

“EL NIÑO Y EL TEATRO, INFLUENCIA CULTURAL DE LA ESCENA HACIA LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL DE GUANAJUATO CAPITAL”

Rivera Aguirre, Andrea (1), Eudave Rosales, David Osvaldo (2), Pérez Gonzales, Oscar Silvestre (3)

1 [Licenciatura en Artes Escénicas, Universidad de Guanajuato] | [a.rivera.aguirre@ugto.mx]

2 [Departamento de Música, División de Arquitectura, Arte y Diseño, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato]
| [daveudave@gmail.com]

3 [Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí] | [oscar.sil.pego@alumnos.uaslp.edu.mx]

Resumen

A través de esta investigación, se ha buscado perfilar un contexto sobre la relación directa entre la oferta teatral infantil dentro del municipio de Guanajuato y el aporte de la misma dentro de la educación de los niños en edad escolar, resaltando la influencia evidente de los adultos a cargo de su guía y formación educativa, así como del conocimiento o desconocimiento del ámbito cultural artístico del cual también pueden participar, y que, de una forma u otra, apoya el enriquecimiento del bagaje cultural de los menores y de sus padres, tutores y maestros, que les acompañan a través de su crecimiento, con dirección a formar su carácter, personalidad y sentido humanístico ante la sociedad en la que viven. Esto fue posible gracias a la investigación documental sobre el tema y la utilización de encuestas y grupos focales a una muestra de la población de alumnos, padres y maestros de tres escuelas de la entidad, seleccionadas de acuerdo a sus diferentes contextos y condiciones sociales.

Abstract

Through this research, we have tried to outline a context about the direct relationship between the theatrical offer for children in Guanajuato city and the contribution of the same to the education of children in school age, highlighting the obvious influence of adults, in charge of their guide and educational training, as well as knowledge or ignorance of the artistic cultural field from which they can also participate, and which, in one way or another, supports the enrichment of the cultural background of children and their parents and teachers, who follow them through their growth, helping with the direction to form their character, personality and humanistic sense into the society in which they live. This was possible thanks to documentary research on the subject and the use of surveys and focus groups on a sample of the population of students, parents and teachers of three schools of the entity, selected according to their different contexts and social conditions.

Palabras Clave

Teatro infantil; Educación; Guanajuato; Niños; Influencia adultos.

INTRODUCCIÓN

Guanajuato, Patrimonio Cultural de la Humanidad en la escena teatral infantil

La labor escénica en Guanajuato capital incluye eventos artísticos de talla internacional, y si bien no define, sí contribuye al sustento del título de ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Festival Internacional Cervantino (FIC), por ejemplo, alberga un gran número de obras y talleres, con y sin costo.

Por parte del Estado, programas como los llamados “Centros Impulso Social” contemplan la impartición de talleres y presentaciones de teatro. Aunque no se especifica el público al cual van dirigidos, buscan que los beneficiados puedan “aprender a vivir en familia y en comunidad” [1], que aprendan sobre los valores.

Otros grupos, dependientes de Casa de Cultura, la Universidad de Guanajuato e independientes, son los encargados de completar la oferta teatral, al realizar presentaciones en los principales foros teatrales de la ciudad, pero aprovechando también espacios alternos, como plazas y locaciones que poco a poco, después de adaptarse, han surgido.

Teatro infantil y educación

El teatro es una de las disciplinas artísticas más complejas. La multidisciplinariedad que le caracteriza le otorga un enfoque versátil y un vasto campo de acción. Una de las aplicaciones en las que ha influido y de lo cual hablaremos en esta ocasión, es la educación.

Hablar de aprendizaje va más allá de la educación formal, implica el uso de nuevas herramientas didácticas que proporcionen una familiarización, cercanía y una practicidad de los aprendizajes obtenidos para la vida diaria de los educandos a través de la experiencia directa; al respecto, dice Michel: “(...) todo cuanto has aprendido desde que naciste hasta el momento actual, casi todo lo que eres, proviene de la experiencia.” [2]

Si nos enfocamos en concreto al proceso de enseñanza aprendizaje de los menores de edad, vemos un panorama prometedor del cual, el teatro infantil en específico, puede postularse como una fuente más de enseñanza para el público que lo presencia, incluido el público adulto que acompaña a los niños, tal como Baldwin nos sugiere:

“la continua necesidad de que los niños (y adultos también) aprendan en un ambiente social colaborativo, como el que se crea cuando toda la clase se implica en una actividad dramática. Educando contribuimos al desarrollo de los estudiantes, pero también de las personas, y la manera en la que enseñamos afectará al modo en que el cerebro evoluciona y a las actitudes que adoptan los niños en el aprendizaje y en la vida en general (para bien o para mal), lo cual tendrá un efecto en su desarrollo como ciudadanos del futuro.” [3]

La población adulta, siendo pilar para la formación educativa de los menores también influye. En el estudio “¿Se puede educar con la autoridad?” [4], se cuestiona la posición jerárquica que se toma por el hecho de ser padre, madre o tutor, pues esto no confiere una posesión absoluta de decisión, del conocimiento, pero sí afecta la forma en que el niño aprende.

En esta investigación, se abarca el caso específico de Guanajuato, ciudad de constante oferta cultural teatral, que a su vez alberga a una gran población estudiantil, lo cual le convierte en el sitio apropiado para divisar el panorama que brinda el teatro infantil a la educación y formación de los futuros ciudadanos de la entidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se ejecutó sobre la población de alumnos de tres grupos de escuelas primarias, seleccionadas por sus diferentes condiciones sociales, económicas y geográficas dentro del municipio de Guanajuato. Participaron también los padres de familia de estos niños y algunos de los profesores a su cargo.

Participaron la escuela pública urbana “Ignacio Allende” (I.A.), la escuela pública rural “Miguel Hidalgo” (M.H.) y la escuela privada “Colegio Lolek” (C.L.). La primera participó con 38 niños y

23 padres de familia, la segunda con 26 niños y 14 padres y la tercera con 21 niños y 2 padres.

A partir de encuestas buscamos responder preguntas como: ¿Saben los niños qué es el teatro infantil? ¿Qué aprenden de ese teatro? ¿Creen necesario ir al teatro? ¿Prefieren ir al teatro o realizar otras actividades en su tiempo libre? ¿Por qué prefieren teatro o por qué otra cosa?

Las encuestas de los niños, con 10 preguntas, y las de los padres, con 13 enunciados, enlazaban la relación entre la asistencia a espectáculos teatrales y la perspectiva de estos en cuanto a la influencia educativa del teatro infantil.

Así mismo, se aplicaron grupos focales dentro de los tres grupos escolares para sondear la experiencia que tiene la población infantil en edad escolar con respecto al teatro infantil que se oferta en Guanajuato capital. El centro de diálogo se basó en tres videos correspondientes a muestras teatrales para niños que han tenido lugar en la ciudad.

Los videos fueron mostrados a los niños, seleccionados por ser de diferentes modalidades de teatro infantil (circense/danza, títeres en base a textos literarios y magia/acrobacia).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Es poca la frecuencia y cantidad de veces que los grupos de niños de las tres escuelas han asistido a ver obras de teatro (1 a 6 veces en toda su vida), pero las pocas veces que lo han hecho, ha sido en su mayoría dentro de Guanajuato capital (93.3% C.L., 87.5% M.H. y 87% I.A.).

Los niños de las tres escuelas (47% C.L., 35.5% I.A. y 31.25% M.H.) coinciden en que, la última vez que asistieron a una función de teatro fue hace un año aproximadamente, aclarando que las obras que habían visto correspondían a la programación del FIC.

En la cuestión de las sedes, el factor económico sí influye, pues, los niños de la escuela privada en su mayoría acuden con pago a los teatros, mientras las otras dos escuelas frecuentan los espectáculos al aire libre sin costo.

Del total de niños que no han ido a algún espectáculo de teatro infantil, 43.47%

respondieron que esto se debe en principal medida a que desconocen la programación de las obras que se presentan en la ciudad, 30.43% porque no tenían el tiempo para asistir, ya que tienen otras ocupaciones, y 26.1% debido a que sus padres no tienen tiempo para acompañarlos.

Dejando de lado los impedimentos, hay un interés consistente en las tres instituciones por asistir al teatro, superando, en los casos del C.L. y M.H., 8 a 1 y en la I.A. 36 a 1 la cantidad de niños que con gusto irían regularmente al teatro, siendo ese 1 un porcentaje de niños que prefiere otras disciplinas, como la música.

La asistencia de niños a obras no infantiles (60% C.L., 20% I.A. y 18.75% M.H., 29.03% del total encuestado); se da por invitación y otros, por gusto e interés propio. Tejerina dice que: “las características del teatro adulto y la falta de madurez del niño, (así como) de tradición humanística, resultan ser obstáculos” [5] para el niño.

Estos niños pueden distinguir espectáculos teatrales para niños de los que no lo son, describiendo detalladamente la estructura y temática de la trama, así como los recursos que se ocupan en la obra. Aunque hay quienes no pueden hacer esa distinción porque consideran que una obra es infantil por el hecho de que sus padres o mayores les lleven a verlas.

Dentro de los grupos focales, la respuesta ante los estímulos visuales y auditivos sobresalen de los demás recursos del teatro infantil, ya que, al hablar sobre sus obras favoritas, los motivos principales de que les gustaran ciertas obras era por las actuaciones (secuencias físicas y trabajo de la voz), el uso de títeres o caracterización (vestuario, maquillaje).

El hecho de que las obras hagan alusión a situaciones o seres ficticios también influye el gusto de los niños. ¿La razón? Estos factores permitían ejercitar su creatividad e imaginación y conocer entornos o ambientes de los cuales no tienen noción, en el caso de que las historias se sembraran en escenarios de un contexto geográfico existente.

Hay niños que participan dentro de proyectos teatrales, pero estos casos solo se presentaron dentro de la escuela privada. En cambio, la

escuela pública urbana posee dentro de su programa educativo un apartado de teatro, pero carece de profesores que atiendan a la totalidad de su alumnado; en la escuela rural no les imparten nada relacionado a ello.

Uno de los niños dentro de la I.A., aclara haber aprendido sobre la equidad de género en una de las obras que ha visto; en el C.L., que el teatro les permite ser más creativos dentro de sus actividades diarias y que las obras basadas en literatura les inspiran para leer más; y en la M.H. les confiere una mejor capacidad de expresar sus ideas y sentimientos (de comunicarse con su entorno), de practicar valores y cualidades en la destreza física.

Varios niños aclararon que conocieron por primera vez el teatro porque sus familiares los han llevado, les han contado obras que ellos han visto o que los mismos familiares del niño participaban del teatro local. Para los padres encuestados en la I.A. consideran que el aporte principal del teatro a sus hijos es una formación humanística más completa en las habilidades de convivencia diaria.

En la M.H. aunque consideran al teatro como relevante dentro de la educación de sus hijos, no ven necesario que ellos participen como intérpretes, aunque los niños si querrían hacerlo. En el C.L. consideran medianamente relevante el aporte de aprendizaje a través del teatro, pero están dispuestos a llevar a sus hijos a muestras fuera de Guanajuato para que crezca su bagaje cultural y sí consideran al teatro como algo primordial para el aprendizaje no solo de los niños, sino de la sociedad en general.

Los padres dentro de la I.A. no consideran la necesidad de modificar sus rutinas diarias para fomentar junto a sus hijos la asistencia al teatro; mientras, en las otras dos escuelas opinan lo contrario. En el C.L. estiman que sí es necesaria una mayor asistencia a los espectáculos para provocar una mejor oferta teatral infantil, ya que, a su vez, los tres grupos, consideran que la que existe en la actualidad en Guanajuato no es basta ni totalmente de calidad.

El factor económico para la asistencia al teatro favorece a la población del C.L., pues no consideran un impedimento pagar por llevar a sus hijos al teatro, mientras que las escuelas públicas sí están dispuestos a realizar el gasto si es

necesario, pero procuran espectáculos al aire libre y sin costo.

Los padres de las tres escuelas mantienen una opinión dividida entre si se brinda conocimiento realmente sustancial o las obras y propuestas solo poseen contenido lúdico o de entretenimiento.

Dos profesores, uno de la I.A. y otro del C.L., recalcaron su interés por una sección correspondiente a teatro, o cualquier otra disciplina artística, de manera más rigurosa, dentro de la formación básica escolarizada de los niños, pues, tras conocer a sus correspondientes alumnos, descubren en ellos las aptitudes e interés capaz de ser aprovechado.

Lo anterior podría brindarles una formación más vasta en compañía del arte, ya que, desde sus perspectivas, en la actualidad la educación no basta con que conozcamos lo que en las lecciones se enseña, sino que ese aprendizaje tenga en los niños la capacidad de evolucionar, de pasar por sus filtros creativos y su criterio para abrirles un panorama dispuesto a las variantes de la sociedad actual.

Como observación para esta investigación, es complicado generar una estadística significativa a través del uso exclusivo de encuestas, por eso recomiendo recurrir de manera conjunta a un análisis cuantitativo y cualitativo.

CONCLUSIONES

La concurrencia y oferta teatral para niños y para el público local en general se concentra en la segunda mitad del año, es decir, dentro del FIC.

La asistencia al teatro es escasa porque el público ignora la difusión de eventos y tiene poca disponibilidad. El factor socioeconómico no influye de manera tajante, los niños de las tres instituciones tienen una asistencia muy semejante.

Es difícil determinar la razón por la cual la respuesta de los padres del C.L. fue tan poca (solo 2 participaron del estudio).

Aunque el nivel socioeconómico influye en la asistencia a obras con costo, el interés que muestran los niños resulta ser el factor principal bajo lo cual los padres se esfuerzan por llevarlos al teatro.

En el caso de la asistencia a eventos teatrales no infantiles, se ve reflejada en los niños una perspectiva más amplia y especializada sobre el contexto teatral, mas no necesariamente un interés más marcado.

En la planeación, conceptualización, montaje y presentación de las obras para niños es altamente recomendable contemplar el predominio de estímulos visuales/auditivos progresivos, pues, las obras con estas características, demostraron ser las que se mantenían de forma más fresca y presente dentro de la memoria y experiencia de los niños, siendo uno de los posibles enlaces para introducir al niño en una dinámica para el aprendizaje.

Creatividad, imaginación, comunicación, concepción y expresión de sentimientos, práctica de valores, incremento en el gusto por la lectura, facilidad de relacionarse con su entorno y una mejor destreza física, son los principales aprendizajes que en experiencia propia de los niños han obtenido por ver o participar del teatro.

Sin una relación estrecha entre padres e hijos no se puede visualizar un aporte significativo por parte del teatro hacia la educación de los niños, y en general de los aspectos que participan en la educación, porque, como se percibe en los resultados, las ideas y actitudes de los padres y los niños en varios aspectos se contraponen totalmente.

Los padres buscan teatro infantil fuera de la entidad por considerar que la oferta teatral local no les satisface ni en cantidad ni en calidad. Aunque muchos de ellos simplemente no prestan su tiempo para esas muestras artísticas, ni para sus hijos, por cuestiones laborales.

Son más frecuentados foros al aire libre por las dos escuelas públicas debido a su fácil acceso, sin costo; los teatros son más frecuentados por la escuela privada y no solo por la posibilidad económica de acceso, sino porque prefieren recurrir más a eventos no infantiles, de los cuales hacen partícipes a sus hijos.

Los profesores de los niños poseen un panorama más claro de cómo y por qué es pertinente enlazar el teatro para niños con su programa de estudios regular, y así como los mismos niños, poseen el interés porque esto se pueda llevar a cabo.

Hay un campo de acción amplio dentro de la oferta en la escena teatral infantil de la entidad, este trabajo es solo un pequeño fragmento que muestra la posible brecha que apoyaría al mejoramiento de la misma.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco el espacio, tiempo y entusiasmo brindados por la Escuela Primaria Urbana Federal “Ignacio Allende”, por la Escuela Primaria Rural “Miguel Hidalgo” y por el “Colegio Lolek” para el desarrollo de este estudio; a Rebeca A.G. y María Eugenia A.G., integrantes del área administrativa y aulas correspondientes a la SEP, por facilitar el enlace con las instituciones antes mencionadas; a mi compañero de investigación, Oscar, quien me acompañó y apoyó en el trabajo dentro de las aulas y a mi asesor, David Eudave, por su guía, atención y paciencia a través de esta labor. Así mismo, agradezco en especial a mi familia, quien, sacrificando posibles salidas vacacionales en conjunto, decidió acompañarme durante todo el proceso.

REFERENCIAS

- [1] C.S.G. (2016). Inversión histórica en Guanajuato en la construcción de Centros Impulso Social. De <http://noticias.guanajuato.gob.mx/2016/02/inversion-historica-en-guanajuato-en-la-construccion-de-centros-impulso-social-gobernador-miguel-marquez-marquez/>. Consultado el 28 de junio de 2017.
- [2] Michel, G., (1979). Aprende a aprender: Guía de autoeducación (6ta edición). México: Editorial Trillas, p. 17
- [3] Baldwin, P., (2012). El arte dramático aplicado a la educación: Aprendizaje real en mundos imaginarios. Madrid: Editorial Morata, S. L., p.15.
- [4] Bucay, J., Bucay, D. (2016). Cómo educar sin premios ni castigos. TEDxBarcelonaSalón. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=X5LIWAJJNcY&t=44s>. Consultado el 29 de junio de 2017.
- [5] Tejerina, I., (2001). Dramatización y teatro infantil: Dimensiones psicopedagógicas y expresivas. México: Siglo Veintiuno editores, p. 9