

Enseñar y motivar al alumnado a través del teatro-cómico

Teach and motivate students through comic-theatre

Alfredo Blanco Martínez*, Silvia Carro Vieites**

*Universidad da Coruña, **I.E.S Ramón Cabanillas (Cambados, Pontevedra)

Resumen

En este trabajo describimos y examinamos la perspectiva de una docente que integró y empleó el teatro-cómico, con el fin de enriquecer su práctica educativa y conseguir resultados positivos en el aprendizaje de los jóvenes. En relación con la temática y los objetivos que se pretendían se optó por la metodología cualitativa y, concretamente, se realizó un estudio de caso único. Para recoger los datos de esta investigación, hemos atendido a la entrevista y hemos recurrido al análisis de documentos. Finalmente, una de las conclusiones destacadas ha sido la potencialidad del teatro-cómico como recurso educativo y motivador.

Palabras clave: motivar, enseñar, teatro-cómico, investigación cualitativa, estudio de caso.

Abstract

In this paperwork we describe and examine the perspective of a teacher who joined and used the comic-theatre in the classroom to enrich their educational practice and achieve positive learning outcomes for young people. In this study, keeping the theme and the objectives, we selected a qualitative research and, specifically, we did a case study. The technique to gather information was the interview and, also, we attended to the analysis of documents. At last, one of the conclusions was the power of theatre-comic as an educative and motivational resource.

Keywords: motivate, teaching, comic-theatre, qualitative research, case study.

Introducción

El alumnado es el principal motor de la educación y el foco de atención para todo docente. En este sentido, a los profesores les corresponde la difícil tarea de enseñar y de educar a una población en constante cambio, así como de formar futuros ciudadanos. Por este motivo, es importante que el profesor se mantenga alerta de las nuevas necesidades y preferencias de los individuos.

Una forma de mejorar y enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje es a través de la utilización de recursos de carácter innovador que resulten atractivos y motivadores tanto al alumno como al profesor.

Una alternativa es el teatro-cómico, ya que es un formato artístico que permite integrar los contenidos del currículo, al mismo tiempo que fomenta el desarrollo de la expresión oral y escrita, la expresión artística y las habilidades sociales de los estudiantes.

Los estudios de Cervera (1993); García Rivera (1995); Prado Aragonés (2004); García Velasco (2008); Pérez Fernández (2011) y Cutillas (2015), subrayan del teatro su facultad para trabajar en las aulas la competencia comunicativa y lingüística, la competencia artística y la competencia social-ciudadana.

De acuerdo con Martín Vegas (2009) y Motos (2009), el teatro establece un vínculo de comunicación entre los individuos y, también, propicia un espacio para la creación y aprendizaje de cualquier contenido, asunto y/o tema de estudio.

Por su parte, el cómic, según Artabe (2002), se configura como una estructura en donde dibujo y texto cobran vida. Aquí, es donde el lenguaje escrito, el oral y el pictórico convergen en un mismo punto, es decir, transmiten, provocan y establecen un diálogo sincero con el receptor.

Tal y como defienden Barrero (2002) y Brines (2012), el cómic es una herramienta didáctica que estimula a los estudiantes para el ejercicio de la lectura, para el desarrollo de su capacidad cognitiva y artística y para su propia autonomía.

Teniendo en cuenta las características de ambos géneros, encontramos muchos puntos en común, como son la palabra, la creatividad y la motivación. Por ello, creemos que la unión y el trabajo simultáneo de ambos, no entorpecen, sino que enriquecen a los estudiantes y los habilita en conocimientos de diversa procedencia.

En este caso, el empleo del teatro-cómico estuvo ligado a un grupo de estudiantes de un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Esta titulación nació en el 2009 en sustitución a los Programas de Garantía Social (PGS). Actualmente, no se imparten dichos programas y han sido reemplazados por el título de Formación Profesional Básica.

Los destinatarios eran estudiantes mayores de 15 años que no hubieran superado el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Los objetivos que perseguía este plan educativo, eran los siguientes:

- Dotar al alumno de competencias básicas y profesionales para su día a día y su posterior inserción en el mundo laboral.
- Ofrecer una orientación socio-laboral de acuerdo a sus necesidades.
- Enseñar bajo la óptica de la educación en valores.
- Establecer un vínculo entre el sistema educativo y el sistema productivo.

Paralelamente, cabe decir que el programa de estudios se estructuraba en torno a un módulo obligatorio, en

donde se contemplaban las enseñanzas básicas, y un módulo voluntario que capacitaba en el desarrollo de sus intereses y demandas.

Asumiendo el marco teórico y las particularidades de los destinatarios, el teatro-cómico se presenta como un recurso didáctico con un gran potencial para trabajar destrezas y competencias básicas. De esta manera, el alumnado puede alcanzar los mínimos curriculares y asumir un rol social para su futuro profesional.

Método

Este trabajo surge de la necesidad de averiguar cómo se puede hacer del teatro un medio atractivo y llamativo para que los estudiantes con dificultades mejoren sus aprendizajes.

Para acercarnos al objeto de estudio, hemos recurrido a la investigación cualitativa. Tal y como señala González Sanmamed (1994) y Flick (2015), esta metodología nos ha permitido acercarnos a una experiencia en un marco real para conocer sus finalidades sociales y pedagógicas.

Concretamente, se ha realizado un estudio de caso con una profesora comprometida con el teatro como recurso educativo y como manifestación artística. Se trata de un estudio de caso único que gira alrededor de una docente que respondía a las características que previamente habíamos identificado para hacer la selección de la participante.

El objetivo general del trabajo ha sido comprender la perspectiva de una profesora sobre su experiencia con el recurso teatral con un grupo de estudiantes del PCPI. De esta manera, diferenciamos dos aspectos del estudio: la enseñanza de contenidos curriculares y la utilización del teatro-cómico al servicio de esta tarea educativa.

Paralelamente, tuvimos en consideración los siguientes objetivos específicos:

- Conocer qué motivos provocaron que la docente empleara el teatro-cómico en el aula.
- Averiguar la opinión de la docente acerca de los beneficios del teatro-cómico con el alumnado de PCPI.
- Explicar cómo la profesora introduce el recurso teatral en el aula.

Participantes

La docente participante tiene 9 años de experiencia al servicio de la educación de jóvenes y adultos. Desde sus inicios como profesora de Lengua Castellana y Literatura, viene colaborando en un grupo de trabajo que contempla el teatro como herramienta de enseñanza. Asimismo, cabe decir que ha participado en distintas experiencias y seminarios centrados en esta temática.

En la actualidad, es profesora interina en un centro público de la Comunidad Autónoma de Galicia. Concretamente, se trata del I.E.S Ramón Cabanillas situado en un municipio de la provincia de Pontevedra.

Instrumentos

Para realizar una comprensión total del objeto de estudio, hemos empleado la entrevista y el análisis de documentos como principales técnicas de recogida de datos.

Tal y como la definen algunos autores como González Sanmamed (1994); Simons (2011) y Kvale (2011), concebimos la entrevista (E) como un medio para el intercambio de información fluida entre el investigador y el investigado. En este caso, hemos llevado a cabo la entrevista de tipo cualitativo, con preguntas dirigidas y centradas en el tema de estudio.

Para la puesta en marcha de la misma, hemos elaborado un guion organizado en torno a 59 preguntas y cuatro bloques. En ellos, hablamos de cuestiones generales sobre el teatro-cómico, la experiencia en el aula del recurso y las valoraciones generales sobre el teatro.

En lo que respecta al análisis de documentos (D), lo hemos empleado para realizar una comprensión holística del objeto de estudio. En relación con los aportes teóricos de Simons (2011) y Rapley (2014), hemos atendido a la producción escrita del alumnado como fuente de conocimiento y de resultados.

Procedimiento

El análisis de datos cualitativos requiere que éstos se organicen, distribuyan y estructuren de forma adecuada para generar teoría y conocimiento. De acuerdo con Gibbs (2012), es la codificación la que nos faculta la organización y gestión de los datos.

En este trabajo, hemos seguido el esquema de análisis propuesto por Miles y Huberman (1994) basado en los siguientes pasos: reducción, exposición, conclusión y verificación de los datos.

Por tanto, proponemos el siguiente proceso de codificación y análisis de los datos. Véase la Figura 1:

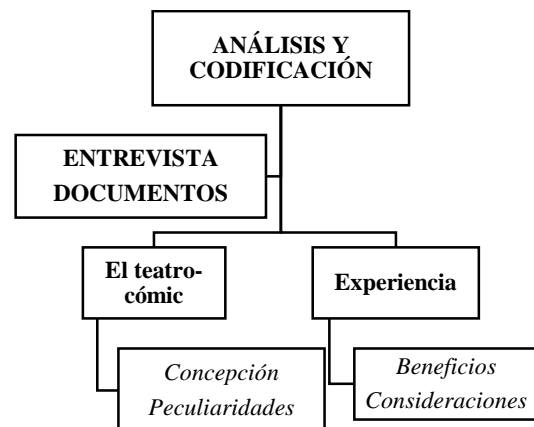

Figura 1. Esquema de codificación y análisis de los datos.

Resultados

En el presente apartado, comentamos los resultados obtenidos tras el análisis de los datos. La información se encuentra organizada en torno a dos dimensiones: teatro-cómico y experiencia. En la primera, esbozamos la definición del género teatral, así como sus particularidades pedagógicas. Por su parte, en la segunda, trataremos de perfilar las ventajas del recurso para trabajar con alumnado con dificultades y, al mismo tiempo, aquellas apreciaciones de la entrevistada sobre la herramienta de estudio.

El teatro-cómico

La entrevistada concibe este formato teatral como una alternativa para aproximarse a los jóvenes y para enriquecer su aprendizaje. Para ella, el teatro-cómico supone “transformar una obra de teatro en una pieza de cómic, adaptando los elementos dramáticos al mundo gráfico” (E, p. 1). En suma, se trata de “una reinterpretación del texto literario desde la subjetividad y el campo visual” (E, p. 2).

El principal objetivo que persigue es que la literatura supera la barrera de cuestionamiento teórico y penetre en la mente del estudiante. En esta línea, nos comenta que “se trata de que el alumno plasme su percepción y trabaje la literatura desde la creatividad” (E, p. 2).

En cuanto a sus peculiaridades educativas, la investigada destaca el potencial pedagógico del recurso, ya que puede trabajarse desde cualquier materia. Paralelamente, subraya que posibilita “el trabajo individual del alumnado, porque los ayuda a aprender a organizar y planificar una tarea y, sobre todo, activa su capacidad creativa” (E, p. 4).

Por otra parte, la participante nos explica que son actividades en donde puede verse a los estudiantes motivados y entregados. Por esta razón y teniendo en cuenta el valor pedagógico del recurso, la docente afirma que “es necesario reenfocar la enseñanza de la literatura y del aprendizaje del teatro, es decir, el alumno necesita manipular, transformar y trabajar el texto para meterse de lleno en la obra de estudio” (E, p. 6).

En definitiva, comprendemos que la utilización de este recurso implica:

- La lectura y comprensión de un texto literario.
- La libertad creadora.
- La importancia de plasmar en papel lo que dibuja la mente.
- La literatura como estímulo y como motivación.

Experiencia

A priori, cabe señalar que la experiencia se llevó a cabo durante el curso académico 2010/2011 en el I.E.S David Buján de Cambre situado en la provincia de A Coruña.

El teatro-cómico fue una actividad dirigida a un grupo de estudiantes de PCPI. Se trataba de una clase compleja, conformada por estudiantes desinteresados por el aprendizaje y marcados por sus circunstancias sociales: consumo de drogas, desorden público, familias desestructuradas, etc.

En esta ocasión, el recurso se introdujo para el trabajo de la pieza teatral *Oseznos* del escritor Ignacio del Moral. La profesora nos comenta que “la selección de la pieza teatral estuvo sujeta a llamar la atención de los estudiantes” (E, p. 10). Se trata de una obra con un argumento sencillo y próximo a la realidad del alumnado.

Teniendo en cuenta las características del grupo y la situación en la que se encontraban, merece destacar los beneficios que se lograron a partir de la utilización del teatro-cómico.

En primer lugar, la utilización del teatro-cómico provocó que el alumnado centrara su atención en la

materia porque “les interesaba el dibujo y en esta actividad tenían que dibujar, por eso, durante todo el proceso hubo una sucesión de me gustas” (E, p. 12). Ejemplo lo encontramos en la producción de los estudiantes. Una alumna reflejó su visión de la obra a través del diseño manga, el lenguaje coloquial y la jerga popular (AD).

El tema y argumento de la obra, también originó una mayor participación e implicación con el aula. La entrevistada nos declara que “todos querían leer en clase e interpretar un personaje, entonces, tuvimos que hacer tres lecturas para que todos fueran protagonistas” (E, p. 14). Por tanto, fue una actividad que los atrajo a la lectura y a la literatura contemporánea. Fue una alternativa para ocasionar una actitud de trabajo entre los alumnos.

Paralelamente, el empleo del recurso produjo un aprendizaje de conocimientos puramente teóricos y, al mismo tiempo, aquellos propiamente sociales y humanos. La docente manifiesta que “esta experiencia conllevó a que se interesaran por aspectos relacionados con la literatura, como son los personajes de una obra, la localización de conceptos teatrales y la importancia de comprender y resumir un texto” (E, p. 15). Además, nos comenta que “despertó en ellos la posibilidad de trabajar de forma autónoma, creativa y responsable” (E, p. 16).

En último lugar, cabe destacar que el teatro-cómico supuso que la clase fuera compacta, es decir, que los estudiantes se apoyaran los unos a los otros durante todo el proceso de aprendizaje. En este sentido, la profesora aclara que “fue una forma para ver cómo se unía la clase y, también, para respetarse entre ellos” (E, p. 17).

En lo referente a las consideraciones, la profesora aconseja emplear en cualquier nivel y con cualquier grupo esta herramienta. El principal fin “es motivar al estudiante y que comprendan que el aprendizaje puede ser divertido” (E, p. 10).

La entrevistada considera que con el teatro-cómico se transmite al alumnado “la idea de que arte y creatividad están estrechamente ligados y que no hay supremacía de artes” (E, p. 22). De la misma manera, afirma que “el empleo del teatro y del cómic nos posibilita romper con toda barrera superficial que limite el contacto entre el alumno y profesor” (E, p. 24).

En definitiva, si se utilizara el teatro-cómico de una forma habitual “el alumnado trabajaría sobre seguro y, al mismo tiempo, le otorgaría un lugar importante al arte y a la literatura en su aprendizaje” (E, p. 29).

Discusión

En línea con Simons (2011), el estudio de casos nos ha facultado para realizar un examen y descripción de un fenómeno educativo desde la perspectiva de una profesional que ve en el arte una oportunidad de inspiración y de aprendizaje.

En relación con los objetivos formulados al principio, podemos establecer las siguientes conclusiones. Por un lado, cabe decir que la docente se vio condicionada a generar cambio en el aula por las necesidades que presentaban los estudiantes del PCPI. Al tratarse de un grupo encarecido por diversos motivos sociales, la unión entre dos géneros literarios tan dispares, como son teatro

y cómic, supuso que el grupo comprendiera que hay otras formas de aprender que gratifican y enriquecen personalmente.

Por otra parte, el teatro-cómic se convirtió en una oportunidad para trabajar contenidos curriculares y valores democráticos en el aula. De esta forma, los estudiantes pudieron valorar la literatura y el arte como cultura y, a la misma vez, apreciaron la importancia de convivir socialmente bajo el respeto, tolerancia, justicia y equidad.

En lo referente a la organización de la actividad, el testimonio de la investigada pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta el factor sorpresa y de presentar, paulatinamente, la tarea. No se trata de que el alumnado escuche una lluvia de ideas y de disposiciones, sino que proceda con coherencia, adecuación y corrección. Para ello es importante seguir una secuenciación. En este caso, fue la siguiente: presentación del texto teatral, lectura de la obra en el aula, aprendizaje y localización de conceptos dramáticos, exposición del cómic y sus características, la unión entre teatro y cómic, la adaptación y la evaluación de los resultados.

El teatro y el cómic han sido estudiados de forma independiente como dos géneros de gran potencial didáctico. Sin embargo, apenas existen trabajos que contemplen la relación entre ambos. Por este motivo, nos gustaría hacer un llamamiento a los profesionales de diferentes áreas para que pongan en práctica la combinación entre ambos en el aula.

En un futuro, sería interesante recoger distintas experiencias desde distintas áreas y etapas académicas, para realizar una comprensión holística de las peculiaridades del teatro-cómic, así como de sus ventajas y desventajas en el aula. En este sentido, también sería conveniente atender a las necesidades formativas del profesor para emplear este recurso en los centros.

En cuanto a las limitaciones, como acabamos de comentar, residen en la falta de experiencias. La participante tuvo que apoyarse en la vertiente de la originalidad y creación para poner en marcha el recurso. Por este motivo, sería adecuado fundar una comunidad de profesionales que sirva para el intercambio de materiales, opiniones y experiencias. Se trataría de una forma de expandir el teatro-cómic y generar conocimientos.

Para concluir, debemos afirmar que el teatro-cómic se configura como un armazón educativo a través del cual el alumno, desde el punto de vista personal y subjetivo, plasma su concepción sobre el mundo y comprende los entresijos de los géneros literarios.

Referencias

- Artabe Zamanillo, L. M. (2002): *El villano en la cultura popular occidental: el cómic de superhéroes norteamericano*. Trabajo de investigación de tercer ciclo inédito. Santander: Universidad de Cantabria.
- Barrero, M. (2002). Los cómics como herramientas pedagógicas en el aula. *Jornadas sobre Narrativa Gráfica*, conferencia impartida en Jerez de la Frontera (Cádiz), el día 23 de febrero de

2002. <http://www.tebeosfera.com/1/Hecho/Festival/Jerez/ConferenciaJerez020223.pdf>

Brines Gandía, J. (2012). La rentabilidad del cómic en la enseñanza de la cultura en E/LE. *Revista Foro de Profesores de E/LE*, 8, 1-8.

<http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/13/12>

Cervera, J. (1993). Hacia la presencia educativa del teatro en la educación. *Revista Lenguaje y Textos*, 3, 103-112.

Cutillas Sánchez, V. (2015). El teatro y la pedagogía en la historia de la educación. *Tonos Digital*, 28, 1-31. <http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/view/1215/745>

Flick, U. (2015). *El diseño de la investigación cualitativa*. Madrid: Morata.

González Sanmamed, M. (1994). *Aprender a enseñar: mitos y realidades*. A Coruña: Servicio de Publicaciones de la Universidad da Coruña.

García Rivera, G. (1995). *Didáctica de la literatura para la enseñanza primaria y secundaria*. Madrid: Akal.

García Velasco, A. (2008). Juego teatral, dramatización y teatro como recursos didácticos. *Primeras noticias, Revista de literatura*, 233, 29-37.

Gibbs, G. (2012). *El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa*. Madrid: Morata.

Kvale, S. (2011). *Las entrevistas en investigación cualitativa*. Madrid: Morata.

Martín Vegas, A. R. (2009). *Manual de didáctica de la lengua y la literatura*. Madrid: Síntesis.

Motos, T. (2009). El teatro en la educación secundaria: fundamentos y retos. *Creatividad y sociedad*, 29, 1-35. http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0847/5_APY_REE_2.pdf

Miles M.B. & Huberman A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks, California: SAGE.

Pérez Fernández, J. (2011). *Motivar en secundaria. El teatro: una herramienta eficaz*. Barcelona: Ediciones Erasmus.

Prado Aragonés, J. (2004). *Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XX*. Madrid: La Muralla.

Rapley, T. (2014). *Los análisis de conversación, de discurso y de documentos en investigación cualitativa*. Madrid: Morata.

Simons, H. (2011). *El estudio de caso. Teoría y práctica*. Madrid: Morata.

Agradecimientos

Una dedicatoria especial a la participante del estudio por dejarnos descubrir su mundo profesional y por permitirnos comprender su facultad como docente. “El cambio debemos buscarlo en lo que tenemos y no partiendo de cero, es decir, es la única forma de que persigamos el interés del alumnado y, por tanto, mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje” (E, p. 9).