

EL TEATRO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD CULTURAL

José Ángel Machado Alvarado

Línea de Investigación Institucional Raíces de
Identidad

Resumen

El hombre siempre ha estado en una constante búsqueda de comprender el porqué de las cosas, la conformación y modo de vida de los pueblos, sus ritos, costumbres, para así construir estrategias que permitan el avance de las sociedades, a eso se le llama Identidad cultural. De ahí que el artículo tiene como objetivo exponer las ventajas del teatro para el rescatar la identidad cultural y el sentido de pertenencia venezolano. Para su desarrollo se hizo una revisión de varios documentos entre los cuales se destaca la ley de cultura, programas de estudio y los ODS, entre los resultados se presenta la sistematización de la investigación de campo llevada a cabo y desde la vivencia y experiencia del autor en la temática y la puesta en práctica de un plan de acción dirigido a fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de la Unidad Educativa Nacional José Martí a través del teatro. Se puede concluir que a través del teatro los estudiantes podrán apropiarse del saber

cultural desde el sentir venezolano de manera significativa.

Palabras Clave: Cultural, Educación, Identidad, Rescate, Teatro.

Theater as an educational tool for the rescue of cultural identity

Abstrac

Man has always been in a constant search to understand the reason for things, the conformation and way of life of peoples, their rites, customs, in order to build strategies that allow the advancement of societies, that is called Identity cultural. Hence, the paper aims to artict the advantages of theater for the rescue of cultural identity and the sense of Venezuelan belonging. For its development, a review of several documents was made, among which the culture law, study programs and the SDGs stand out. Likewise, the experience and experience of the author in the theme and the implementation of an action plan aimed at strengthening the cultural identity of the students of the José Martí National Educational Unit through theater were produced. It can be concluded that through theater students will be able to appropriate cultural knowledge from the Venezuelan feeling in a significant way.

Keywords: Cultural, Education, Identity, Rescue, Theater.

Introducción

La cultura constituye un conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de una sociedad, que incluye su pasado, historia y futuro y formas de entender y vivir la vida. Por lo tanto, esta requiere de especial atención, ya que a través de ella y sus múltiples expresiones, se transmite de generación en generación la identidad de un pueblo, fomentando así el crecimiento del sentido de pertenencia de sus habitantes, base trascendental para el desarrollo global.

Sin embargo, es notorio el desconocimiento que tienen los estudiantes de sus tradiciones y existe una falta de motivación por parte de sus padres, docentes y de la comunidad en general, para rescatar y transmitir las costumbres heredadas de nuestros antepasados y que identifican al venezolano.

En la actualidad se observa en el ámbito educativo como los avances tecnológicos y la modernidad han contribuido al deterioro de muchas manifestaciones y expresiones de la venezolanidad, relegando a un segundo plano

el estudio y práctica de los temas relacionados con la identidad y el fortalecimiento de estas, priorizando en la incorporación de contenidos que muchas veces responden a realidades ajenas muy diversas y opuestas a la nuestra, he allí la importancia de incentivar, implementar y reforzar los proyectos en pro de la cultura a través del teatro.

En pro de influir de forma positiva en los aspectos culturales y de identidad nacional, se desarrolla un plan de acción haciendo énfasis al fortalecimiento de todas aquellas manifestaciones que identifican al venezolano, con estudiantes de educación media que practiquen y promuevan sus tradiciones, sus raíces, trasmitiendo el conocimiento de sus tradiciones y sus valores a las nuevas generaciones. De ahí que la ponencia tiene como objetivo exponer las ventajas del teatro para rescate de la identidad cultural y el sentido de pertenencia venezolano.

Revisión de la Literatura

Indica Bosovsky (2010), la cultural es un conjunto articulado de valores, tradiciones,

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador y actúa para los individuos como soporte de su sentimiento de pertenencia. Añade también Bosovsky (2010) que

la identidad cultural permite a la organización existir como un todo orgánico, preservar su legitimidad, establecer unas reglas de juego y unos referentes para que los individuos se acomoden a un orden y unos principios coherentes de funcionamiento. La identidad cultural es una realidad compartida. Los individuos que entran en la organización son formados en su cultura. Además, la cultura ejerce una presión para que los individuos miembros acepten los valores establecidos y las reglas de juego, y tiende a disuadir las disidencias. (p. s/n)

Para González (2000) la identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los

comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias.

Con relación al teatro, es aquella manifestación cultural, que permite contar historias de lo que no es contado, es aquella voz que dice lo que no han dicho, y admite que la cultura sea escuchada desde un particular cultural; es decir el teatro es una ventana que permite a través de su arte, difundir la cultura, herencia del hombre, gracias a sus distintas manifestaciones, con el trabajo del actor consciente, cediendo saberes a las sociedades y que coadyuvan al desarrollo del colectivo. Para Barrios (2007) el teatro es, “el arte de componer las obras dramáticas responsables en un escenario, con un mensaje dirigido al público, usando el habla, gestos, la danza, música, entre otros factores” (p. 56). Al respecto, Gil (2016) define al teatro como:

un servicio público, equiparable a otros importantes como la educación. Su naturaleza de servicio público deriva de las finalidades artísticas, sociales y educativas, como instrumento en el desarrollo del bien común, de la

democracia y de la comunidad. A su vez, el teatro incide en el desarrollo de la persona como tal y como buen ciudadano. (p. 37).

Desde esta perspectiva, el teatro, es una alternativa social, que se centra desde su arte, y que a través de este transmite saberes culturales, hacia el rescate de la identidad del pueblo. La identidad cultural, es de vital importancia para que una comunidad prevalezca en el tiempo, su herencia y conservación coadyuvan a las generaciones futuras a dar continuidad a sus ritos, costumbres, modos de vida, formas, entre otros. De allí que esta ponencia lleva como tema: El teatro como herramienta educativa para el rescate de la identidad cultural

La cultura y el teatro tratadas desde una perspectiva didáctica amplían y enriquece los procesos educativos, además incentiva y fortalece actividades que van de la mano con la cultura y todas sus manifestaciones. El teatro al ser arte, transmite arte, y es ahí precisamente donde vemos como los estudiantes a través de los juegos de roles, o

de una puesta en escena o con simples actividades vinculan sus costumbres y expresiones autóctonas e identitarias a un entorno que los lleva a un sinfín de sensaciones que los motivan a seguir hondando e investigando más sobre su identidad cultural. El teatro y la identidad cultural pueden ser trabajadas desde el interior de un aula de clase o en el exterior, utilizando una diversidad de materiales reciclables o realizados por los propios estudiantes.

La UNESCO, en su Informe a advierte que “La educación debe por lo tanto de esforzarse al mismo tiempo por hacer al individuo conscientes de sus raíces a fin de que pueda disponer de puntos de referencia que le sirvan para ubicarse en el mundo y por enseñarles a respetar a las demás culturas...” (Delors, 1994).

Aunado a esto, la base legal de la Ley Orgánica de la Cultura (2013), fomenta la creación e incorporación de planes culturales en los sistemas educativos formales del estado venezolano, promoviendo el área del

saber cultural, con el objetivo de promover y enriquecer los valores venezolanos.

Sobre la base, el teatro a nivel educativo, se propone como herramienta didáctica para el desarrollo de temas complejos, permitiendo que los estudiantes adquieran el conocimiento de forma profunda, esto ocurre porque el teatro permite sentir; aunque se observó un vacío epistémico, a nivel de educación media, la investigación dio solución al problema, desde la mirada del Teatro como herramienta educativa para el rescate de la Identidad Cultural, de la mano con el compromiso de los estudiantes.

Finalmente, con el uso de esta herramienta, enfocado desde la educación, se fortalece la identidad cultural venezolana, haciendo que sea considerado con rigurosidad dentro de los esquemas educativos la fomentación, valor y construcción de la cultura con propósito.

Metodología

La metodología que se optó está diseñada en base a los referentes teóricos y un trabajo

de campo que consistió en la aplicación de un plan de acción con el fin de que los estudiantes vivan y aprendan sobre sus tradiciones culturales locales, regional y nacional a través del teatro logrando así que estos se sientan orgullosos de su identidad como venezolanos.

Plan de Acción

Para efecto de lograr el objetivo, se creó un plan de acción (ver cuadro 1), el cual tuvo como primer aspecto seleccionar una comunidad para así diagnosticar conocimientos sobre el saber cultural venezolano, cumpliendo una serie de tareas aglutinadas en el plan, seguidamente se crear una propuesta para solucionar el problema, para posteriormente ejecutar la estrategia y finalmente evaluar los logros.

Cuadro 1

Plan de Acción ABEP

ABEP Plan de Acción Título: EL TEATRO COMO HERRAMIENTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE VENEZUELA							
¿Por qué? Justificación	¿Qué? Objetivo	Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Culminación	¿Cómo? Actividades	Mecanismo de seguimiento	¿Quién? Responsable
La identidad cultural permite a los venezolanos reconocerse en la expresión del sentir del pueblo, y de esta manera, sentirse parte de la sociedad. Sin embargo, existe un desconocimiento del saber cultura en los estudiantes lo que conlleva a una pérdida de la identidad cultural, por lo que se requiere la conformación de grupos teatrales para el rescate de la identidad cultura en los estudiantes y la comunidad.	Fortalecer la identidad cultural en los estudiantes a través de las artes escénicas	Formar 10 estudiantes de educación media que servirán de multiplicadores al resto de los compañeros	Febrero 14 del 2022	Marzo 25 del 2022	1-Diagnosticar conocimientos sobre el Saber cultural venezolano. Seleccionar la comunidad Visitar la comunidad Diagnosticar la comunidad 2-Ejecutar la estrategia 3- Evaluar los logros	Seleccionar la comunidad Visitar la comunidad Talleres via Google Meet y WhatsApp cada 7 días Comunicación por Grupo de WhatsApp	-Profesional del Arte Dramático y la Cultura -Amigos -Familiar

Fuente; Elaboración propia

Fase Diagnóstica

1- Diagnosticar conocimientos sobre el Saber Cultural Venezolano.

Semana 01: 14-02-2020 al 18-02-2020

Selección de la comunidad: Día 14-02-2020.
Se seleccionó la comunidad (Unidad Educativa Nacional José Martí, en la ciudad de Maracay, estado Aragua), se consideró esta institución por su población estudiantil, la cual se encuentra ubicada en la zona sur de la ciudad, área potencialmente comprometida ante el fenómeno de pérdida cultural.

Acercamiento a la comunidad: Día 15-02-2020. Se hizo una primera visita a la Unidad Educativa Nacional José Martí, en donde se sostuvo una reunión formal con los directivos. Se explicó el propósito del proyecto ABEP, exponiéndole la importancia que tiene el rescate de la identidad cultural en los jóvenes estudiante de educación media. Se realizó una fotografía con los directivos como soporte de evidencias.

Diagnóstico: Día 17-02-2020. Se realizó una segunda visita a la Unidad Educativa Nacional José Martí, la cual tuvo como propósito formular un diagnóstico cuyo fin fue caracterizar a la población estudiantil y docente, para conocer e identificar como se fomenta la cultura en la institución y cuáles son los rasgos, costumbres, tradiciones y todo lo concerniente a la cultura venezolana. Priorización de los aspectos fundamentales a tratar con el fin hallar los puntos más relevantes para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes objeto de la investigación.

Se procedió a realizar una entrevista a través de una conversación informal abierta con los docentes y coordinadora de la institución lo que permitió jerarquizar las necesidades de la comunidad. Se les pregunto:

1. ¿De qué manera promueve la identidad cultural y la cultura en la institución?
2. ¿Qué estrategia usa para fomentar la cultural en los estudiantes?
3. ¿Considera positivo el uso del teatro como herramienta para el rescate de la identidad cultural?
4. ¿Cree usted que formar un grupo de teatro educativo en la institución coadyuvaría el fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes?

Por otro lado, se realizó una encuesta a 10 estudiantes para conocer la información que conocen en relación a la identidad cultural, las fiestas, costumbres, cultura, leyendas y tradiciones venezolanas, procedimiento que

permitió mostrar que existe un vacío epistémico profundo en la comunidad estudiantil y en sus diferentes niveles.

Así mismo, la actividad mostro que, los profesores no promueven la identidad cultural actualmente en la institución. Son pocas las estrategias que se usan para fomentar la cultura en los estudiantes. Se consideró el teatro como una extraordinaria herramienta para el rescate de la identidad cultural, ya que es un ejercicio interactivo y dinámico que permite que los estudiantes sientan y vivan sus raíces desde un particular cultural. Finalmente se cree que la creación de un grupo de teatro educativo en la institución, coadyuvaría al proceso de enseñanza, ya que los estudiantes mediante el juego y el aprender haciendo consolidaran conocimientos importantes para su formación, permitiendo que su participación en la sociedad sea desde la mirada cultural, de inclusión, de cambios, positiva, transformadora, humana fortaleciendo la Venezolanidad.

Finalmente, el resultado del diagnóstico arroja que existe desconocimiento de la identidad cultural y cultura venezolana en la comunidad escolar en un 73% de población.

En conclusión, se realizó una fotografía con los profesores y estudiantes como soporte de evidencias se procedió a invitar a los estudiantes a participar en las actividades programadas, haciendo una explicación sobre el proyecto ABEP, Se procedió a recopilar el número de contactos de los estudiantes interesados a participar en las actividades, para incluirlos dentro de un grupo de WhatsApp destinado como canal para el desarrollo de las actividades sincrónicas en unión con la herramienta Google Meet.

Se realizó una fotografía con los profesores y estudiantes como soporte de evidencias

Fase Ejecución

2- Ejecución del Plan de Acción.
Semanas del 21-02-2020 al 25-03-2020

En la semana 02: 25-02-2022; se realizó el Taller (Sociedad-Cultura y Educación), vía Google Meet que tuvo como propósito incentivar a los estudiantes en relación a los derechos y deberes a nivel social, cultural y educativo de los pueblos venezolanos, donde asistieron 10 estudiantes de los diferentes niveles, participaron en las actividades (Preguntas y respuestas, lectura y dramatización educativa), observando emociones, sonrisas, y nervios entre los participantes.

Así mismo, se pudo constatar que cuando inicio el taller los participantes se mostraban con cierta incertidumbre, y desconocimiento, sin embargo, durante el desarrollo del taller se observaron cambios y al finalizar la actividad se visualizó que estaban emocionados.

En conclusión, los estudiantes adquirieron un conocimiento importante en relación a los derechos y deberes a nivel social, cultural y educativo, se pudo evidenciar que los estudiantes al finalizar el taller manejaban ciertos conceptos tratados en el taller,

finalmente tuvieron un primer contacto con el arte dramático, ya que realizaron como actividad de cierre una pequeña dramatización orgánica en donde manejaron códigos teatrales.

Semana 03: 04-03-2020; se realizó el Taller (Cultura venezolana), vía WhatsApp que tuvo como propósito que los estudiantes manejen y conozca los valores culturales, identidad cultural y cultura nacional. Asistieron 10 estudiantes de los diferentes niveles, participaron en las actividades (Preguntas y respuestas, lectura y dramatización educativa), observando emoción entre los participantes.

Así mismo, se pudo constatar que cuando inicio la conectividad los estudiantes estaban contentos y emocionados por saber que aprenderían ese día, pero que durante el desarrollo de la conectividad se mostraron tranquilos y atentos.

Finalmente, en este taller los estudiantes obtuvieron un conocimiento muy importante

basado en el aspecto cultural venezolano, también tuvieron un segundo contacto con el teatro, ya que realizaron como actividad de cierre una pequeña lectura dramatizada de forma orgánica individual a través de un video de 30 segundos, en donde manejaron como concepto la cultura indígena, la africana y la española, Así mismo se les invito a ver y analizar una obra de teatro vía YouTube, de contenido cultural venezolano, con el propósito de realizar un análisis en el próximo encuentro.

Semana 04: 11-03-2020; se realizó el Taller (Folklore venezolano), vía WhatsApp, que tuvo como propósito, que los estudiantes conocieran las creencias, costumbres populares venezolanas. Asistieron 10 estudiantes de los diferentes niveles, participaron en las actividades (Preguntas y respuestas, análisis de la obra de teatro venezolana).

Se pudo constatar que cuando inicio la conectividad, los estudiantes estaban tranquilos, pero que a medida que se

desarrollaba el taller se iban sintiendo cómodos y tranquilos.

Finalmente, los estudiantes obtuvieron un conocimiento relevante en relación al folklore venezolano, también tuvieron un tercer contacto con el teatro, ya que realizaron como actividad de cierre una pequeña dramatización vía video, en donde manejaron la identidad colectiva del pueblo venezolano, sus tradiciones y costumbres.

Semana 05: 25-03-2020 se realizó el Taller (El teatro como herramienta educativa), vía Google Meet, que tuvo como propósito que los estudiantes conocieran las bondades del teatro como herramienta educativa, así mismo conocer los fundamentos básicos del teatro (actuación, voz y dicción, expresión corporal, entre otros). Asistieron 10 estudiantes de los diferentes niveles y 2 profesores, participaron en las actividades (Preguntas y respuestas, expresión corporal, voz y dicción, actuación, dramatización educativa).

Se pudo evidenciar que cuando inicio la conectividad, los estudiantes estaban muy emocionados y llenos de incertidumbre por conocer y aprender sobre el teatro, así mismo al finalizar el taller estaban contentos.

Finalmente, en este taller los estudiantes y profesores obtuvieron un conocimiento fundamental en relación al teatro y como este es una herramienta positiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de conocer los elementos básico del teatro, como calentar su voz a la hora de actuar, como condicionar su cuerpo a partir de la expresión corporal, como actuar, dominar el miedo escénico y hablar en público. Los estudiantes realizaron un ejercicio teatral con apoyo de los profesores, como actividad de cierre en donde manejaron un tema cultural, con el fin de comunicar, difundir y transmitir saberes culturales.

3- Evaluar los logros

En lo que respecta a los logros alcanzado durante el desarrollo de los encuentros

realizado vía Google Meet y WhatsApp con los Micro Talleres Culturales-Teatrales, estos fueron de gran valor y aporte, ya que se pudo evidenciar el crecimiento en los distintos saberes culturales, de los estudiantes de la (Unidad Educativa Nacional José Martí), ya que los participantes manifestaron, participaron y expresaron diferentes opiniones positivas en relación al tema, además, durante el desarrollo de los ejercicios se comprobó las ventajas que tiene el teatro como herramienta educativa para el rescate de la identidad cultural y el sentido de pertenencia venezolano., coadyuvando el proceso de aprendizaje, ya que este emigra a un contexto lúdico-interactivo, el cual resulta ser atractivo y genera interés en los estudiantes.

Por otro lado, la meta trazada que era implementar el teatro como herramienta educativa, y considerar ventajas del teatro para el rescatar la identidad cultural y el sentido de pertenencia venezolano, se logró, al observar y comprobar como los participantes en los distintos talleres citaban y conversaban conocimientos adquiridos en las

secciones anteriores, también se pudo ver que durante las secciones se promovió la participación de la familia en las actividades teatrales, lo cual crea una conexión importante, ya que está en fundamental para el crecimiento y desarrollo intelectual de los adolescentes.

Desde mi la perspectiva personal, considero que la actividad fue muy satisfactoria, ya que se pudo poner en manifiesto la esencia del Aprendizaje Basado en Emprendimiento de Proyecto (ABEP), y permitiendo dejar ver las ventajas del teatro como recurso educativo para el rescatar la identidad cultural y el sentido de pertenencia venezolano, lo cual desde mi posición como investigador y actor integral, no solo me hace sentir satisfecho, sino además, a partir de esta iniciativa como lo es el proyecto ABEP, surgió la estrategia de crear un grupo de teatro educativo como emisor cultural y alternativo-social en la (Unidad Educativa Nacional José Martí), en Maracay - Estado Aragua.

Conclusiones

Una vez finalizada la investigación se evidencian las siguientes conclusiones:

- La cultural es un conjunto articulado de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador y actúa para los individuos como soporte de su sentimiento de pertenencia.
- La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias.
- El teatro, es un servicio público, equiparable a otros importantes como la educación. Su naturaleza de servicio público deriva de las finalidades artísticas, sociales y educativas, como instrumento en el desarrollo del bien común, de la democracia y de la

comunidad. A su vez, el teatro incide en el desarrollo de la persona como tal y como buen ciudadano.

- La cultura y el teatro tratadas desde una perspectiva didáctica amplían y enriquece los procesos educativos, además incentiva y fortalece actividades que van de la mano con la cultura y todas sus manifestaciones.

- El teatro conmociona al colectivo social con el cual interactúa y puede contribuir al engrandecimiento del mismo, si encuentra tierra fértil para su florecimiento. Ya que este, acoge toda la vivencia social.

- Por otro lado, se invita a realizar investigaciones sobre la cultura como elemento representativo de la sociedad y su importancia en la educación.

Así mismo, queda abierta la línea sobre investigaciones en base al teatro como recurso para el rescate de la cultura, desde la perspectiva educativa, como eje dentro de las herramientas usadas a la hora de construir y transmitir conocimiento.

- finalmente, generar investigaciones, desde la perspectiva social, en busca de comprobar si la cultura y el teatro contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural de la nación.

Referencias

- Barrios (2007). **El Teatro Social como herramienta docente para el desarrollo de competencias interculturales.** *Revista de Humanidades*. N° 31 Pp. 175-194.
- Bosovsky, G. (2010). **Módulo 2: Investigación estratégica y auditoría de imagen global.** Máster DirCom on-line, Universidad Católica San Antonio. Disponible en: <https://acortar.link/ziWXO3>
- Delors, J. (1994). **Los cuatro pilares de la educación", en la educación encierra un tesoro.** México: El Correo de la UNESCO, pp. 91-103.
- Ley Orgánica de la Cultura (2013). **Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.154,** Asamblea Nacional de Venezuela.
- Gil, M. (2016) **El teatro como recurso educativo para la inclusión.** Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid. España. Disponible en: <https://acortar.link/GBppcv>
- González, V. (2000) **Identidad cultural y arte el concepto de: identidad cultural de un pueblo.** Disponible en: <https://acortar.link/THLBEe>