

El juego teatral y el lenguaje corporal en la formación inicial

Theater play and body language in initial training

Sandra Galvalicio

sgalvalicio@gmail.com

Profesora en Educación especial, título obtenido en la UNSL: Investigadora del Proyecto PROICO 04-1123: "Comunicación y Teatro de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL. Docente en las siguientes asignaturas: Educación Artística: Lenguaje Corporal Dramático del Profesorado en Educación Inicial y del Profesorado en Educación Especial, Juegos Teatrales, Creatividad y Creación Escénica en el Profesorado Universitario de Teatro.

Nicolas Quarín

mnquarin@evirtual.unvime.edu.ar

9

Licenciado en Teatro, título obtenido en la UNC: Colaborador en el Proyecto PROICO 04-1123: "Comunicación y Teatro" de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL. Jefe de trabajos prácticos en las siguientes asignaturas: Educación Artística: Lenguaje Corporal Dramático del Profesorado en Educación Inicial y del Profesorado en Educación Especial, Juegos Teatrales, Creatividad y Creación Escénica en el Profesorado Universitario de Teatro.

Resumen

El presente trabajo tiene como propósito presentar la experiencia llevada a cabo en la asignatura Lenguaje Corporal-Dramático, del tercer año del Profesorado en Educación Inicial de la Universidad Nacional de San Luis. El

mismo se enmarca en el Proyecto de Investigación PROICO 04-1123: "Comunicación y Teatro".

Se trabajó desde la sensopercepción donde las alumnas y los alumnos que cursan la materia pudieron expresarse creativamente a través de lenguajes artísticos que posibilitan percibir y valorar el mundo desde la propia sensibilidad.

Consideramos que el encuentro con el lenguaje teatral y corporal puede ser un medio para ampliar el horizonte en la formación de educación inicial, permitiendo promover nuevos conocimientos a través de la experiencia vivencial, brindando la posibilidad de disfrutar y construir otros sentidos a la formación. Al trabajar desde estas disciplinas, estamos preparándolos para ser educadores sensibles y creativos impactando positivamente en sus prácticas.

El movimiento de "Educación por el Arte", sustentado por Herbert Read propone acercarles a los individuos estos lenguajes de las disciplinas artísticas que les permitan nuevos y distintos modos de comunicación y expresión. Cada una de estas disciplinas posee sus particularidades y pueden ser empleadas en el aula, donde el aprender aparece como un acto creativo, libre, original.

10

Palabras Clave: Educación Artística; Lenguaje Corporal; Teatro; Comunicación; Formación

Abstract

The purpose of this work is to present the experience carried out in the subject "Body-Dramatic Language", of the third year of the Preschool Education Teaching Course at the National University of San Luis. It is part of the Research Project PROICO 04-1123: "Communication and Theatre".

We worked from a sensory perception perspective in which the students taking the course were able to express themselves creatively through artistic languages that enable them to perceive and value the world from their own sensitivity.

We consider that the encounter with theatrical and body language can be a means to broaden the horizon in preschool education training, allowing the promotion of experienced-based new knowledge, providing the possibility of enjoying and bringing other meanings to the training. By working from these disciplines, we are preparing them to be sensitive and creative educators, positively impacting their practices.

The "Education through Art" movement, supported by Herbert Read, proposes to bring individuals closer to the languages of the artistic disciplines enabling them new and different ways of communication and expression. Each of these disciplines has its own particularities and can be used in the classroom where learning appears as a creative, free, original act.

Keywords: Artistic Education; Body Language; Theater; Communication; Training

A modo de introducción

La formación docente en el ámbito universitario, incluye una variedad de experiencias pedagógico-didácticas, que adquieren diversas formas y modos articulatorios en la construcción de sentidos y consentidos, tanto de los docentes como de los alumnos y las alumnas.

Desarrollar prácticas educativas y profundizar sobre las relaciones que se establecen en las mismas, con sus múltiples atravesamientos, constituye hoy, un desafío en torno a la formación en la educación superior.

Este trabajo es el resultado de una experiencia en la formación de docentes del Profesorado en Educación Inicial, en la asignatura: Lenguaje Corporal-

Dramático, del tercer año en el primer cuatrimestre del año 2024, con un crédito horario de 90 Horas. distribuidas en tres días a la semana de dos horas cada clase.

En el desarrollo de la asignatura se proponen actividades donde la experiencia artística cobra relevancia, las mismas están organizadas en talleres vivenciales de Expresión Corporal y Juegos Teatrales, donde se trabaja de manera individual y colectiva.

En este sentido, con los/as alumnos/as se realizaron las siguientes actividades en un espacio y tiempo determinado:

- Reconocer el espacio.
- Observarse y reconocerse a sí mismo.
- Dialogar corporalmente consigo mismo.
- Contactar con el otro, la otra, los otros, las otras.
- Expresarse libremente a través del cuerpo.
- Comunicar lo vivenciado, es decir, poner en palabras las distintas experiencias desde la sensibilidad y las emociones.

Encuadre teórico-epistemológico

Según Patricia Stokoe, quien fue una destacada bailarina y pedagoga argentina, pionera en la creación de la Expresión Corporal-Danza y la Sensopercepción, en su método plantea al Lenguaje Corporal, como la danza de cada persona, su propia danza, su manera única, subjetiva y emocionada de ser y estar, de sentir y decir, con y desde su propio cuerpo, "ser poeta corporal y danza autor". Stokoe, concibió el lenguaje corporal como un lenguaje esencialmente integrador. La danza propia como "la reunión en el propio ser de la fuente motivadora y del instrumento con que expresar y aun

generar sus resonancias internas. Convertirse en “lutier” de su propio cuerpo, ser instrumentista o intérprete.

En el desarrollo de este proceso de integración el concepto de “cuerpo” en el cual se fundaba Stokoe es el de la persona integrada en todas sus áreas, “ser humano concebido como unidad físico-social-emocional-mental y espiritual, capaz de crear, de expresarse y de comunicar estéticamente su mundo personal”.

Cuando nos referimos al concepto de cuerpo, acordamos con Mario Kaplún, donde habla de “los múltiples lenguajes del hombre” y considera al teatro como un multilinguaje, donde se expresa a través del cuerpo, de los gestos, de los movimientos, muchas veces a través de los silencios, incorporándose el canto, la música, el lenguaje de los colores, las máscaras, las vestimentas, las luces y las sombras. Abrir las compuertas a la creatividad y la imaginación.

¿Por qué el Arte?

Desde siempre la creación artística es inherente al ser humano, ya en las primeras culturas del Homo sapiens, el arte y el hombre son inseparables. Mediante el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, el hombre imita o expresa imágenes de la realidad física o humana o simplemente sentimientos, sueños o esperanzas.

Si hablamos de la función específica del arte, podríamos decir que busca satisfacer las necesidades estéticas de las personas, creando obras, susceptibles de proporcionar a los individuos, alegría y placer, capaces de enriquecerlos espiritualmente, de despertar en cada uno/a la belleza y aportar hermosura a la vida.

Necesitamos del arte, no principalmente para distraernos de otras inquietudes y actividades, sino porque el mismo proceso artístico es clave para interpretar el mundo y, además, para cambiarlo. Es importante no solamente para reflejar y transmitir un punto de vista, sino para forjarlo, esto

distingue la función social del arte y su gran importancia. Esta función social que le adjudicamos al arte también es patrimonio de otros lenguajes artísticos.

Las experiencias artísticas en la formación docente y transitar por distintos lenguajes o disciplinas (música, teatro, danza, expresión corporal, artes visuales) tienen un impacto profundo en la formación, tanto en su desarrollo profesional como personal:

- Estimulan la creatividad y desarrollan un pensamiento crítico.
- Conectan con las emociones propias y las de los demás (Empatía).
- Promueven la reflexión y la autocrítica.
- Mejoran las habilidades comunicativas.
- Reconocen y valoran la diversidad y la inclusión.
- Fomentan el trabajo colaborativo.
- Potencian habilidades para enseñar desde el enfoque lúdico.

El movimiento de “Educación por el Arte”, sustentado por Herbert Read propone acercarles a los y las estudiantes estos lenguajes de las disciplinas artísticas, que les permita nuevos y distintos modos de comunicación y expresión.

Ante la necesidad de encontrar alternativas que estimulen y propicien prácticas de enseñanza en el Nivel Superior, desde la “Educación por el Arte”, se reconocen las potencialidades que ofrece el juego teatral y la expresión corporal, para favorecer el desarrollo personal, la expresión, la comunicación y la comprensión, estimulando en los alumnos y las alumnas una actitud creativa para pensar en sus prácticas futuras.

En este sentido, si hablamos del teatro y del lenguaje corporal en particular, encontrar la posibilidad de involucrarse y vivenciar estas prácticas sensibles nos permite, conocer las potencialidades creativas, desarrollar un pensamiento reflexivo, respetar el propio cuerpo, gobernar los procesos psíquicos y físicos que concurren en la situación escénica y contar con la disponibilidad y concentración adecuadas para generar y mantener estables los estímulos imaginarios convocados.

En el juego teatral, intervienen componentes emotivos, donde los actores ponen en juego su propia emotividad en la construcción de los personajes, que luego, en la representación lúdica muestran conflictos y emociones característicos de las situaciones dramáticas.

Por otra parte, en tanto proceso de construcción grupal, el juego teatral impone también una circulación afectiva entre los integrantes de un equipo de trabajo, condición ésta que caracteriza a todos los eventos donde prima la elaboración colectiva.

Nuestro cuerpo se comunica constantemente, no requerimos de palabras para comunicar nuestras emociones, este lenguaje corporal permite a cada ser humano ponerse en contacto consigo mismo y en consecuencia poder expresarse y comunicarse con los demás tomando conciencia del propio cuerpo.

El juego teatral al igual que la expresión corporal ha sido y es un lugar de encuentro, de comunicación, de expresión de emociones e ideas, un espacio que muestra lo que el mundo es, lo que podría y, quizás, debería ser, es un espacio abierto para la fantasía que envuelve, asombra, provoca y también divierte. Fortalece competencias esenciales en el ser humano, dándole una mejor visión de su responsabilidad para consigo mismo y para con los demás, como lenguajes artísticos, permiten el crecimiento tanto individual como grupal. Y en el ámbito de la comunicación, son también parte de ejercicios dinámicos que nos alientan a participar, actuar, modificando y creando.

A través de estos lenguajes artísticos esperábamos ...

Explorar prácticas de enseñanza en la formación inicial que potencien la expresión, la comunicación y la comprensión, estimulando en los/as alumnos/as del profesorado de educación inicial una actitud creativa para pensar la educación de hoy.

La vivencia de los lenguajes artísticos adquiere relevancia en el proceso de formación, al favorecer la plena utilización de los recursos expresivos del que dispone el ser humano para procesar la comunicación de los grupos y además conocerse a sí mismo. Ésta dimensión comunicativa permite exteriorizar y manifestar las propias ideas, sentimientos, imágenes, lográndose la integración grupal, construyendo un espacio de pertenencia, de identidad y respeto por lo diverso.

Para trabajar los lenguajes artísticos en el profesorado en Educación Inicial se prevé una metodología que consta de la acción a la reflexión, a través de la cual los alumnos y las alumnas pueden jugar roles de emisores y receptores, permitiendo el intercambio del sentir y del saber, estimulando la fantasía, el pensamiento crítico, la comunicación, y en este sentido, toda esta vivencia de formación pueda trasladarse a los espacios educativos formales y no formales.

16

La experiencia en la asignatura: Lenguaje Corporal-Dramático

Las y los sujetos fueron estudiantes que cursan la carrera del Profesorado en Educación Inicial, la asignatura en la que se llevó a cabo la experiencia fue: "Educación Artística: Lenguaje Corporal-Dramático", los y las que asistieron al curso fueron aproximadamente 25 alumnas y alumnos.

Respecto al escenario donde transcurrieron las clases señalamos que se realizaron en el aula 31 y 29 del IV Bloque, como así también en varias ocasiones se utilizó el Auditorio Mauricio López y el Microcine de la Universidad Nacional de San Luis.

La duración total de la asignatura fue de 90 (noventa) horas en el primer cuatrimestre. Con respecto a la metodología de trabajo, se realizaron en un primer momento ejercicios de confianza, ya que la mayoría de las/os alumnas/os presentaban resistencia a algunas de las actividades propuestas, que tenían que ver con inhibiciones que se manifestaban particularmente en el trabajo corporal. Esta situación, se pudo evidenciar y dialogar debido a que los alumnos y alumnas no reconocen este tipo de trabajo/dinámicas como comunes o cotidianas.

Para lograr el grado de confianza, las actividades se encauzaron en tres ejes básicos:

Eje 1

La sensopercepción: es una técnica de base en la expresión corporal que permite tomar conciencia del cuerpo y enriquecer la vivencia de la propia corporeidad. La sensopercepción es un proceso que consiste en captar estímulos del entorno a través de los sentidos, como el tacto, el olfato, la vista, el gusto y la audición. Estos estímulos son enviados al cerebro por los nervios sensoriales, donde se les da un significado. En la expresión corporal, la sensopercepción busca que el cuerpo esté presente en la conciencia, en el tacto y contacto con el propio cuerpo y con el cuerpo de los demás.

17

Eje 2

La expresión: es una forma de manifestar ideas, sentimientos, emociones y pensamientos a través del arte. Es una de las principales formas de comunicación humana que existe desde siempre.

Eje 3

La comunicación: manera excepcional de expresar emociones, contar historias, comunicar ideas. A través de diversos lenguajes artísticos, el arte se convierte en un puente entre los artistas y el mundo, conecta a las personas a través de la emoción y la reflexión.

Cada clase comenzaba con una serie de ejercicios de caldeamiento, es decir las entradas en calor, los juegos rompehielos, los entrenamientos, los trabajos de disponibilidad, todo trabajo específico que desde el inicio de la clase nos predispone para la tarea. El tipo de caldeamiento se irá adecuando a las diferentes etapas de trabajo en el transcurso del proceso de aprendizaje. En un primer momento éstos eran generales y apuntaban a la disponibilidad y al registro del entorno, a los otros, otras y al registro propio. Estas actividades tendían al reconocimiento del espacio, caminar en diferentes direcciones y trayectorias con diferentes energías, trabajos posturales, respiración, concentración, exploración de los niveles alto medio y bajo desde el movimiento. Se trabajó la pausa, la quietud, la escucha activa, fomentando lo que llamamos mirada panorámica, llevando al alumno o la alumna a estar predispuesto/a para el hecho creativo. A partir de este reconocimiento corporal consigo mismo/a, con el otro/a y el entorno, es que trabajamos desde el cuerpo la manifestación de sentires, que eran sostenidos según la concepción de Kalmar Deborah a través de los objetos auxiliares (telas, cintas, papeles, crayones, elásticos) para ir construyendo historias y representarlas en conjunto con el juego teatral, tanto de manera individual como grupal. Todo ello a fin de poder manifestar, expresar o comunicar algo.

Es a través de los distintos niveles de comunicación, que se introducen los primeros rudimentos propios del lenguaje teatral como la improvisación y la dramatización. Estas técnicas son inducidas por medio de diferentes estímulos:

-Estímulo sonoro: la música que enriquece y profundiza el lenguaje de la expresión corporal.

-Estímulo literario: poemas, leyendas, frases evocadoras.

-Estímulo visual: a través de la plástica que desarrolla la percepción visual. Aprender a ver y mirar de otras maneras y otros ángulos. Agudizar la percepción de formas y colores e integrarlos creativamente en las prácticas de Expresión Corporal y del Juego Teatral.

Como dice Vigotsky en su texto "La imaginación y el arte en la infancia":

"El juego es la escuela de la vida del niño, lo educa espiritual y físicamente; su importancia es enorme para la formación del carácter y la comprensión del mundo del hombre futuro. El juego podemos analizarlo como la forma primaria de escenificación o dramatización, que se distingue por la valiosa particularidad de que el artista, el espectador, el autor de la pieza, el escenógrafo y el técnico se unen en estos casos en una misma persona. En el juego la creación del niño tiene carácter de síntesis, su esfera intelectual, emocional y volitiva está estimulada con la fuerza directa de la vida y al mismo tiempo sin tensión excesiva de su psiquis." (Vigotsky, 1987, p.61 y p.62)

19

Y es en este sentido que se llega al hecho teatral, otorgándole al juego un lugar privilegiado para generar nuevos canales de comunicación y a través de la imaginación poder despertar la creatividad. Por ello concebimos que el juego teatral es una herramienta valiosa para fomentar la imaginación, la expresión y la comunicación en la formación.

El Juego Teatral

Jorge Holovatuck y Débora Astrosky, como también Clive Barker y Viola Spolin son autores que hablan sobre ejercicios y juegos teatrales, plantean una visión de estos lenguajes artísticos como herramienta educativa integral

que no solo enseña habilidades teatrales, sino que también fomenta el crecimiento personal, social y creativo de los y las estudiantes. La pedagogía propuesta se basa en la participación activa y la experiencia directa, destacando el valor del teatro y el lenguaje corporal en la educación, más allá de su función artística tradicional. Al involucrarse en estas actividades artísticas los y las estudiantes aprenden a expresarse de manera más efectiva y a entender mejor las emociones y perspectivas de los demás.

En el juego teatral y la expresión corporal reconocemos aspectos claves que se trabajan, capaces de impactar directamente en los alumnos y las alumnas, los mismos estimulan la creatividad al permitir a los y las participantes explorar diferentes roles, situaciones y emociones. A través de la improvisación y la representación, se fomenta la expresión verbal y no verbal, desarrollando implícitamente habilidades que impactan positivamente en la comunicación. Invita a imaginar mundos ficticios y a desarrollar historias, estimulando la plasticidad cerebral. Las neuronas se regeneran y forman nuevas conexiones cuando ejercitamos el cerebro. La imaginación desarrolla el pensamiento abstracto y creativo. Ejercitamos la empatía y habilidades sociales: al imaginar diferentes perspectivas, fomentamos la empatía y la comprensión de los demás. La imaginación vivida puede ser un combustible motivacional para alcanzar metas y superar obstáculos, así como también para adaptarnos en un mundo en constante cambio. Aquí es la imaginación la que cobra protagonismo, según el artículo de "Neuroplasticidad¹: reconstrucción, aprendizaje y adaptación" del Autor Ahuerma - Morandin Fabio (2022, pp.38) indica:

(...) Gracias a la neurociencia moderna, se sabe que la danza, la música, el teatro y el uso creativo de diversos materiales contribuyen al desarrollo del cerebro como terapia (Rojas y Galván, 2020). Las medidas que hoy son una

¹ Neuroplasticidad es un término amplio que incluye todas las manifestaciones de cambios permanentes en la respuesta y estructura de las neuronas. Es un concepto acuñado para referirse a la maleabilidad del cerebro que se observa como cambios en la estructura y conectividad, producto de las influencias externas e internas (Allen, 2020).

práctica clínica muchos las consideran simples distracciones o pasatiempos, pero se sabe por la investigación neurobiológica básica que el cerebro cambia constantemente con la práctica artística y se genera neuroplasticidad positiva, incluso en enfermedades como el autismo (Viganò y Magnotti, 2021).(…)

¿Qué nos permitió esta experiencia?

Afianzar uno de los supuestos que orientó nuestra investigación: “todas las acciones que se lleven a cabo desde una propuesta que involucre los distintos lenguajes artísticos va a tener un impacto en los aprendizajes de el/la alumno/a tomando conciencia de sí mismo, del otro y la otra, en la vida de relación contribuyendo y favoreciendo el desarrollo integral.

¿Cómo evaluamos la experiencia?

La evaluación de todas estas actividades tiene que ver con los avances presentados por cada una/o de las/os alumna/os en relación a su propia potencialidad, se tuvo en cuenta el nivel de participación, la empatía, la responsabilidad, la escucha, el respeto. Otro dispositivo que se tuvo en cuenta a la hora de evaluar fue una producción artística grupal, donde debían aparecer los contenidos trabajados en cada clase.

A lo largo de este trayecto de formación se puede concluir provisoriamente que se han fortalecido los vínculos de manera grupal e individual, los/as alumnos/as a medida que exploran conocimientos construidos socialmente, también sondean diferentes habilidades para expresarse espontáneamente, representar y comunicarse.

A través de la investigación y reflexión del trabajo expresivo y creativo de las alumnas y los alumnos, se pudo constatar la vivencia del propio cuerpo, sensibilidad, movimientos en un espacio determinado, lo que posibilita un saber del cuerpo, de la creación y la comunicación.

Conclusión

Las alumnas y los alumnos del Profesorado en Educación Inicial, lograron desempeños muy satisfactorios, pusieron en evidencia excelentes logros en el manejo de herramientas que implican procesos racionales, pudieron reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizajes y el de sus compañeros y compañeras, valorar el trabajo grupal como algo enriquecedor.

Se observó el esfuerzo por comunicar sus sentimientos, repercusiones afectivas y movilización de sus concepciones y procesos cognitivos, actitudinales y de habilidades. Esta metodología de enseñanza ha posibilitado establecer un diálogo entre las experiencias individuales, grupales y las formulaciones teóricas, pudiendo avanzar hacia el logro de un pensamiento flexible, desarrollando capacidades perceptivas, de análisis y evaluación crítica.

Desde este espacio sostenemos qué en la formación inicial, el lenguaje corporal y teatral, debe estar más presente que nunca, dada la importancia que tiene en el desarrollo del potencial creativo y la sensibilidad estética de cada ser humano. No se pretende formar artistas como productores de arte, sino insertarlos en el tejido cultural con el conocimiento que brindan estos lenguajes, aportando los saberes necesarios para analizar los distintos discursos e interpretar las representaciones culturales desde múltiples miradas, jugando con sus percepciones, sensaciones, recuerdos, sueños y fantasías, cuerpo, afecto e intelecto integrados como un instrumento de expresión que impulsan la creatividad, la imaginación y la comunicación.

Tal como dice John Dewey en su libro *Arte como experiencia* (2008): "El arte es una forma de experiencia. La educación es el proceso por el cual se transforma la experiencia, y el arte tiene la capacidad de facilitar esta transformación".

Este planteamiento respalda la idea de que las experiencias artísticas ayudan a los futuros y futuras docentes a desarrollar habilidades de reflexión y autocrítica, fundamentales para mejorar sus prácticas pedagógicas.

Referencias Bibliográficas

Astrosky, D. t Holovatuck, J. (2013). Una fábrica de juegos y ejercicios teatrales. Editorial INT. Colección Estudios Teatrales.

Bernard, M. (1985). El cuerpo. Bs. As. Ed. Paidós.

Dewey, J. (2008). Arte como experiencia. Bs. As. Ed. Paidós

Galvalicio, S. y otras (2009). Estrategias de enseñanza para abordar la diversidad en el aula. Laboratorio de Alternativas Educativas (LAE), Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis.

Gardner, H. (1994). Educación Artística y desarrollo humano. Bs As. Ed. Paidós

Kalmar, D. (2010). Que es la expresión corporal. A partir de la corriente de trabajo creada por Patricia Stokoe. Grupo Editorial Lumen. Bs. As, Argentina.

Kaplún, M.(2002). Una pedagogía de la comunicación. Editorial Caminos. La Habana. Cuba.

Olivet, M. y otros (2011). Movimiento, Juego y Comunicación. Bs As. Novedades Educativas.

Read, H. (1995). Educación por el Arte. Bs. As. Ed. Paidós.

Stokoe, P. (1987). Expresión corporal. Arte, salud y educación. Bs. As. Ed. Humanitas.

Vigotsky, L. (1987). La imaginación y el arte en la infancia. Ed. Siglo XXI. México.

ANEXO

Vivencias del trabajo corporal.

Imagen 1

24

Imagen 2

Vivencias del trabajo teatral.

Imagen 3

Imagen 4

Recibido: 22/08/2024

Aceptado: 13/12/2024

Cómo citar este artículo

Galvalicio, S. y Quarín, N. (2025). El juego teatral y el lenguaje corporal en la formación inicial. *RevID, Revista de Investigación y Disciplinas*, Número Especial, San Luis, p. 9-26

