

POSIBILIDADES EDUCATIVAS DEL TEATRO

Educational possibilities of theatre

Alfredo BLANCO MARTÍNEZ

Directores de tesis: Mercedes González Sanmamed y Alfredo Rodríguez López-Vázquez

Programa de doctorado: Programa de Doctorado Interuniversitario en Equidad e Innovación en Educación

Fecha de la defensa: 14 de septiembre de 2016

Lugar de celebración: Universidad da Coruña, Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento de realización: Dpto. de Pedagogía y Didáctica

País: España

Calificación: Sobresaliente *Cum laude*

Palabras clave: teatro; educación; metodología mixta; Lengua castellana y Literatura; formación docente.

Key words: theatre; education; mixed methodology; Spanish Language and Literature; teacher training.

El teatro es un arte total y absoluto que contribuye a que la humanidad aprenda a pensar, a sentir, a crear, a imaginar y, especialmente, a analizar la realidad, así como a tomar decisiones. Es, entonces, un estímulo que despierta la conciencia de las personas y su capacidad para saber ser, saber estar y saber hacer. Sin embargo, el teatro es un recurso pedagógico con poca trascendencia en los contextos educativos, ya que, normalmente, solo se recurre a la utilización de esta herramienta para el estudio y la lectura del género teatral. Por este motivo, este trabajo también explora los beneficios del teatro en las aulas, tanto para los docentes que lo ponen en marcha como para los estudiantes que participan de experiencias teatrales. Además, desvela sus distintas formas y manifestaciones para que la comunidad

educativa conozca sus posibilidades de trabajo en las aulas. No solo en lo que se refiere a la didáctica de lenguas y literaturas, sino también para que puede emplearse en otras disciplinas académicas.

De acuerdo con las anteriores premisas, la finalidad de la investigación ha sido analizar la práctica profesional de docentes que integran el teatro como recurso educativo en el área de Lengua castellana y Literatura y, asimismo, conocer la perspectiva del alumnado sobre las prácticas teatrales en el aula, de manera que se identifique el carácter innovador y el potencial pedagógico de este recurso para ser utilizado en contextos educativos. Teniendo en cuenta el propósito principal, se han contemplado los siguientes objetivos específicos: conocer los principales motivos que han llevado a los docentes a emplear el teatro como recurso de aprendizaje en el aula; observar el interés y las actitudes de los estudiantes con respecto al empleo de este recurso; saber de qué manera el teatro contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y en la adquisición de competencias; desvelar la visión de los docentes sobre el impacto que ejerce la utilización de este recurso sobre el aula y los estudiantes; describir cómo los docentes utilizan esta herramienta en el transcurso de las clases y en qué materiales se apoyan.

El trabajo se ha estructurado siguiendo la tradición de las tesis españolas en el ámbito de las ciencias de la educación y, al mismo tiempo, atendiendo a las características de la modalidad de doctorado internacional. En este sentido, se contemplan un resumen y una introducción en lengua inglesa. A continuación, se encuentra el marco teórico que se estructura en tres capítulos que introducen el teatro en el marco de la didáctica de la Lengua y la Literatura, la pedagogía teatral y la formación de docentes en teatro. Seguidamente, se presenta el estudio empírico con la metodología del estudio, el contexto de investigación y los resultados de los análisis cualitativos y cuantitativos. Finalmente, se recogen en inglés las conclusiones del estudio y, por último, los anexos, en los que se incluyen todos los datos recogidos, así como los instrumentos elaborados.

En lo que al marco teórico se refiere, el primer capítulo está destinado a hacer una revisión del panorama legislativo español y, más concretamente, un análisis del currículum de la asignatura de Lengua castellana y Literatura en Galicia, ya que es el marco contextual de la presente investigación. En el segundo capítulo, se establece una línea cronológica del teatro como bien artístico y cultural, y se analiza su papel en educación desde los orígenes de la humanidad hasta la actualidad. Seguidamente, se diferencian los conceptos de texto teatral y teatro, señalando así los componentes de cada uno, sus características y finalidades. Tras esto, el capítulo focaliza su atención en el estudio del teatro como recurso educativo y en sus orientaciones pedagógicas. Finalmente, se recogen toda una serie de formatos, estrategias y técnicas teatrales, para concienciar a la sociedad sobre las distintas posibilidades educativas del teatro y, de igual modo, para promover su presencia en cualquier disciplina académica. En último lugar, el capítulo tres se centra en la formación del profesorado, haciendo especial hincapié en la formación permanente, así como en las medidas necesarias para la innovación docente. Este marco

sirve para dar entrada a la formación del profesorado en teatro, o lo que algunos autores han preferido denominar el profesor artista y pedagogo. En este último capítulo, se recoge la experiencia internacional llevada a cabo en la Universidad do Minho (Braga, Portugal). En este contexto, se analizó la formación inicial de docentes en teatro y, en especial, las competencias específicas del profesor de teatro, tales como la competencia social, lúdica, artística, etc.

Atendiendo al objeto de estudio, se utiliza una metodología mixta para lograr una comprensión en profundidad del objeto de estudio. En este caso, se emplea el enfoque cualitativo y, más concretamente, la metodología de estudio de caso, para estudiar y analizar la actividad de tres docentes de Lengua castellana y Literatura con una dilatada trayectoria al servicio del teatro. Para ello, se recurre a la realización de entrevistas y observaciones, a la organización de grupos de discusión con los estudiantes y al análisis de documentos. En lo que respecta a la metodología cuantitativa, se lleva a cabo una modalidad no experimental, siguiendo las fases y estructura propia del método de encuesta. Se diseñó un cuestionario ad hoc con una escala tipo Likert con cinco niveles de respuesta, estructurado en cinco bloques temáticos y con un total de 80 ítems. Dicho cuestionario se aplica al alumnado de los centros en donde ejercen como docentes los casos de estudio. En total, se recogen 372 cuestionarios que representan un 54,2% de la población total.

Los resultados de la indagación cualitativa ponen de relieve la caracterización docente, haciendo especial hincapié en la trayectoria personal, formativa y profesional de los participantes. De igual modo, revela la concepción de enseñanza-aprendizaje de los casos de estudio y, específicamente, su percepción sobre los contenidos de aprendizaje, el alumnado y el cuerpo docente. Finalmente, descubre la acción de los docentes y sus prácticas con el teatro en las aulas: dramatizaciones, adaptaciones, la creación teatral (teatro científico, teatro cómic, teatro matemático y microteatro) y nuevas proyecciones, como el book-tráiler. Por su parte, la indagación cuantitativa permite conocer la perspectiva de los estudiantes acerca del recurso teatral. En este caso, se presentan los estadísticos descriptivos obtenidos del análisis que reflejan su visión sobre el teatro en el ámbito educativo, el teatro como actividad de ocio, deleite y entretenimiento, y acerca de la utilización de las TIC y redes sociales en experiencias teatrales. En síntesis, se comprende que ambas metodologías se retroalimentan entre sí, ya que los resultados obtenidos de las técnicas cualitativas se complementan con las aportaciones del alumnado sobre el teatro recapituladas a través del cuestionario.

En las conclusiones, se realiza una breve reflexión sobre el problema de investigación y, de igual modo, sobre el proceso de investigación. En este apartado, se da respuesta a las preguntas de investigación y a los objetivos específicos del estudio, teniendo en cuenta los resultados del estudio empírico. Tras esto, se dedican unas líneas a la reflexión sobre los resultados de investigación. Esta síntesis se articula en torno a los siguientes puntos clave: innovación, formación, debilidades y ventajas educativas. En último término, con perspectiva de futuro, se abre un debate alrededor de dos cuestiones importantes: la formación del profesorado en teatro y la implicación de las comunidades educativas con el teatro.

El cierre le corresponde al apartado dedicado a las referencias bibliográficas. En él, se anotan los materiales teóricos que versan sobre el teatro como género literario y como recurso pedagógico, sobre la formación docente y sobre la metodología de estudio. Paralelamente, se recogen las Leyes, Reales Decretos y Decretos que han regido el sistema educativo español en los últimos 30 años. Cabe señalar que el material utilizado es muy rico, ya que toma su esencia de los estudios con mayor impacto desde el nuevo milenio hasta la actualidad. Esta última parte demuestra la diversidad de fuentes manejadas y, al mismo tiempo, pretende ser una fuente actualizada de conocimiento para aquellos investigadores o interesados en el teatro en educación.