

CARE PES

Concurso anual de risas espectáculos y populares experimentos sonoros

Paula Andrea Pinilla Cardona

Universidad El Bosque

Facultad de Creación y Comunicación

Arte Dramático

Bogotá, 2020

Asesor: Daniela Zabala Bernal

Índice

Introducción	3
Objetivos	3
Justificación	3
Hipótesis	4
Metodología	5
Marco Teórico	6
La virtualidad en época de pandemia	7
Técnicas educativas	10
Desarrollo	12
Creación en la pandemia	12
Conclusiones	14
Bibliografía	17

Introducción

Este trabajo fue realizado con el propósito de reflejar la labor llevada a cabo con los niños del semillero artístico VUELO durante el segundo semestre del año 2020. Meses en los cuales se trabajó en torno a la siguiente pregunta:

¿Cómo desarrollar un proyecto artístico con niños a través de la virtualidad en época de pandemia?

Objetivos

General

Desarrollar un proyecto artístico con niños de 6 a 15 años desde la virtualidad en época de pandemia.

Específicos

- Establecer los beneficios que genera el teatro en los estudiantes del semillero artístico Vuelo, durante la pandemia.
- Desarrollar actividades teatrales para generar interés y conocimientos artísticos en los estudiantes del semillero artístico vuelo.
- Identificar los aspectos positivos y negativos de la virtualidad en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes del semillero artístico vuelo.

Justificación

Desde hace tres años, trabajo dando clases de artes escénicas a niños entre los 6 y los 15 años en un semillero artístico, en un espacio donde nos encontrábamos todos los sábados de 2:00 a 6:00 pm.

Todo cambió en marzo del 2020 debido a la situación sanitaria que atravesaba el mundo con el covid-19.

A partir de la cuarentena obligatoria que se implementó en el país, nos vimos en la necesidad de acoplarnos a nuevas metodologías tecnológicas, para realizar nuestras respectivas actividades y poder brindarles los aprendizajes necesarios a nuestros estudiantes desde la lejanía.

Como profesora y estudiante al mismo tiempo, pensaba que la presencialidad era esencial para dar y tomar clases con énfasis artísticos, pues desde mi experiencia, el teatro es una actividad en la que se trabaja en equipo, es un oficio que no tiene una técnica en especial ni tampoco tiene un resultado fijo, por lo tanto, es más difícil su aprendizaje y su ejecución.

A partir de este semestre, al recibir una mayor cantidad de niños en nuestro semillero, tomamos la decisión de realizar un proyecto artístico de creación colectiva, con el fin de hacerlos partícipes en el montaje y que fueran sus propias creaciones e ideas las que salieran a la luz. De esta manera logramos estimular su imaginación, la confianza en ellos mismos y la responsabilidad.

Con este proyecto y en las condiciones de virtualidad en que nos encontramos, estamos preparados para cualquier resultado. Cabe la posibilidad de que no se cumpla con los propósitos o que se abandone el proceso en alguno de los casos, como también, es posible sacar el resultado estipulado y que el montaje sea llamativo y de total gusto para el público.

Hipótesis

Trabajar con niños es difícil, puesto que tienden a distraerse fácilmente y teniendo en cuenta que el trabajo se va a realizar de manera virtual, pienso que la realización del proyecto se verá afectada por la duda.

No conozco a los nuevos integrantes y esto me genera mucha curiosidad, pues me gustaría saber su modo de trabajo y si poseen alguna trayectoria o conocimiento artístico.

Espero que este semestre no se sienta muy corto, pues es poco el tiempo que tenemos y bastante el trabajo que se tiene que realizar. Un punto importante que me angustia, es que los nuevos participantes no cuenten con el apoyo de sus padres o de algún adulto responsable que les facilite el trabajo virtual.

Sinceramente, creo que el trabajo será bastante complejo. Me gusta el reto que generan las circunstancias que atravesamos y de igual manera va a ser positiva esta experiencia tanto para los estudiantes como para los docentes. No espero los mejores resultados, pero tengo la certeza de que sea cual sea el fruto me sentiré orgullosa del trabajo realizado.

Metodología

La metodología de mi investigación, se va a basar en tres fases definidas por Moisés Huerta Rosales en “Aprendizaje estratégico, una necesidad del siglo XXI”, que a su vez se basa en Monereo C., Badia A. en “Ser estratégico y autónomo aprendiendo”. Estas son:

- La primera fase, es la que ocurre antes de empezar, es decir, la presentación de la estrategia, a la cual yo llamaré fase de reconocimiento. Es donde se entabla la conversación con los estudiantes, se les cuenta lo que haremos para el semestre, se les pregunta si están de acuerdo, e informamos cómo vamos a realizar el trabajo, en este caso todos desde casa, y les decimos el tiempo que tenemos escogido para la realización del proyecto.
- La segunda fase es la que se cumple durante la elaboración de la tarea, en otras palabras, la práctica guiada de la estrategia, a la cual yo llamaré fase de creación. Donde se

hace la preparación del material, y los pasos que hay que seguir (cronograma de actividades) para la creación del proyecto final.

- La tercera fase es la que debe exhibirse al final, esto es, la práctica autónoma de la estrategia, a la cual yo llamaré fase de acción. Es donde se mostrará el producto final, allí se verá reflejado el proceso durante el semestre y se llegará a conclusiones, respecto a si funcionó la metodología y si es apta para trabajarla con otros grupos.

Marco Teórico

Al permanecer en cuarentena obligatoria el ámbito artístico se vio notablemente afectado. Todos los teatros tuvieron que cerrar, los ensayos ya no eran de manera presencial y fue desde hace poco, relativamente, que nos hemos venido adaptando a dichas condiciones.

En España, por ejemplo, el teatro Centro Dramático Nacional (CDN), uno de los teatros más reconocidos del país, ha trabajado específicamente en la escritura de obras teatrales para ser vistas en streaming. Esto quiere decir, que los artistas se reúnen en el teatro, a puerta cerrada, frente a varias cámaras que los enfocan desde distintos ángulos con el objetivo de ser transmitidos en vivo y en directo a través de internet. El periódico Global de España reunió a seis de los participantes de una de estas transmisiones para saber cuáles eran sus opiniones frente al tema. Llegaron a la conclusión de que todos se sienten principiantes frente al uso de esta nueva modalidad, mitad teatral y mitad audiovisual.

Alfredo Sanzol. (07 de julio de 2020). La pandemia abre una nueva era teatral. El País

Sin embargo, en Colombia la situación y las posibilidades no son las mismas. Un ejemplo claro es la actriz Alejandra Borrero, quien abrió en el 2008 las puertas de Casa E. Un teatro multiplex ubicado en el Parkway; conocido por ser el único teatro en Colombia adaptado con cuatro salas diferentes para brindar más de un espectáculo al mismo tiempo.

Doce años después de inaugurar esta casa artística, Alejandra Borrero se vio en la necesidad de poner un letrero de “Se vende”, debido a las consecuencias de la pandemia. Alejandra Borrero. (03 de septiembre de 2020) Alejandra Borrero: “Es muy difícil conservar la casa de Casa E”. El Tiempo.

Otra de las consecuencias de la pandemia fue el auge y el furor de la virtualidad. Gracias a la tecnología, se puede contar con innumerables posibilidades para adquirir información y el trabajo se puede realizar desde casa. Sin embargo, el estudiantado se ha visto afectado drásticamente; porque no cuentan con los mismos recursos, no están acostumbrados a dicha modalidad, o porque no les funciona este tipo de enseñanza autónoma.

Para ello, David Kolb planteó su teoría de los estilos de aprendizaje por primera vez en 1984. Su teoría denominada “Experiential Learning theory” se basa en el aprendizaje a través de la experiencia, de una manera individual. Se puede ejemplificar esta teoría con el aprender a montar bicicleta. Es decir, se aprende en la práctica del mismo individuo, a través de errores y aciertos y no, desde las experiencias contadas por terceros.

Cada docente debe llevar a cabo las estrategias de aprendizaje que considere pertinentes para entregar determinado tipo de información a sus estudiantes, sin embargo, estas estrategias también deben estar dispuestas a diferentes cambios, puesto que el universo y la humanidad también se encuentran en un constante cambio.

La Virtualidad En Época De Pandemia

En el texto “La pandemia abre una nueva era teatral” de El País, la autora Raquel Vidales afirma que “la pandemia del coronavirus ha abierto una nueva era en las artes escénicas. Los meses de confinamiento han propiciado una relación inesperada de este viejo arte milenario con las

tecnologías audiovisuales y digitales que ha alumbrado formatos híbridos” refiriéndose a la exploración de nuevas obras teatrales concebidas específicamente para el internet.

Según Vidales en España el Centro Dramático Nacional (CDN), como ya antes mencionado, creó un ciclo de obras escritas para producirlas y representarlas por streaming. Este ciclo está compuesto por nueve piezas cortas escritas en los meses de mayo y junio del presente año. Estas obras se agrupan en tres espectáculos, los cuales manejan tres conceptos relacionados con la pandemia del COVID 19: la conmoción, la incertidumbre y la distancia.

A continuación, la autora realiza una pregunta pertinente al tema de la presente investigación: ¿En qué se diferencia de cualquier otra creación audiovisual y del teatro presencial?

Pablo Ramón, dramaturgo, director y guionista español, da respuesta a esta interrogante afirmando que lo que le gusta del teatro es que la imagen no viene dada, sino que se construye en la cabeza del espectador. Por esto lo que más ha intentado mantener en su pieza para este ciclo es la metáfora, la invitación a la imaginación.

“¡Qué absurdo! ¡Qué gran estupidez es entregar nuestra alma a un teatro vacío!”. Afirieron Andrea Jiménez y Noemí Rodríguez cuando recibieron la oferta para escribir y dirigir una pieza dentro de este ciclo. Sin embargo, según Jiménez: “la función a puerta cerrada es de alguna manera la representación de lo que cada persona ha vivido en su casa durante el confinamiento”.

Sin embargo, mientras en España surge una oportunidad para algunos, en Colombia causa una desgracia para otros. Es el caso de la actriz Alejandra Borrero y su conocido multiplex teatral Casa E. Alejandra Borrero contó en una entrevista dada a EL TIEMPO que estuvo manteniendo la ilusión de una reapertura durante un largo periodo. Sin embargo, esta expectativa cada vez se mostraba más lejana. Esto, debido a que en el país días antes de terminar la etapa de confinamiento el presidente extendió este periodo quince días más. Este proceso se repitió durante seis meses en Colombia.

Además, en la entrevista, la actriz contó que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López se había contactado con ella y con el ministerio de cultura para llegar a una solución. Sin embargo, la actriz aseguró que los créditos que ofrecen son elevados y que no se puede vivir endeudado. Aún se esperan las conversaciones entre Alejandra Borrero y las administraciones distrital y nacional para llegar a un acuerdo.

Es un buen momento para llamar la atención del estado, y recordarles el apoyo que deberían brindarles a estos espacios. Son lugares donde se promueve arte y cultura, y debido a la situación que se vive en el país, tuvieron que cerrar. Después de seis meses, el protocolo de seguridad exige ciertas normas para la reapertura de dichos espacios, pero Bogotá cuenta con muchos teatros pequeños, que al igual que Casa E, han sufrido muchas pérdidas y con un público de menos del 50% del que están acostumbrados, no se van a recuperar.

Debido a la pandemia la virtualidad se convirtió en el método más eficaz para comunicarnos. Por ejemplo, el uso de las plataformas meet y zoom. Inicialmente fueron creadas para facilitar las reuniones a distancia de grandes empresarios, ahora son usadas por los estudiantes de actuación para recibir sus clases.

Las universidades, junto con los profesores y el estudiantado se han visto en la necesidad de encontrar en estas plataformas una nueva opción de teatralidad. Este es el caso de la universidad El Bosque de Bogotá, la cual, ha venido realizando sus últimos dos semestres de arte dramático completamente virtual, esto ha forzado a los futuros actores a pensar en el espacio teatral de una manera distinta.

Ahora los encuentros no son en teatros físicos, sino que los estudiantes han intentado adecuar el espacio de sus hogares y convertirlo en palabras de Peter Brook en “Un espacio vacío”. En donde según su libro EL ESPACIO VACÍO arte y técnica escénica: “puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mien-

tras otro lo observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral”. Lo cual, ha permitido desarrollar la creatividad de los actores.

Sin embargo, no todo es positivo, según Zhang et al (2004) una de las desventajas del aprendizaje virtual es la ausencia de estímulos del entorno. En el contexto actoral significa actuar solo. El teatro es y ha sido desde sus inicios un arte que requiere de un encuentro, incluso, en los monólogos teatrales es necesario que exista este encuentro por parte del espectador y el actor.

Todo converge en que el actor de por si tiene cierta afinidad con uno de los métodos de aprendizaje planteados en el libro “EXPERIMENTAL LEARNING” por Kolb (1984). Este tipo de aprendizaje, llamado divergente, está caracterizado por poseer una observación reflexiva, porque las personas que lo poseen visualizan situaciones concretas desde diversas perspectivas. Convirtiéndolo a su vez en una de las dificultades del aprendizaje del actor, en época de pandemia.

Técnicas Y Metodologías Educativas

Otro aspecto relevante a tratar en este escrito es la pedagogía en tiempos de pandemia. Según EL PORTAFOLIO “En el contexto que el mundo está viviendo, las instituciones educativas han tenido que transformarse y renovar sus metodologías de enseñanza”.

En este texto los autores señalan la importancia de vincular las actividades lúdicas como parte del pensum, ya que cumplen un papel fundamental en el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

A continuación, señalan que incluir programas con acciones creativas en donde se incentiven y trabajen de manera correcta los estados emocionales de los estudiantes garantiza un mejor rendimiento académico y potencia el bienestar de los estudiantes. Este es el caso del colegio Gimnasio Moderno de Bogotá.

Según el artículo de EL PORTAFOLIO, la institución ha implementado metodologías orientadas al bienestar emocional de sus alumnos. Estas son algunas de las prácticas llevadas a cabo por esta institución:

- Establecer horarios distintos a los determinados.
- Dirigir actividades lúdicas
- Crear espacios de movimiento para el cuerpo
- Desarrollar actividades orientadas hacia el arte, el teatro y la culinaria: Con el propósito de potenciar la creatividad.

“La educación actual no solo debe buscar contribuir al aprendizaje desde lo académico, también, debe estar alineada con la formación de estudiantes íntegros, en donde el dinamismo y la inspiración son esenciales, al igual que las experiencias positivas que trascienden en su vida” concluyó Sandra Moreno Coordinadora académica del Gimnasio Moderno.

En el ámbito teatral (García Huidobro, 1996) define la pedagogía teatral “como una metodología de enseñanza que utiliza el juego dramático o teatral para desarrollar aprendizajes”. Siendo este una combinación de dos sistemas de comunicación, como lo son el corporal y el lingüístico.

El implemento de esta técnica tiene bastantes factores positivos en los niños, puesto que les ayuda a desarrollar la memoria, les afianza su dominio personal del cuerpo, les brinda una mayor capacidad de comunicación y logra implementar la creatividad.

El juego dramático será una de mis técnicas a utilizar en mi proyecto, pues los niños aprenden y adquieren conocimiento con mayor eficacia si se les habla desde un lenguaje entendible para ellos, en este caso “el juego”. Todos los niños saben jugar, y esto permite a los docentes tener una mayor cercanía con sus estudiantes para poder obtener un resultado sin que se desanimen o se aburran de las actividades.

Desarrollo

Creación En La Pandemia

En la primera fase de esta creación según la metodología mencionada, lo primero que se hizo fue conocer a los chicos con los que se iba a trabajar, hicimos actividades para que hablaran acerca de sus vidas, les preguntamos por qué habían escogido el énfasis, nos acercamos a ellos y finalmente se les explicó lo que haríamos durante el semestre.

Todos estuvieron de acuerdo y estaban muy emocionados por el proyecto, se hizo un cronograma de las clases para que ellos tuvieran en cuenta el tiempo con el que contábamos para la realización de la muestra y fue de esta manera como todo quedó claro y ellos aceptaron hacer parte de esta planeación.

Para la segunda fase de este proyecto utilicé diferentes ejercicios teatrales, como se menciona en el segundo objetivo específico, los cuales ayudarían a los niños a soltar el cuerpo, la mente y la imaginación.

El primer ejercicio era de mímica, consistía en contar una película a través del cuerpo sin el uso de palabras o sonidos mientras los demás adivinaríamos cual era. Allí me daría cuenta de los recursos y capacidades corporales con los que cuenta cada estudiante para lograr comunicar algo específico.

El segundo ejercicio consistía en pensar en un animal y sus características, después de tenerlas claras adaptarlas al cuerpo, y finalmente crear un personaje a partir de estos comportamientos.

El tercer ejercicio consistía en improvisar, se les daba un tema y ellos debían presentar una escena no planeada que desarrollara el eje principal del tema para desarrollar la imaginación.

El cuarto ejercicio consistía en jugar y divertirse, hicimos juegos de pasar la energía, inventamos historias, hicimos acrobacia, usamos ropa y accesorios que teníamos en nuestras casas para crear personajes diferentes y por último compartimos la experiencia.

En la fase tres, después de haber desarrollado diferentes ejercicios teatrales que les brindaron seguridad y confianza a los estudiantes en la realización de sus aprendizajes, nos enfocamos en el montaje del proyecto. Desarrollar un trabajo virtual con niños en época de pandemia como se menciona en el objetivo general, ha sido una experiencia enriquecedora. En un inicio fue difícil empezar con la temática, pues todos tenían muchas ideas diferentes y querían que se hicieran realidad. Algunas de ellas fueron realizar un montaje en un orfanato, hablar de los sueños, la guerra, la problemática social o algo acerca de sus propias vidas.

Finalmente se resolvió entregar unos premios llamados CARE PES, este nombre surge de la creación de todos los niños al intentar unir los sentimientos que se vivieron en las clases de formación, y la diferencia de este proyecto era que las premiaciones serían un poco diferentes. Algunas de las categorías fueron:

- Premio a la mejor caída.
- Premio al mejor drama.
- Premio al más distraído.
- Premio a la mejor canción.
- Premio a la mejor transformación.
- Premio al corto más corto.

Después de tomar esta decisión nos enfocamos en cuáles serían los personajes que interpretarían los niños, al definir este aspecto nos dedicamos a realizar ensayos, y finalmente a hacer las grabaciones para el proyecto final.

Conclusiones

Al realizar este proyecto pude notar la importancia del apoyo de los padres para con los niños, en este caso se hizo indispensable su labor, puesto que los niños requerían de alguien que les ayudara a grabar y a ensayar entre semana.

Al trabajar con niños pequeños y grandes me preocupaba el hecho de que no pudieran trabajar en grupo, puesto que unos avanzan más rápido que otros, sin embargo, fue gratificante el poder observar cómo se apoyaban en las clases y cómo sus diferentes ideas aportaban al trabajo individual de los otros.

En este proyecto fue mucho más fácil el trabajo audiovisual con los más pequeños, puesto que hubo más cumplimiento con las entregas de los videos en las fechas estipuladas.

Algunos de los aspectos positivos que nos dejó la virtualidad en este semestre fueron:

- Poder contar con la presencia de niños que viven en otras ciudades.
- Darle la oportunidad de una beca completa a niños de bajos recursos.
- Tener material audiovisual de las clases para ver el proceso de cada estudiante.

Uno de los aspectos negativos que nos dejó la virtualidad en este proceso fue la salida de uno de nuestros estudiantes, porque no contaban con los recursos para seguir asistiendo a nuestras clases y el hecho de negarse a recibir ayuda para que pudiera continuar.

Algunos de los beneficios que generó el teatro en nuestros estudiantes fueron:

- Potenciar la confianza en ellos mismos.
- Mejorar la relación en las casas con sus padres.
- Promover la imaginación.
- Generar un mejor desarrollo de la motricidad.

Hubo problemas en la edición de la canción, pues es difícil contar con el tiempo de los demás, ya que los padres no alcanzaron a enviar los videos a tiempo.

Para mí fue un poco confuso el inicio de este proyecto respecto a la parte escrita con el pensamiento en una memoria creativa, pues tenía muchas ideas y se me dificultaba aterrizarlas para la redacción del mismo.

Una vez tuve claras las ideas y definí los temas que quería relacionar en este escrito fue sencilla la redacción, y así mismo, me ayudó con la realización de la parte práctica.

Fue complejo conseguir referentes formales frente a la pandemia y al covid-19 ya que es un tema bastante reciente al que aún no le han encontrado una explicación contundente, sin embargo, obtuve la información necesaria desde la vivencia y la experiencia para poder hacer este escrito.

Finalmente concluyo que la situación sanitaria que atraviesa el país ha sido bastante extenuante, pues nos ha golpeado fuertemente y no solo a nivel económico y político, sino que a partir de este escrito pude notar el impacto que desarrolla este tema frente a la salud mental, emotiva y psicológica de las personas.

Bibliografía

- El Tiempo. (3 de septiembre de 2020). *Alejandra Borrero: 'Es muy difícil conservar la casa de Casa E'*. <http://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/alejandra-borrero-es-muy-dificil-conservar-la-casa-de-casa-e-535804>
- El País. (7 de julio de 2020). *La pandemia abre una nueva era teatral*.
<https://elpais.com/cultura/2020-07-07/la-pandemia-abre-una-nueva-era-teatral.html>
[file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Dialnet-AprenderAAprender-5056813%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Dialnet-AprenderAAprender-5056813%20(2).pdf)
- Romero Agudelo, Luz Nelly; Salinas Urbina, Verónica; Mortera Gutiérrez, Fernando Jorge. (1 de abril de 2010). *Estilos de aprendizaje basados en el modelo de Kolb en la educación virtual* [Archivo PDF]. <https://www.redalyc.org/pdf/688/68820841007.pdf>
- Huerta Rosales, Moises. (25 de febrero de 2007). *Aprendizaje estratégico, una necesidad del siglo XXI* [Archivo PDF]. <https://rieoei.org/historico/deloslectores/1541Huerta.pdf>
- López, Manuela; González, Mariana; Hernández, Fabiola. *Desventajas del Aprendizaje Virtual*.
<https://sites.google.com/site/fgtce0406tgi/-cuales-son-sus-desventajas>
- Normas APA. *¿Cómo citar con normas APA?*. <https://normasapa.com/citas/>
- Gómez Pawelek, Jeremías. (2011). *El aprendizaje experiencial* [Archivo PDF].
http://www.ecominga.uqam.ca/ECOMINGA_2011/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_5/1/3.Gomez_Pawelek.pdf