños de preescolar con el fin de motivarlos a participar y que, con las etapas de la vida, se concienticen y aprendan asuntos significativos para su conocimiento, y ellos, siendo las nuevas generaciones, no permitan conflictos escolares sino que sean un ejemplo en la Institución; por esta razón, la participación, comunicación e integración con los estudiantes de preescolar llevó a renovar capacidades, encuentros, confianza y seguridad en lo que hacían los alumnos del Grado 7-1.

Figura 40. Expresando lo que somos. Estudiantes, Grado 7-1 y preescolar.

Fuente. Este estudio

De acuerdo, con estas manifestaciones, este proceso de expresiones posibilitó encuentros consigo mismos manifestando mediante sus expresiones problemáticas sociales. Es decir, estas representaciones con los niños de preescolar llevaron a mostrar humor, interés y se motivaron a tener el riesgo de participar y compartir sensaciones y experiencias que viven en sus hogares, el colegio y la ciudad. Por ende, se apreció el pensamiento en conjunto, que orientó al estudiante Miguel Caicedo, del Grado 7-1 a comunicar su imaginación, su fantasía y goce mediante un cuento, titulado *“Caperucita roja, no meconoces”*, que influyó para narrar lo que a diario se vive en los colegios, el egoísmo, la

envidia, robos, peleas y mentiras, expresándolo de un manera general, natural, espontánea y original. Además, esta expresión posibilitó en el estudiante que se enfrente ante un público; así mismo, desacoplaron, con la expresión, los conflictos escolares y dificultades que padecían entre compañeros. Igualmente, mediante estas manifestaciones teatrales, se llenaron de emociones, sensaciones y mensajes que hicieron concientizar, desde la participación de sus actos, al estudiante.

Figura 41. Narración del cuento: Caperucita roja no meconoces.
Estudiante Miguel Caicedo, Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

Por otra parte, mediante estas acciones teatrales los estudiantes supieron valorar estos espacios e identificar que cuando el grupo se integra, la comunicación y las ideas hacen crear experiencias de vida en paz, donde los conflictos y malos ratos quedan en el olvido, y con estas acciones conocieron los valores más importantes que se debe resaltar en un ser humano, y cómo en las de clase se pierde el derecho hacer escuchado, es decir, las acciones se enfocaron en la concentración y reflexión del educando. En consecuencia, los estudiantes del Grado 7-1 admiraron la capacidad de expresión del estudiante Miguel Caicedo, porque en ocasiones lo veían tímido, solo y callado; esto hizo que él mostrara lo contrario y así mismo sus compañeros afirmaron en palabras de Johana Onofre lo siguiente:

Me impresionó al ver a Miguel narrando un cuento, donde todos nos concentramos y escuchamos con atención cuál era la intención del mensaje; esto ocasionó afecto, comprensión y sobre todo valentía, porque me di cuenta que todos somos capaces de comunicar historias; dejando el qué dirán, nervios y vergüenza se logran estas acciones.

3. PROTAGONISTAS E IMPLICACIONES DE UNA PROPUESTA TEATRAL

3.1 COMUNICANDO LAS EXPERIENCIAS DEL TEATRO EN EL AULA

En la sociedad es importante adaptarse y reconocer diferentes modos de expresión y acción del ser humano, comprendiendo las necesidades y procesos de comunicación que hacen desenvolverse y adquirir conocimientos en diferentes situaciones sociales, culturales y religiosas, etc. De esta manera, el contexto educativo es la organización de factores, como la localidad, la situación geográfica, la historia, la cultura, la ratio (cantidad de estudiantes), la diversidad entre los alumnos, es decir, todo lo que rodea a la Institución Educativa Municipal Chambú, como a otras instituciones. Lugares de la ciudad y parques naturales son parte de un contexto, que debe ser tomado en cuenta por la comunidad para un mejor funcionamiento académico, formativo.

El anterior concepto se esclarece con el reto por mostrar capacidades de expresión, creación, reflexión y comunicación de ideas, que permitieron describir sus propias situaciones de vida en el contexto educativo; es decir, los estudiantes del Grado 7-1 y 8-2 fueron la esencia de esta investigación *Teatro y Relaciones de Convivencia*, quienes exploraron propuestas creativas, expresivas, comunicativas y de acción que generaron resultados positivos y negativos, y se enfrentaron a describirlos e interpretarlos para así buscar estrategias más adecuadas para obtener grandes logros. A partir de ello, los estudiantes recopilaban las actividades artísticas como un fundamento de sensibilidad, emoción, encuentro, ánimo y solución para mejorar la calidad de vida.

Ante estas realidades, dieron a conocer sus debilidades emocionales, como tristeza en los recuerdos, lágrimas al expresarse mediante la acción, susto, nervios, alegría cuando jugaban, saltaban y representaban personajes. Estas experiencias fueron significantes para sus vidas, en las cuales quedaron recuerdos, imágenes y reflexiones personales. De este modo, los estudiantes revelaron situaciones afectivas que condujeron a recapacitar, recordar y vivir el pasado; es decir, el estudiante fue la raíz de las situaciones que se presenciaron dentro del aula y fuera de ella donde se identificaron, observaron e interpretaron posturas conflictivas, con las cuales actuaron los estudiantes para romper esas realidades que se vivenciaban, a partir de estos actos. La educación artística desde lo sensible comprendió y socializó compromisos de los educandos para

crear una convivencia reflexiva, participativa, autónoma y decidida a generar resultados positivos para el contexto educativo.

De igual modo, la acción, en los estudiantes, los llevó a explorar y escarbar, desde el teatro sus problemáticas afectivas, sociales, económicas y religiosas emocionales, sentimientos, estados de ánimo y rencuentro en el grupo donde comprendieron cualidades, alegrías y valoraron su capacidad expresiva porque les permitió a los educandos generar una convivencia participativa, auténtica y reflexiva; que exploró desde la libertad mostrar acciones e ideas en el entorno educativo. Estas experiencias expuestas en el grupo hicieron encontrar comprensión, respeto al escucharlos y seguridad al explicar sus vivencias y lo que desarrollaron en diferentes talleres expresivos.

Figura 42. Experiencias desde el Teatro. Estudiante Johana Onofre, Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

En este orden de ideas, la expresión de sus sentimientos se adquirió a través del proceso corporal y gestual, donde creaban, imaginaban y participaban. Estos talleres teatrales hicieron aclarar sus sentimientos, participaron y perdieron sus nervios, la vergüenza y el pánico escénico; se relacionaron no solamente con los compañeros de los dos grados ya citados, sino también con otros grupos de la Institución, y mostraron sus valores y forma de tratarse en grupo. Esto permitió tener una convivencia comunicativa, reflexiva y abierta a los campos de interacción humana, ocasionando, en esos devenires, que el alumno, desde las dificultades, buscó siempre un cambio positivo en sus relaciones; igualmente, para otros estudiantes fue adverso, porque se sentían inseguros, sin ánimos, callados,

tímidos; no permitieron mostrar con fuerza sus sentimientos, fueron despreocupados. Por lo tanto, en las actividades que desarrollaban, se dejó a los alumnos que se expresen con libertad, sin obligar ni cambiar a nadie a la fuerza, pues había que dejarlos tranquilos, para que sean los estudiantes quienes decidan y hagan conocer sus realidades.

En el caso del estudiante Daniel Felipe Melo del Grado 7-1 quien siempre ocupó los primeros puestos, tanto en lo académico como en lo disciplinario, mostró respeto, privacidad y una expresión amplia en sus trabajos escritos, más que en los orales. Igualmente, al compartir con sus compañeros mostró nervios e inseguridad en el momento de expresarse verbalmente. En cambio el teatro permitió, en su caso, que comprendiera y evocara sus gustos personales. Aun así, su personalidad siempre fue la misma, una persona introvertida y reservada en sus ideas, pero, también, meticulosa y comprometida en su estudio. Se tuvo presente desde su personalidad esta afirmación de Augusto Boal²⁵ en el Teatro del Oprimido:

Nadie está obligado hacer nada que no quiere. Y cada uno debe saber lo que quiere y lo que puede hacer.

Por lo anterior, el estudiante no se sintió obligado y comprometido de expresarse con la suficiente confianza él reflejó y mostró ante sus compañeros una comunicación tranquila, fue pasivo y sincero. Esto quiere decir que con el proyecto Teatro y Relaciones de Convivencia no se obligó a cambiar las actitudes del estudiante si no que cada uno transmitió sus capacidades y compromisos de convivir en el grupo. En esta imagen se puede apreciar cómo en el alumno se presenció algunos nervios al comunicar las experiencias que vivió durante el desarrollo de esta investigación. Respecto a lo anterior, el estudiante afirmó:

Me siento nervioso cuando estoy frente a mis compañeros, no me gustan las comunicaciones fuertes; si lo hago, sería por una nota, pero no me nace; creo que cada uno es libre en expresarse con el arte. Me gusta estudiar mucho para demostrar mi conocimiento, y para mí es mejor personalmente ser callado, porque así aprendo más.*

²⁵ BOAL, Augusto. Teatro del oprimido. Juego para actores y no actores. [en línea]. Alba Editorial S.I.U. p. 25. (Consultado 3 de julio de 2013). Disponible en Internet: http://www.abacoenred.com/IMG/pdf/boal_augusto_-_juegos_para_actores_y_no_actores.pdf

* Entrevista estudiante, Grado 7-1. Pasto, 2012.

Figura 43. Experiencias desde el Teatro. Estudiante Daniel Melo, Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

Respecto a su afirmación, el estudiante dio a conocer sus necesidades sentimentales, que puede ser una muestra en la que la investigación reflejó algo de negativismo, que manifestó y expresó él; es decir, estas experiencias llevaron a identificar sus necesidades afectivas, sociales y económicas; mediante la expresión corporal comunicaron lo que en muchas ocasiones dentro de su ser tenían escondido, por miedo, nervios y rechazo. Esto dio como resultado que los estudiantes, desde su timidez, peleas e irrespeto, participaran y dieran a conocer sus dificultades vivenciales a través del lenguaje comunicaron sus conductas, emociones y procesos formativos que los adquirieron en el desarrollo de esta propuesta investigativa, este proceso llevó al estudiante tímido como al más despierto a descubrir sus sentimientos desconocidos, que enriquecieron paulatinamente esta investigación. Con lo anterior Humberto Maturana²⁶ menciona:

El lenguaje es el modo de fluir en la convivencia, en la coordinación, en el sentir, en el hacer y en la emoción. El lenguaje, por tanto, no designa cosas, sino que evoca modos de fluir en la convivencia. Cuando hablamos de comunicación no se trata de la transferencia

²⁶ MATURANA, Humberto. DÁVILA Ximena. Fundadores de la escuela Matriztica. El liderazgo en las empresas debe dejar paso a un modelo basado en el consenso y la colaboración. [en línea]. observatorio de recursos humanos y relaciones laborales. Santiago, 2011. p. 35. (Consultado 15 de julio de 2013). Disponible en Internet: <http://matriztica.cl/wp-content/uploads/2011/02/ObservatorioRRHH.pdf>

de información, eso no es lo relevante, sino que coordinemos nuestras conductas a través del lenguaje y de la conversación. Pensar el flujo de información significa no entender la naturaleza del proceso y caer en el error de creer que cuando uno le entrega información a otro, ese otro sabe de qué se trata. Es necesaria la convivencia en la conversación, la coordinación de procesos

Figura 44. Experiencias desde el Teatro. Estudiante Edwin Solarte, Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

Con todo y esto, conocieron experiencias afectivas desde el teatro. A causa de estas respuestas y vivencias, que dieron a conocer los estudiantes, alcanzaron mediante la expresión a desarticular sus nervios y, así mismo, dieron a conocer resultados participativos y reflexivos en otros contextos, donde mostraron experiencias significativas vividas en su entorno educativo; por esta razón, lo anterior los llevó a participar en la Institución San Francisco de Asís de la ciudad de Pasto con el fin de dar a conocer sus comportamientos y sentimientos, que compartieron en una entidad privada, donde los estudiantes son de diferentes estratos sociales y problemáticas afectivas similares a las que padecen los estudiantes del Chambú. Este trabajo en grupo mostró la participación y creación del proyecto *Teatro y Relaciones de Convivencia*, donde exploraron y fueron conscientes del proceso que llevaron a cabo con la propuesta mencionada.

En forma análoga, en algunos resultados que se vivieron en la Institución Chambú, el estudiante dio ideas, pautas y socializó experiencias, comprometiéndose a desarticular las desigualdades, para generar así una convivencia de intervención

personal, dirigida al cambio de comportamientos; a conocer otra Institución; en estas imágenes se ve cómo las estudiantes ensayaban la coreografía de valores y dramatizados, para presentarlos en la Institución San Francisco de Asís:

Figuras 45 y 46. Coreografía y socialización de valores. Estudiantes, Grados 7-1 y 8-2.

Fuente. Este estudio

Los anteriores conceptos se esclarecen en esta muestra presentada en la Institución San Francisco de Asís. Los estudiantes expusieron, con firmeza las actitudes aprendidas durante el proceso en los talleres expresivos, esto concientizó al educando para darse cuenta de lo importante que es socializarse con otros espacios, como en esta institución, donde los recibieron con alegría, motivación y aplausos. Estas expresiones hicieron que el estudiante incrementara la autoestima, participando con decisión, valentía y compartiendo la coreografía de valores, monólogos, dramatizados y reflexiones; en esta presentación, manifestaron la capacidad de compartir y convivir en un grupo, donde los tímidos, envidiosos e irrespetuosos muestran igualdad y razón, comparten mediante la palabra sus sentimientos, integran en otro contexto, lo que permitió que valoraran y reflexionaran acerca de su comportamiento y vida social.

Figura 47. Monólogo La desobediencia a mis padres. Realizado en la I.E. San Francisco de Asís. Estudiante Derlín del Campo, Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

De esta manera, los estudiantes de la Institución San Francisco de Asís se concentraron, participaron y relacionaron con los estudiantes de la I.E.M. Chambú en dinámicas y expresiones; esto motivo a ellos a liberar sus miedos escénicos, integrándose con sus expresiones y descubriendo en ello valores y cualidades. Lo anterior fue interesante porque la profesora Amanda Martínez, del Área de Ética y Valores motivó a los Grados 6-1, 7-2, 8-2 y 9-2 a participar en estas actividades, donde conocieron valores, sentimientos, emociones e intervinieron dando mensajes reflexivos en estos talleres. Respecto a lo anterior Stanislavski²⁷ afirma:

La concentración es la liberación de las tensiones que se producen cuando estamos frente a un público en una “situación antinatural”, que conlleva, si no se maneja adecuadamente, a un bloqueo parcial o total de las facultades vitales de la expresión. Para liberarse de éste, “miedo escénico”, el actor debe concentrarse en sus movimientos y en los objetos que hacen parte del espectáculo u objetos de atención.

A partir de esta afirmación, los estudiantes de la I.E.M. Chambú se expresaron, con seguridad, honestidad, y libertad en el escenario, donde estudiantes de

²⁷ STANISLAVSKI. La acción de Stanislavski. Citado por ARAQUE O. Carlos. Encuentro de investigación. [en línea]. Revista Colombiana de las Artes Escénicas Vol. 2 No. 1 enero - junio de 2008. P. 9. (Consultado 28 de julio de 2013). Disponible en Internet: [http://200.21.104.25/artescenicass/downloads/artescenicass2\(1\)_3.pdf](http://200.21.104.25/artescenicass/downloads/artescenicass2(1)_3.pdf)

diferentes grados apreciaron sus capacidad y fue allí como valoraron esta propuesta investigativa y la confianza que tenían desde lo colectivo para mostrar sus sentimientos, mediante una encuesta, en la que dieron a conocer respuestas sobre sus experiencias de vida en la demostración de sus acciones.

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Teatro y Relaciones de Convivencia
I.E.M. CHAMBÚ DE PASTO

DOCENTE: MERCEDES OVIEDO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____

GRADO: _____

FECHA: _____

PRESENTACIÓN TEATRAL EN LA INSTITUCION SAN FRANCISCO DE ASÍS

OBJETIVO: DEMOSTRAR MEDIANTE EL TEATRO LAS EXPERIENCIAS DE VIDA Y VALORES A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN SAN FRANCISCO DE ASÍS PARA QUE CONOZCAN EL POTENCIAL, LA EXPRESIÓN, LAS ACCIONES Y LA SENSIBILIDAD QUE GENERA EL TRATRO EN EL SER HUMANO.

¿Qué les dejó para sus vidas esta presentación en la Institución San Francisco de Asís?

Nos dejó felicidad; comprendimos que todas las personas tienen situaciones difíciles, el estar en esta presentación sentimos seguridad. porque nos recibieron bien y estaban contentos.

¿Cómo se sintieron en la Institución San Francisco de Asís, y qué imagen les dejó?

Al principio con susto, pero por que pense que por estudiar en una entidad publica nos iban a rechazar. Me lleve una imagen agradable Recuerdos por que felicitaron, aplaudieron y compartieron con nosotros.

¿Qué aprendieron de los estudiantes en las diferentes presentaciones que realizaron?

Aprendí que cuando una persona habla hay q' escucharla, concentrarse y valorar las ideas en el grupo.

Figura 48. Facsímil de preguntas y experiencias en la I.E. San Francisco de Asís. Estudiante Stefani Jurado, Grado 8-2.

¿Creen que el teatro fue un logro para convivir con otras personas diferentes a las de la Institución y por qué? ¿Cuáles son las debilidades que tiene el teatro?

Si porq' uno se relaciona, aprende y demostro humor
felicidad y comprendimos nuestros sentimientos
en las acciones.

Las debilidades son: quienes hicieron conexiones, aceptamos
como somos, demostramos nuestros sentimientos
y valoramos a las personas.

¿Cuáles fueron las fortalezas que miraron en los estudiantes de la Institución San Francisco de Asís y cuáles fueron las dificultades al relacionarse para explicarles sobre los ejercicios expresivos?

- atención - amabilidad, concentración, silencio
debilidad cuando miraron en la escena tristeza,

- miedo porq' creí que me iban a dejar a un
lado o sea no me iban a escuchar mis ideas.

¿Qué valores aprendió de los estudiantes de San Francisco de Asís?

- escuchar cuando uno habla con el otro.
- el orden y la manera como se sentaron.
- agradecer.
Pues así mismo no se si este orden se lo miró en ellos
por una entidad privada observe que les exigen demasiado

¿Este espacio de expresión y participación en otro contexto generó cambios de ánimo, comprensión y respeto en usted?

- Si porq' cada situación que compartí con ellos
valore así como de ser aunque habían niñas
que eran como gemelas, pero fue interesante
porq' nos preguntaban si al expresarnos sentíamos
vergüenza, esto permitió delegar y conocer más.

Figura 49. Facsímil de preguntas y experiencias en la I.E. San Francisco de Asís. Estudiante, Stefani Jurado, Grado 8-2.

Así mismo, los estudiantes de la Institución San Francisco de Asís desarrollaron escritos para expresar lo importante y significativo que fue la muestra de expresión y sensibilización en la mencionada institución:

Nombre: Marcela Martínez
Grado: 9-2

Queridos estudiantes del Chambú
les agradezco por compartir
con nosotros sus experiencias
de vida, con las cuales nos
hicieron reflexionar y comprender
nuestra forma de ser con nuestros
compañeros,
Siempre los vamos a recibir con
los brazos abiertos porque
nuestro colegio queremos tener
personas que nos concienticen
de nuestros errores

felicitaciones por esta propuesta
y acciones que nos vinieron a
presentar. quien nos recuerda
mucho

MARCE 9-2

Figura 50. Relato estudiante de la I. E. San Francisco de Asís. Marcela Martínez. Grado 9-2.

En vista de estas respuestas, los estudiantes, como personas educadas y formadas, comprendieron, valoraron y compartieron vivencias en grupo relacionándose unos con otros. De esta manera, la estudiante Jennifer Vallejos, de la Institución Chambú, afirmó:

Me pareció interesante esta actividad, siendo nosotros un grupo focal que hemos venido a demostrar, en representación de nuestro colegio, nuestras actitudes; nos llevamos recuerdos, momentos agradables, cómo nos recibieron en este lugar, pero ahora comprendo que la plata no lo es todo; hay estudiantes que tienen todo lo necesario pero no están con sus padres todo el día porque trabajan para darles todo

gusto; estas expresiones que me comunicaron en este lugar me animaron a valorar más el afecto y cariño de mis padres *

Figura 51. Ejercicio Imitando un espejo. Estudiantes Chambú y San Francisco de Asís.

Fuente. Este estudio

Con la anterior afirmación, la estudiante hizo comprender a sus compañeros que todo ser humano tiene necesidades, tanto afectivas como sociales; desde esta perspectiva de acciones, los estudiantes se relacionaron, conocieron otros tonos de voz, sonrisa y aroma. Esta participación en conjunto aclaró las desigualdades, con las acciones de la coreografía, que transmitió valores para que así se genere en las aulas de clase una convivencia participativa que motivó al educando a valorar y a darles ánimos a los protagonistas de la acción mediante aplausos. Estas expresiones generaron ideas, que los condujeron a reconocer lo importante que es la convivencia, el buen trato, el diálogo, etc., dentro de las instituciones.

Esta experiencia llevó a compartir y ver la sensibilidad desde la interacción con otros estudiantes, que expresan sus sentimientos, experiencias y compromisos con su vida, como manifestó la estudiante Vanesa Cerón, de la Institución San Francisco de Asís:

* Entrevista a estudiante, Grado 7-1. Pasto, 2012.

Me siento contenta que personas como ustedes tengan la capacidad de demostrarnos los valores, desde estas actividades teatrales, porque así nos dan una iniciativa de ideas para soltarnos más, y con orientación de nuestros profesores podríamos realizar estas muestras de actividades expresivas para así tener una convivencia más agradable y que se queden en una cajita amarrada todos los problemas y dificultades humanas*

Figura 52. Socialización de experiencias de vida. Estudiante Vanesa Cerón. Grado 7-2.

Fuente. Este estudio

Teniendo en cuenta esta participación y muestras en acción en la Institución San Francisco de Asís, los estudiantes comprendieron y fortalecieron la convivencia participando y dando ideas, valoraron satisfactoriamente lo importante de diferenciar una entidad privada y una pública, aunque en los dos contextos educativos se vivencian dificultades humanas. Pero lo más primordial de esto fue la relación y la comprensión de ideas entre compañeros; es decir, el estudiante actuó de una manera libre, decidida y comprometida a aceptar el sentimiento del otro, mediante la actuación, coreografías y narraciones. Estas acciones generaron

* Entrevista estudiante Institución San Francisco de Asís, Grado 7-1. Pasto, 2012.

cambios desde sus vivencias y así confrontaron sus debilidades, además tuvieron presente que el enfrentarse a un público diferente al de la Institución los hizo valorarse, quererse y tener un estado de ánimo agradable porque reconocieron que si son capaces de dejar los sustos, nervios y al qué dirán, a partir de estas escenas socializaron que todos los seres humanos tienen problemáticas y que con ellas se encuentran grandes conceptos para mejorar la calidad de vida a partir de estas situaciones el programa realizado en el salón de eventos de la Institución San Francisco de Asís, permitió que el estudiante transmitiera sus necesidades emocionales, comportamientos y aptitudes; se relacionaron y representaron mediante la acción alusiva a temáticas de valores que los hicieron concientizar acerca de sus formas de tratar a las personas y respetar la opinión de los demás. De este modo, las acciones hicieron reflexionar y escarbar sentimientos. Con lo anterior, esta es la afirmación de María Catalá²⁸, cuando expone:

Las relaciones sociales y las habilidades de comunicación son necesarias y fundamentales para el desarrollo tanto social como emocional e intelectual de las personas. Las habilidades sociales son comportamientos y destrezas específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea que implique la relación interpersonal, y en consecuencia son habilidades necesarias para relacionarnos de forma adecuada con los demás, haciendo posible una buena adaptación social.

Figura 53. Socialización de experiencias de vida. Diana Cañares. Estudiante I.E.M. Chambú. Grado 7-1.

Fuente. Este estudio

²⁸ CATALÁ VERDET, María José. Cultivando emociones. Editorial Generalitat valenciana, p. 197.

Respecto a esta afirmación, las relaciones comunicativas que vivieron los estudiantes dieron pautas para comprender sus habilidades de expresión, aceptando sus dificultades sociales. En el resultado de estas experiencias, se comprendió cómo cada estudiante, a partir de sus capacidades expresivas, aceptó el sentimiento y emociones en el grupo, siendo importante reconocer que el ser humano se adapta mediante un proceso de conocimiento, observación, comprensión y de brindar confianza, dar ideas y socializar temáticas, lo que llevó al estudiante a conciliar su pensamiento con su entorno, mostrando su desarrollo personal con claridad. Así mismo, al comprender y expresarse con sus compañeros, se tuvo la oportunidad de aclarar sobre la agresividad que se vivencia en las aulas de clase; estos talleres, desde los valores, permitieron desarticular los inconvenientes y propiciar en el estudiante una participación libre, que lo identificó con un cambio personal en su vida.

Por lo tanto, los talleres renovaron sentimientos, al acercar, valorar y diferenciar las expresiones de cada uno; es decir, estas actividades expresivas fueron el resultado apreciativo de los estudiantes, que se integraron y analizaron experiencias de vida, que fueron la razón para que ellos y ellas se apropien de sus vivencias y las expresen en la sociedad, dejando la agresividad, el egoísmo y las desigualdades, lo que afectaba su personalidad de los niños y las niñas y los frustraba por tener pánico escénico. En relación con esta teoría, los estudiantes, mediante sus expresiones artísticas, dejaron, al menos en el contexto del taller, los malos comportamientos y reconocieron sus capacidades de expresar, gozar y valorar sus espacios, siendo esta actividad la muestra de personalidad, confianza, autonomía y de cómo la autoestima creció y se vio reflejada en los actos de cada estudiante, dejando una buena imagen en otra institución, que agradeció y se enriqueció con estas propuestas, porque tuvieron en cuenta lo significativo que era para los estudiantes comunicar sus sentimientos y compartir sus experiencias desde una entidad pública.

3.2 VALORES DESEMPEÑOS Y LIBERTAD PARA MOSTRAR LO QUE SOMOS

Los valores son las normas del ser humano, con ellos se puede distinguir su manera de comportarse, expresarse y relacionarse con el entorno. Además cada persona muestra actitudes que lo hacen ver como correcto o incorrecto, respecto a esto describen como es el comportamiento en diferentes lugares si muestran realmente quien son u ocultan sus apariencias, desde estas experiencias la libertad fue la conexión para identificar mediante esta propuesta TEATRO Y

RELACIONES DE CONVIVENCIA las actitudes y comportamientos del estudiante desde los valores afectivos, morales y espirituales permitieron descubrir de acuerdo a sus acciones teatrales, ensayos, repasos de personajes, juegos y recreación; su capacidad personal siendo libre en el espacio y en la interacción con los demás.

Figuras 54 y 55. Actividad Aplaudiendo te mueves como el nueve. Estudiantes. Grados 7-1 y 8-2.

Fuente. Este estudio

En efecto, el estudiante dio a conocer sus valores mediante la comunicación, juego y acción que las realizaron desde un proceso expresivo donde no se tuvo presente las mejores técnicas, escena con lujos, y el mejor vestuario, siempre se valoró al estudiante su expresión libre porque aquí se tuvo presente como transmitía sus sentimientos ante sus compañeros, esto generó una motivación de acercamiento, afecto y cariño de padres a hijos quienes socializaron ideas a partir de la experiencia teatral, dando a conocer a sus padres de familia sus creaciones en la realización de un programa cultural, que transformó al estudiante en personaje auténtico, decidido a cambiar su negativismo en el grupo, desde estas situaciones sus padres se emocionaron, de ver la capacidades de expresión, participación y como transmitían esos sentimientos ante un público si para ellos en muchas ocasiones sus hijos eran tímidos, nerviosos y presentaban vergüenza, a partir de estos resultados se dieron cuenta que la imagen de ellos había mejorado con este proceso teatral, esto permitió que el estudiante con humildad y respeto mostró que desde el afecto, moral y espiritual se encontraban valores los cuales, mediante la expresión teatral los pudo descubrir y conocer como:

Valores afectivos: la confianza, templanza buen humor, entusiasmo, cariño, naturalidad, optimismo, paciencia, alegría, respeto, firmeza, serenidad y adaptabilidad.

Valores morales: amor, voluntad, autenticidad, solidaridad, tolerancia, finalidad, fortalezas, servicio, compromiso y libertad.

Valores espirituales: la armonía, intuición, diálogo, vida interior y trascendencia.

En consecuencia con estos valores el estudiante a partir de este proceso identificó conductas de comportamiento los cuales impedía que se lleve a cabo una sana convivencia y desde la expresión sensibilizaron el cuerpo evidenciando un ambiente agradable que se difundió con la socialización de textos, historias y anécdotas presentadas en los actos escénicos donde mostraron la esencia de sus emociones logrando mejorar la autoestima y autonomía entre compañeros, fue interesante porque aprendieron, durante este proceso de creación y expresión, a desenvolver sus dudas y dificultades sentimentales.

Figura 56. Coreografía. Estudiantes. Grados 7-1 y 8-2.

Fuente. Este estudio

Respecto a lo anterior, el teatro mejoró la autoestima del estudiante y dio la oportunidad de comunicar y participar en el grupo. De esta manera, comprendió las problemáticas que se presentaban en el aula como la moda, novios, vanidad,

mentiras, etc. Es decir, las estudiantes interpretaron el significado del teatro a través de sus experiencias de vida; por otra parte desde la libertad y toma de decisiones crearon acciones individuales que dejaron al espectador reflexiones éticas y emocionales que llevaron a afrontar las realidades que vive nuestro país, como maltrato, engaños y tropiezos. Con lo anterior, los alumnos aportaron sus valores, cualidades y experiencias de vida a la comunidad educativa; siendo este espacio teatral como aquel encargado de impulsar y formar individuos íntegros y creativos donde la exclusión fue derrotada y todos dieron su granito de arena, esto fortaleció su perspectiva de vida donde la expresión como un derecho para ellos abrió paso para que desde el cuerpo y la palabra exterioricen la esencia del ser humano ya sea desde las virtudes o vilezas. Por lo tanto Martínez y otros expresan:

Pero cuando el niño-actor se convierte en jugador, en practicante de ese juego llamado teatro, ocurren cosas muy distintas: el texto es un pretexto que desata el juego, que rompe en innumerables ocasiones la línea divisoria –a veces abismo– entre el que hace-juega al teatro y el que lo ve. Para que esto pueda suceder hay que romper otro esquema viejo y caduco que también se repite inalterablemente en muchos de nuestros centros escolares: la propia puesta en escena. Generalmente se suele preparar una representación para una fecha determinada. La elección se convierte, casi siempre, en lo menos parecido a un acto de consenso democrático. Se eligen los chicos y las chicas más convenientes. Y allí encontramos a los niños más altos, más listos o más guapos... El teatro, de esta forma, relega a quien más lo necesita: al que más le cuesta expresarse, a los menos integrados, aquellos que muestran problemas psicomotrices, a los que tienen falta de motivación... Luego –y sin más– un texto elegido por el maestro, unos ensayos mecánicos y, finalmente, una representación. No hablaré aquí del día de la representación, el día en que, de verdad, por oposición al anterior, en el teatro de la libre expresión, en nuestro teatro, uno encuentra fiel compensación cuando ve a alumnos y alumnas abrazados mágicamente bajo una lluvia refrescante de aplausos que salen de cualquier rincón de la sala, sobre un escenario en donde la creatividad y la improvisación han sido las claves –maravillosas, mágicas– de un precioso juego llamado teatro²⁹.

²⁹ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Mauricio; Trigueros Ordiales. Sabina. Antología. Argentina: Secretaría de Educación, 2006, p. 12.

Figura 57. Obra teatral Desde los cielos te cuido. Estudiantes. Grados 7-1 y 8-2.

Fuente. Este estudio

Con las anteriores experiencias, los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacerse sentir ante un público, no tanto con la idea de mostrar el mejor dominio técnico en la escena, pues como se lo ha recalcado anteriormente, eso es secundario; en este proceso investigativo se tuvo presente las actividades que desarrollaba el estudiante como la comunicación, el estado de ánimo, la confianza con el otro, la participación, el derecho hacer escuchado y a proponer. Esto fue una de las estrategias más claras que permitió descubrir en ellos su personalidad y así mismo describir artísticamente sus problemas, además, las puestas en escena fueron la clave para construir las relaciones de convivencia y así, tener una mejor manera de ayudar al educando en la construcción de sus valores y cómo debe formarse para la vida. En consecuencia con esto, el teatro desde la educación artística, produjo estímulos a favor de los educandos por medio de la comunicación, la expresión corporal y los personajes, estos hicieron construir un ambiente de igualdad, de respeto y paz. Desde estas experiencias y puestas en escena, el educador y los educandos se fundamentaron de la creación, la seguridad y cómo jugaron con el personaje transmitiendo esas situaciones que fueron acogidas con aplausos de su familia y entorno educativo, estas presentaciones articularon un acercamiento de padres a hijos y de hijos a padres, propusieron desde el diálogo un afecto más cercano que genere en ellos tener libertad para comunicar sus sentimientos y conocer sus valores. De este modo, tuvieron la oportunidad de conocer la historia de vida de la estudiante Valentina

Gómez del Grado 8-3, perteneciente a la Institución Champagnat, de la ciudad de Pasto, quien manifestó mediante la música sus sentimientos respecto a cómo es su comportamiento en su hogar y con sus amigos, y de qué forma estos influyen de manera positiva o negativa en la vida. Lo anterior ocasionó en los estudiantes de la Institución Chambú alegría y admiración, fue su dulce voz al cantar la que brindó y dio paso para que sirva de ejemplo y que en ese instante efímero pero significativo se reflejara mutua reciprocidad entre ellos. La estudiante Valentina* afirma:

Todo ser humano tiene dificultades, pero cada uno afronta la vida de acuerdo a sus etapas y así mismo sale adelante con esfuerzo y dedicación, transmite emociones y conocimientos que aprende de los demás, por eso hay que a diario sonreírle a la vida. Estas cosas me gusta expresarlas por medio de la escritura, convertidas en poesía que luego las llevo a la música.

Figura 58. Recital Experiencias de vida. Estudiante de la I.E. Champagnat Valentina Gómez. Grado 8-3.

Fuente. Este estudio

Con lo anterior, los estudiantes se sintieron felices por estas apreciaciones y la forma como trató al público; esta comunicación mediante la música orientó las actitudes sensibles, imaginativas y padres de familia y estudiantes se concentraron en la presentación, apreciando las actitudes y estilos de vida; además, estas expresiones abrieron brechas para que la docente mediante la palabra explicara por qué es importante invitar a estudiantes de otros contextos educativos. Desde esta aclaración, los padres de familia se sintieron agradecidos

* Entrevista estudiante Valentina Onofre. Institución Champagnat. Pasto, 2012.

por tener en cuenta a sus hijos y relacionarlos con estudiantes de otras entidades educativas; así mismo, cada estudiante se sintió orgulloso y mostró cambios personales mediante este proceso de convivir y participar a partir de estas orientaciones corporales que los motivaron a dejar sus vergüenzas, inseguridades y sustos. Teniendo presente lo anterior, los padres de familia realizaron unas encuestas respecto al acto cultural:

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
I.E.M CHAMBU DE PASTO

DOCENTE: MERCEDES OVIEDO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Claudio Vallejo Ruano / N. padre de familia Estela Vallojas.
GRADO: 7-2
FECHA: 9 de abril 2012

TEATRO Y RELACIONES DE CONVIVENCIA

REFLEXIONES DE PADRES DE FAMILIA

Teniendo presente este acto cultural donde sus hijos realizaron puestas en escena y construyeron con sus ideas una obra reflexiva para sus vidas desde estos actos, responda las siguientes preguntas:

¿Qué sensaciones percibieron y les marco más en este acto cultural para sus vidas?

Felicítandolos me marcó felicidad, entusiasmo y valoro la capacidad que tienen los estudiantes que se demuestran, se prueban con estas propuestas en esta escena me dejaron como enseñanza que debemos valorar y respetar a nuestros hijos. Con un abrazo grande felicito a mi hijo por su expresión.

¿Qué siente cuando sus hijos se expresan con tranquilidad, responsabilidad sobre temas que al diario viven en sus hogares?

Admiración, Respeto, Sentir paz, valoro la capacidad de expresión de los estudiantes que con sus ideas nos hicieron reflexionar y compartir diálogos en familia.

¿Cómo viven la convivencia desde sus hogares, y con lo que vio hoy como lo harán desde ahora?

En mi hogar siempre se presentan discusiones, malos entendidos no hay comprensión pero a partir de estas escenas reflexivas, demostrare en mi hogar cambio y compartiré esta escena que transmito mi hijo.

¿Escribe una pequeña reflexión acerca de este evento cultural que presentaron sus hijos para ustedes?

para mi la propuesta teatro y Peliculas de conciencia fue agradable porque sentí risa, amor y como nos convenieron de esas situaciones que al diario se vive en nuestra comunidad el chombo, estas experiencias nos hacen más a nuestros hijos para estar pendiente de sus situaciones.

Figura 59. Facsímil de reflexiones padres de familia. Evento cultural Valores, desempeños y libertad para demostrar lo que somos.

Igualmente, dieron entrada a la imaginación a partir de sus estados de ánimo; esto permitió compartir y revivir con sus padres la risa, el acercamiento, el cariño y principalmente en retomar la palabra como mediador entre una verdadera comunicación y su crecimiento emocional, y de igual manera, el miedo o la vergüenza a enfrentarse a un público supo ser domina ya que ellos no cumplieron un objetivo ajeno a sus intereses sino, que en la puesta en escena lo que se observó fue jugar en toda su magnitud. Es así como Gloria Valencia Mendoza y otros³⁰ afirman:

¿Sabías que la imagen corporal es la suma de todos los sentimientos y sensaciones que conciernen al cuerpo? Es la impresión que una persona tiene de sí misma, la percepción de lo que otros sienten por ella, los estados de ánimo y humores que la afectan. Como sentirse feo o bonito, agradable o desagradable, gordo o flaco, alto o bajo, y esa impresión depende de su tono emocional, de sus experiencias con otras personas, de sus metas y de su pertenencia o exclusión a diferentes grupos. La autoimagen afecta todos los aspectos de su comportamiento, la decisión de su pareja, amigos, sus habilidades para aprender, su capacidad de crecer y evolucionar.

En relación con esta apreciación, la docente expresó que es importante ponerse en los zapatos del otro, para que así se comprendan las situaciones afectivas que padece cada ser humano. Por otra parte, el estudiante, mediante la expresión, jugó con el personaje para convertirse en un ser amargado, imprudente y con sus equivocaciones reflejó las situaciones como ira, soledad, envidia, desesperación y otros, las cuales permitieron que el espectador critique y se concientice de lo que

³⁰ VALENCIA MENDOZA, Gloria, y otros. Inteligencia emocional y relacional desde el lenguaje artístico. Bogotá: Preparación Editorial, Universidad Pedagógica Nacional, Fondo Editorial. 2007. p. 80.

a diario sucede en una Institución Educativa, esto condujo a padres de familia y estudiantes a valorar los comportamientos porque cuando el estudiante expresa ira, él está en ese lado clarooscuro de su realidad, donde el odio lo lleva a desvalorizar sus capacidades, fortalezas y el compromiso por descubrir realmente quién es. Así mismo comprendieron que vivir de una manera negativa, los llevara a construir barreras que impidan una vida más tranquila y feliz.

Figura 60. Explicación del evento cultural en la I.E.M. Chambú.

Fuente. Este estudio

En este acto cultural, se logró mostrar debilidad y fortalezas a través del cuerpo, alcanzando a transmitir sensibilidad en el desarrollo y proceso de la propuesta, como ya se ha mencionado y para aclararlo la investigación Teatro y Relaciones de Convivencia no vino a transformarlos físicamente y a obligar que tienen que cambiar su forma de ser con las personas y comunidad educativa; pero sí procedió a motivarlos, conocer y que reconozcan sus cualidades y valoren su entorno, integrándose, participando y desarrollando talleres que permitieron que el estudiante identifique y conozca su vida desde lo individual a lo colectivo. Además, esta propuesta, desde la Investigación se alcanzó parte de sus objetivos mostrando la esencia y fortaleza de los estudiantes mediante sus expresiones con libertad y la adquisición de conocimientos que condujeron a expresarse y mostrar en las acciones un mejor cambio en las relaciones de convivencia a sus padres de familia. Desde este paradigma teatral, con ayuda y fortalezas del estudiante, se construyeron y se identificaron emociones que generaron encuentros más

fraternales que marcaron a los estudiantes con alegrías, reflexiones y valores para el bien de sus vidas y de la comunidad educativa. Al respecto, Jorge Pardo menciona sobre teatro y pedagogía:

Finalmente el teatro, como paradigma de las formas escénicas, permite la recuperación del cuerpo. Nos recuerda aún más en la época de los desarrollos tecnológicos que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Un cuerpo que es sensibilidad y expresión, pero también constitución de sentido. En resumen: juego, rito, palabra y cuerpo, serían conceptos fundamentales para una aproximación al arte escénico y para una pedagogía del mismo³¹.

Es así que esta propuesta los condujo a ser solidarios, cooperativos e íntegros; así mismo, con el lenguaje teatral comunicaron esa conexión de valores con sus padres, brindándoles cariño, entusiasmo y alegría; en este acto cultural no se vio la competencia y quien se expresaba mejor; aquí se tuvo presente la capacidad, fuerza y responsabilidad al compartir el sentimiento, lo que permitió en ellos brindar la confianza desde lo que sentían y sabían hacer para mejorar sus situaciones; esta libertad llevó a educarlos con el propósito de mejorar su calidad de vida. Desde la educación, se valoró la capacidad del alumno a partir del pensamiento libre sintiéndose constructores de su propia vida y como este influye en la de los demás. De igual forma, se integraron desde todas las perspectivas expresivas, manifestando acciones que ayudaron a comprender, emociones, aplausos y abrazos lo que permitió involucrarse a padres de familia y estudiantes con su sensibilidad, dando a conocer cómo se sintieron y qué aprendieron de sus hijos; en cuanto a estas situaciones recordaron cómo los juzgaban, discriminaban o miraban el otro lado de la cara; con la expresión valoraron, aceptaron y comprendieron sus necesidades afectivas.

Este proceso de expresión permitió, en este contexto educativo, integrar el cuerpo, la mente y el espíritu y así abrieron confianza, liderazgo y autonomía en el grupo, posibilitando cambios en el comportamiento y toma de decisiones importantes en la vida del estudiante, desde allí, el teatro ayudó a desestresarse con libertad y permitió que el educando aceptara su cambio personal, mediante un conjunto de ideas las cuales se aclararon con las expresiones logrando tener una convivencia que generó confianza y a valorar desde la integridad las igualdades, sus derechos, deberes y toma de decisiones para un bien plural.

³¹ MANUEL PARDO, Jorge. El teatro en el escenario pedagógico. En: Revista Internacional Magisterio. Educación y pedagogía: Arte y educación. Vol. 49. (Mar. – Abr. 2011); p. 56.

CONCLUSIONES

Las expresiones corporales y, gestuales mediante el teatro hicieron reflexionar a los estudiantes del Grado 7-1 y 8-2 de la Institución Educativa Municipal Chambú de Pasto, quienes mostraron mediante esta propuesta: *Teatro y Relaciones de Convivencia*, sus sentimientos y emociones y sensibilizaron su cuerpo, conociendo y reconociendo las cualidades y valores en el grupo, lo que les permitió divertirse de una forma agradable, donde un buen convivir hizo que ellos exploren una mejor convivencia participativa, reflexiva y creativa; es decir, desde el interior del Área de Educación Artística se desarrolló esta investigación que enriqueció a los estudiantes mediante la expresión de sus vivencias y temores en el aula, de historias de vida y de actividades lúdicas. Entre otras actividades, se generaron propuestas teatrales, pictóricas y de escritura que desarticulaban conflictos ocasionados en sus relaciones de convivencia. Los talleres más pertinentes que marcaron la vida de los estudiantes fueron:

El personaje expresa y recrea la convivencia en el aula y fuera del aula: en este taller los estudiantes desarrollaron roles de participación y encuentros interpersonales que posibilitaron la expresión de sentimientos a través de la mirada y el gesto, logrando compartir entre compañeros alegrías, risas, acercamiento amistoso, abrazos y caricias en las actividades: “yo soy como un espejo”, “expresiones con el rostro” y “escenas dramáticas”; el impacto de estas acciones los llevó a desequilibrar inseguridades. De esta manera, este espacio permitió que los estudiantes contaran sus experiencias de vida y, con seguridad y autonomía en el grupo, exploraron diálogos que hicieron desenvolver sus emociones y apropiarse de sus vivencias.

El cuerpo habla y hace descubrir la identidad: En este taller los estudiantes narraron sus situaciones afectivas a partir de ejercicios corporales, lo que condujo a que dejaran en el olvido rivalidades, envidias, mentiras e hipocresías; es decir, las expresiones corporales hicieron que mostraran sus dificultades afectivas logrando que comunicaran estados de ánimo diferentes, como: gritar, aplaudir, sonreír y acciones emotivas relacionadas con la posibilidad de enfrentarse a convivir en grupo. De este modo, el juego hizo que descubriera el estudiante sensaciones e imágenes de tristeza, alegría, ira, avaricia, etc., que fueron visualizadas desde su identidad expresiva y comunicativa con el cuerpo; por ello

estas manifestaciones, transmitidas mediante escenas espontáneas, se correlacionaron con la realidad de este espacio educativo.

La mirada y el gesto hacen crecer tu forma de ser: fue una actividad en la que los estudiantes comunicaron sus dificultades con *“La distancia y la confianza”*, esto hizo que aclararan sus problemáticas escolares, como: comprensión, aceptación, confianza y desigualdades. De esta forma, el estudiante se sintió seguro y comunicó lo que observaba y sentía por sus compañeros, expresando así cualidades positivas, como amabilidad, comprensión, cariño y responsabilidad, y negativas como: egoísmo, imprudencia, malgenio, disposición al chisme y otras. Estas expresiones, desde el corazón, ocasionaron en el aula libertad y sensibilidad al sentirse aceptados y respetados, y al escuchar con claridad las opiniones de sus compañeros; es decir, el estudiante exploró su voz para que lo entiendan desde la rebeldía, los caprichos y las vanidades y mediante estas acciones se pudo comprender por qué se presentaban los conflictos escolares, abriéndose el camino para dialogar, acercarse y confiar en el grupo.

Historias de vida: fue un taller donde se dieron a conocer las historias de vida del estudiante mediante acciones expresivas, escritos y dibujos, lo cual hizo reconocer sus actitudes, comprendiéndolas y manifestándolas desde la realidad personal. De esta manera, estas expresiones, mediante los relatos, provocaron aplausos, abrazos y palabras de aliento; es decir, esto estimuló al estudiante hacia una interacción que lo llevó a revivir recuerdos de su vida y transmitió sensaciones que impactaron e hicieron reflexionar al grupo de compañeros.

Temores en el aula: fue una actividad importante para los estudiantes en el proceso del teatro, porque se logró motivarlos, entusiasmarlos y llevarlos a compartir espacios agradables; con el cumplimiento del propósito de fomentar las expresiones gestuales y corporales comprendieron que el teatro les ayudaba a participar, enfrentarse y relacionarse en el grupo. De este modo, los temores fueron controlados por parte del estudiante, a medida que se iba expresando, sin ocasionar cambios de inmediato, sino a través de un proceso de expresión y acción que se percibió en el transcurrir de la práctica docente y que, desde lo colectivo e individual, lo encaminó a explorar sus situaciones de vida, angustias e intrigas que tenía en su ser.

Valores, desempeños y libertad para demostrar lo que somos: se vivió una actividad que ocasionó en el estudiante seguridad, valentía y riesgo de expresarse ante sus padres; estas acciones generaron afectos, confianza y reflexiones; es decir, los estudiantes comunicaron las experiencias que vivieron mediante el

desarrollo de estas propuestas en el acto cultural donde, con obras de teatro, monólogos y experiencias de vida socializaron el significado que alcanzó en ellos el desarrollo del proyecto *Teatro y Relaciones de Convivencia*; así mismo, esta participación hizo que padres de familia y estudiantes se relacionaran y tuvieran una comunicación más amena para compartir y convivir tanto en su hogar como en la Institución.

RECOMENDACIONES

En la Institución Educativa Municipal Chambú son escasos los docentes que prestan mayor atención al bienestar de los estudiantes. Pese a que los profesores se ocupan durante mucho tiempo en sus quehaceres académicos cotidianos, es importante que hagan charlas, dinámicas y brinden confianza a sus educandos, tal como se desarrollaron actividades a partir del área de Educación Artística para poder mejorar la sensibilidad y relaciones de convivencia mediante el diálogo, el acercamiento y la voluntad de ayudarla en construcción de valores y necesidades afectivas.

Teatro y Relaciones de convivencia hizo identificar en la Institución la necesidad de valorar las capacidades de expresión, creación e iniciativa que tiene el estudiante para participar en actos culturales; es necesario que padres de familia, administrativos y comunidad en general, orienten, valoren y respeten las decisiones del estudiante para que, de esta manera, se sientan seguros y decididos a comunicar sus experiencias de vida.

Respecto a la expresión corporal y gestual es importante comprenderla en el estudiante, para que así no haya malos entendidos entre educador y el educando. Es recomendable que se comprenda por qué el estudiante se comporta con indisciplina en el aula, o en sus relaciones con sus padres y profesores; para estas actitudes, es necesario que cada director de grupo escriba un diario de campo donde pueda anotar las debilidades y fortalezas del estudiante de manera periódica, y genere una socialización discreta en el aula, para ver los cambios que se han producido y, de esta forma, realizar un seguimiento a las dinámicas de transformación personal.

La expresión corporal y gestual refuerza en el estudiante actitudes que, desde su ser, proporcionan manifestaciones, participaciones, encuentros y reflexiones de sus situaciones y experiencias de vida. Es necesario que, a partir de esta investigación, en la Institución Educativa Municipal Chambú, se organicen Escuelas de padres con el fin de dar continuidad a este proceso de Teatro y Relaciones de Convivencia, para permitir fortalecer en padre e hijo acercamientos, reencuentros y diálogos, lo que posibilitaría una convivencia agradable en sus hogares. De esta manera, en la Institución el estudiante tendría más confianza, seguridad y libertad para comunicar sus sentimientos personales.

A partir de esta propuesta es necesario buscar otros espacios adecuados para que padres y estudiantes participen en actividades pedagógicas; además, que se integren y relacionen con la comunidad educativa para que de este modo estén pendientes de la formación tanto personal como académica. Con lo anterior, se da a conocer que esta propuesta se entregó con el corazón, el afecto y la seguridad por alcanzar los objetivos. Igualmente, el estudiante se encariñó, divirtió y reconoció el valor de la vida, siendo necesario que se tenga presente el desarrollo de actividades expresivas, creativas y de participación, porque esto generó una convivencia asertiva, comprometida y reconocida por los estudiantes. En consecuencia, es recomendable que cada área del currículo tenga estrategias lúdicas que formen al estudiante en valores y le ayuden en el desarrollo de su autoestima, propiciando un crecimiento positivo que le permita alcanzar sus sueños y metas anheladas como ser humano.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AGUILAR, Lupe; INCARBONE, Oscar. Recreación y animación. De la teoría a la práctica. Armenia: Editorial Kinesis, 2005. 304 p.

BAÑERES, Doménec. El juego como estrategia didáctica: Claves para la innovación educativa. Caracas: Editorial Laberinto Educativo, 2008. 128 p.

BARAÚNA, Tania; MOTOS TERUEL, Tomás. Escuela Popular y Latinoamericana de Cine, TV y Teatro (EPLACITE). [en línea]. Universidad Católica do Salvador y Universidad de Valencia, Venezuela, 2012. (Consultado 27 de junio de 2013). Disponible en Internet: <http://escuelapopularcineytv.wordpress.com/2012/06/23/metodologia-del-teatro-foro-augusto-boal-una-herramienta-poderosa-para-construir-la-participacion-popular/>

BELISSAN. La comunicación sin palabras: proxemia. [en línea]. 2011. 25 p. (Consultado 29 de junio de 2013). Disponible en Internet: <http://www.slideshare.net/isafs1989/proxemia-proxemica-7970848>

BOAL, Augusto. Teatro del oprimido. Juego para actores y no actores. [en línea]. Alba Editorial S.I.U. 389 p. (Consultado 3 de julio de 2013). Disponible en Internet: http://www.abacoenred.com/IMG/pdf/boal_augusto_-_juegos_para_actores_y_no_actores.pdf

CAICEDO, Johana. Y otros. La recreación como estrategia de aprendizaje en los niños y niñas del subsistema de educación inicial. [en línea]. Maracaibo, 2011. 32p. (Consultado 26 de junio de 2013). Disponible en Internet: <http://www.slideshare.net/romuloenrique/la-recreacin-como-estrategia-de-aprendizaje-en-los-nios-y-nias-del-subsistema-de-educacin-inicial>

CATALÁ VERDET, María José. Cultivando emociones. Editorial Generalitat valenciana. 264 p.

DOMENEC BAÑERES, Alan; y otros. El juego como estrategia didáctica: Claves para la innovación educativa. Editorial Laberinto Educativo, 2008. 128p.

Educación Parvularia 1ºy 2º NT. Cuadernillo de Orientaciones Pedagógicas. Núcleo de aprendizaje: convivencia. [en línea]. Ministerio de Educación Alameda.

Santiago, 2011. 69 p. Consultado 7 de julio de 2013). Disponible en Internet: <http://www.mineduc.cl/usuarios/parvularia/File/2011/Convivencia.pdf>

Expresión corporal en el aula de primaria: su didáctica. [en línea]. Ediciones Guillermo Castilla. Málaga. 150 p. (Consultado 22 de junio de 2013). Disponible en Internet: <http://www.alhaurin.com/pdf/2012/09.pdf>

FERRARI, Leonardo. Como Conocer a las personas por su lenguaje corporal. Más Allá de Las Palabras. El Cuerpo no Miente. 101 p. [en línea]. p. 69. (Consultado 2 de noviembre de 2012). Disponible en Internet: <http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r71828.PDF>

HERNÁNDEZ, Vicky; y RODRÍGUEZ, Pilar. Expresión corporal con adolescentes: sesiones para tutoría y talleres. 3ed. Madrid: Editorial CCS. 2000. 151 p.

HERNANDEZ, Julián Ricardo. Orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica primaria y media. Ministerio de Educación Nacional. Colombia: Editorial Magisterio, 2010. 93 p.

HATCH, Raymond. Actividades de orientación en la escuela primaria. México: Limusa Willey, 1965. 213 p.

JIMÉNEZ, Carlos Alberto. Recreación, Lúdica y Juego. Bogotá: Editorial Magisterio, 2004, 149 p.

JOHNSON, David W; JOHNSON, Roger T; HOLUBEC, Edythe J. El aprendizaje cooperativo en el aula. [en línea]. Editorial Paidós. 66 p. (Consultado 29 de junio de 2013). Disponible en Internet: <http://www.sallep.net/cooperativo/EI%20aprendizaje%20cooperativo%20en%20el%20aula.pdf>

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Mauricio; Trigueros Ordiales. Sabina. Antología. Argentina, Secretaria de Educación. 2006. 79 p.

MATURANA, Humberto. DÁVILA Ximena. Fundadores de la escuela Matriztica. El liderazgo en las empresas debe dejar paso a un modelo basado en el consenso y la colaboración. [en línea]. Observatorio de recursos humanos y relaciones laborales. Santiago, 2011. 145 p. (Consultado 15 de julio de 2013). Disponible en Internet: <http://matriztica.cl/wp-content/uploads/2011/02/ObservatorioRRHH.pdf>

MORENO, Heladio. Teatro para la educación preescolar. Bogotá: Ediciones S.E.M. 2002. 148 p.

MANUEL PARDO, Jorge. El teatro en el escenario pedagógico. En: Revista Internacional Magisterio. Educación y pedagogía: Arte y educación. Vol. 49. (Mar. – Abr. 2011); 93 p.

MARFIL, Rafael. Máscaras y Antifaces. Parramón Ediciones. España, 2004. 85 p.

SÁNCHEZ, Carlos. Historias de vida. [en línea]. Caracas. (Consultado 2 de julio de 2013). Disponible en Internet: <http://www.historiadevida.com/acerca-de-nosotros.html>

SEFCHOVICH Galia; y WAISBURD Gilda. Expresión Corporal y Creatividad. 2ª ed. México: Editorial Trillas, 1996. 342 p.

SOLAR, Silvia. Emprendedores en el aula. Guía para la formación en valores y habilidades sociales de docentes y jóvenes emprendedores. [en línea]. Santiago, abril, 2010. 315 p. (Consultado 22 de diciembre 2012). Disponible en Internet: <http://www.educaemprende.com/wpcontent/uploads/2011/04/EmprendedoresWEB1.pdf>

SCHNARCH, Alejandro. Creatividad aplicada. Cómo estimular y desarrollar la creatividad a nivel personal, grupal y empresarial. Bogotá: editorial Ecoe, 2006. 135 p.

STANISLAVSKI. La acción de Stanislavski. Citado por ARAQUE O. Carlos. Encuentro de investigación. [en línea]. Revista Colombiana de las Artes Escénicas Vol. 2 No. 1 enero - junio de 2008. 14 p. (Consultado 28 de julio de 2013). Disponible en Internet: [http://200.21.104.25/artescenicass/downloads/artescenicass2\(1\)_3.pdf](http://200.21.104.25/artescenicass/downloads/artescenicass2(1)_3.pdf)

VALENCIA MENDOZA, Gloria, y otros. Inteligencia emocional y relacional desde el lenguaje artístico. Bogotá: Preparación Editorial, Universidad Pedagógica Nacional, Fondo Editorial. 2007. 110 p.

WAGNER, Fernando. Técnica Teatral. Barcelona: Editorial Labor, 1959. 363 p.

ANEXOS

Anexo A. Presentación teatral en la institución san francisco de asís

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Teatro y Relaciones de convivencia
I.E.M. CHAMBÚ DE PASTO**

DOCENTE: MERCEDES OVIEDO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____

GRADO: _____

FECHA: _____

PRESENTACIÓN TEATRAL EN LA INSTITUCIÓN SAN FRANCISCO DE ASÍS

OBJETIVO: DEMOSTRAR MEDIANTE EL TEATRO LAS EXPERIENCIAS DE VIDA Y VALORES A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION SAN FRANCISCO DE ASIS PARA QUE CONOZCAN EL POTENCIAL, LA EXPRESIÓN, LAS ACCIONES Y LA SENSIBILIDAD QUE GENERA EL TEATRO EN EL SER HUMANO.

¿Qué les dejó, para sus vidas, esta presentación en la institución San Francisco de Asís?

¿Cómo se sintieron en la Institución San Francisco de Asís, y qué imagen les dejó?

¿Qué aprendieron de los estudiantes en las diferentes presentaciones que realizaron?

¿Creen que el teatro fue un logro para convivir con otras personas diferentes a las de la Institución y por qué? ¿Cuáles son las debilidades que tiene el teatro?

¿Cuáles fueron las fortalezas que miraron en los estudiantes de la Institución San Francisco de Asís y cuáles fueron las dificultades, al relacionarse, para explicarles sobre los ejercicios expresivos?

¿Qué valores aprendió de los estudiantes de San Francisco de Asís?

¿Este espacio de expresión y participación, en otro contexto, generó cambios de ánimo, comprensión y respeto en usted?

Anexo B. Teatro y relaciones de convivencia

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
I.E.M CHAMBÚ DE PASTO**

DOCENTE: MERCEDES OVIEDO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____

GRADO: _____

FECHA: _____

TEATRO Y RELACIONES DE CONVIVENCIA

REFLEXIONES DE PADRES DE FAMILIA

Teniendo presente este acto cultural, donde sus hijos realizaron puestas en escena y construyeron con sus ideas una obra reflexiva para sus vidas desde estos actos, responda las siguientes preguntas:

¿Qué sensaciones percibieron y les marcaron más, en este acto cultural, para sus vidas?

¿Qué siente cuando sus hijos se expresan con tranquilidad, responsabilidad sobre temas que a diario viven en sus hogares?

¿Cómo viven la convivencia desde sus hogares y, con lo que vio hoy, cómo lo harán desde ahora?

¿Escriba una pequeña reflexión acerca de este evento cultural, que presentaron sus hijos para ustedes?

Anexo C. Tema: teatro y valores

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
CHAMBÚ DE PASTO**

Docente: Mercedes Oviedo

Área: Educación Artística.

Grado: 7-1

Fecha: 28 de noviembre de 2012

Lugar: Chimayoy

Nombre del estudiante: _____

TEMA: TEATRO Y VALORES

1. ¿Cómo se sintieron en el bosque y cuál fue la relación con sus compañeras?
2. ¿Qué cambios generó en ustedes el estar lejos de sus padres?
3. ¿Crees que a partir de esta salida tus padres tendrán más confianza en ti?
4. ¿Qué les marcó en sus vidas esta salida pedagógica?
4. ¿Qué aprendieron de sus compañeras y de la libre expresión?
5. ¿Qué sensaciones les produjo representar animales en este lugar?

Anexo D. Formato diario de campo

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
I.E.M. CHAMBÚ DE PASTO
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TEATRO Y RELACIONES DE CONVIVENCIA

DOCENTE: MERCEDES OVIEDO

ESCENARIO: _____

FECHA: _____ **HORA:** _____

FORMATO DIARIO DE CAMPO

ACTIVIDAD A REALIZAR:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

FRASES DEL ESTUDIANTE:

REFLEXIÓN DEL DOCENTE

SUGERENCIAS EN GRUPO:

