

Universidad Pedagógica Nacional

Unidad 095 Azcapotzalco

Propuesta pedagógica:

Lenguaje y comunicación en nivel medio superior. Una
mirada desde la pedagogía teatral

Proyecto de titulación para obtener el grado de licenciado
en Pedagogía

Presenta: Carlos Jounuen Quiroz Lugo

Asesora: Dra. Angélica Jiménez Robles

Ciudad de México 2024

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Dirección
Unidad 095 Azcapotzalco
Comisión de titulación

Ciudad de México, a 20 de marzo 2024

DICTAMEN DEL TRABAJO PARA TITULACIÓN

CARLOS JOUNUEN QUIROZ LUGO

Presente:

En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Titulación de esta Unidad y como resultado de la dictaminación a su Propuesta pedagógica: ***"Lenguaje y comunicación en nivel medio superior: Una mirada desde la pedagogía teatral"***, que usted presenta como opción de titulación de la Licenciatura en Pedagogía, le manifiesto que reúne los requisitos académicos establecidos por la institución.

Por lo anterior, se dictamina favorablemente su trabajo y se le autoriza a presentar su examen profesional.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

MARGARITA BERENICE GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE UNIDAD UPN 095

MBGH/CEC/pzc

AGRADECIMIENTOS:

En el presente día me siento sumamente agradecido por la ayuda y compañía que he recibido en mi vida, la cual me ha permitido concretar el ciclo de la licenciatura. Primeramente agradezco a dios por las oportunidades que la vida me dio y por permitirme culminar mis estudios de licenciatura.

Desde lo más profundo de mi corazón agradezco a mi mama por la honestidad y humildad que me enseñó, a mi papa por haberme inculcado disciplina y tenacidad para cumplir mis metas, sin el apoyo de ellos nunca hubiera sido quien soy hoy en día y tampoco hubiera concluido mi carrera

Agradezco a mis tías Gabriela y Cecilia por brindarme su apoyo y consejos en momentos decisivos de mi vida.

A gradezco a mis abuelas Gloria y Rosa así como a mis abuelos Luis y Pedro por ser un gran ejemplo de vida, y mostrarme que pese a las circunstancia que la vida te ponga, siempre se puede salir adelante.

Le doy gracias a mi tío Antonio Colunga Castro por ser un gran ejemplo de vida y por todos los consejos y ayuda que me brindo hasta mis 22 años, descansa en paz.

También quiero agradecer a mis amigos aquellos que me acompañaron en este proceso, sobre todo a Leslie por su apoyo y escucha, gracias por ser una buena amiga y estar en mi vida.

Para finalizar quiero agradecer a mi asesora de tesis la Dra. Angélica Jiménez Robles, por tenerme la paciencia y por ayudarme con su conocimiento para poder ver concluido este proyecto de titulación.

Contenido

INTRODUCCIÓN	6
CAPÍTULO 1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	12
1.1.- JUSTIFICACIÓN	14
1.2.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	16
1.2.1.- OBJETIVO GENERAL	17
1.2.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO	17
1.2.3.- METODOLOGÍA	17
1.3.- ESTADO DEL ARTE.....	18
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO	27
2.1.- LECTURA, ESCRITURA, ORALIDAD (LEO)	29
2.2.- TODO COMENZÓ CON LA PALABRA	36
2.2.1.- FISIOLOGÍA DEL APARATO FONO ARTICULADOR	51
2.2.2.- LA CULTURA ORAL EN LAS SOCIEDADES DE ORALIDAD SECUNDARIA..	60
2.3.- EL TEATRO Y LA ORALIDAD	68
2.4.- PEDAGOGÍA Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN TEATRAL: PEDAGOGÍA TEATRAL.....	72
CAPÍTULO 3: PROPUESTA PEDAGÓGICA	86
3.2.- MANUAL DE EJERCICIOS	90
3.2.1.- LIBERACIÓN: RELAJACIÓN DEL CUERPO EN ACCIÓN.	92
3.2.2.- RESPIRACIÓN Y CALENTAMIENTO: PREPARACIÓN DEL APARATO FONO- ARTICULADOR.	104
3.2.3.- DICCIÓN	112
3.2.4.- JUEGO DRAMÁTICO:.....	115
3.2.5.- A MODO DE RECUPERACIÓN	119
CONCLUSIONES	120

ANEXO 1:.....	122
REFERENCIAS:.....	125
REFERENCIA PÁGINA WEB:	128

INTRODUCCIÓN

Las realidades que no se pueden pesar ni medir,
son mucho más importantes que aquellas
que sí se pueden pesar y medir.
(Alexis Carrel)

Desde su concepción como rama del saber humano la pedagogía se ha encargado de analizar y mejorar los procesos educativos que son impartidos a los seres humanos, valiéndose de metodologías y conocimientos pertenecientes a otras áreas del saber humano, con la finalidad de poder entender el fenómeno educativo y brindar mejores propuestas acordes a la época histórica que se esté viviendo.

Durante su vida el ser humano es integrado a diversos procesos de aprendizaje desde el nacimiento hasta la muerte, en ese periodo de tiempo un ser humano promedio aprende a relacionarse con su entorno, aprende comunicarse, aprende a desenvolverse profesionalmente a través de un oficio o un trabajo, inclusive aprende sobre estética y como esta se relaciona con el mundo que le rodea.

En las sociedades contemporáneas la educación ha tomado un papel crucial para el desarrollo de los países, ayuda a proveer tanto mano de obra especializada, como de profesionistas en distintas áreas, sin embargo el alcance de la educación no se limita a la mera transmisión de conocimiento técnico.

Para abordar los problemas a los que la sociedad y las actuales juventudes se enfrentarán hace falta que a los educandos se les brinden las herramientas para que puedan desarrollar habilidades y conocimientos que les permitan ser flexibles y adaptables a las circunstancias que se encuentren en la vida, como lo menciona el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con el documento de discusión Importancia del desarrollo de habilidades transferibles en América Latina y el Caribe publicado en 2020 y que se explicará más adelante en esta propuesta pedagógica.

En dicho documento se menciona la importancia que tienen las habilidades blandas tanto para la convivencia en sociedad, como para el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad.

Razón por la cual la presente propuesta pedagógica busca abordar el uso y manejo de la voz como una habilidad que le permita al educando desenvolverse en diferentes ambientes y etapas de su vida. Si bien el trabajo está enfocado para nivel medio superior no excluye su funcionalidad en otros niveles educativos superiores o inferiores.

Dada la naturaleza de los ejercicios que se encuentran en esta propuesta pedagógica, en caso de querer implementarlos en la educación preescolar o primaria recomiendo a los maestros asegurarse de que los niños saben seguir instrucciones, en el caso de querer implementarlo en nivel superior solo brinde las indicaciones que se muestran en el capítulo 3 de la propuesta pedagógica y no debería haber ningún problema.

El estudio y manejo de la voz como materia, es un conocimiento que en muchos casos es implementado solo para la formación de actores y uno que otro interesado en aprender a comunicar sus ideas de mejor manera como oradores y locutores.

Pareciera que por un lado unos cuantos privilegiados que tuvieron la fortuna de cruzarse en su vida con el arte teatral y por el otro aquellas personas que se interesaron o se vieron en la necesidad transmitir un discurso ante una multitud, se nutrieron de las bases empíricas y teóricas, desarrolladas e implementadas por maestros especializados en el uso de la voz de cada época. Aunque el habla, el lenguaje o la voz son indispensables para el desenvolvimiento de las personas en la sociedad, es sorprendente el poco espacio que se le brinda los alumnos para poder desarrollar esta habilidad tan importante para sus vidas. Así como el saber leer y el saber escribir resultan indispensables para integrarse en la sociedad, el saber hablar resulta una habilidad precursora y fundamental para aprender y convivir, ya que es la base del lenguaje humano.

La educación escolar está pensada para satisfacer con esa demanda. Sin embargo, el aprendizaje del habla pasa a segundo término después de la educación básica, aunque existen materias como español, etimologías o literatura que se encargan de enseñar la estructura gramatical que tienen muchos géneros literarios en distintos niveles educativos, no existe una enseñanza sobre cómo usar la voz y el cuerpo, como medios de expresión para comunicar ideas y conocimientos.

De este modo surgió la idea de crear la presente propuesta pedagógica, con la finalidad de dar a conocer una manera de enseñar a ejercitar y utilizar la voz a través ejercicios que si bien son ocupados principalmente por actores, cualquier persona puede practicarlos para mejorar su habla, ya que todos los seres humanos nos servimos de nuestras voces para comunicar ideas y pensamientos, aunque la mayoría no lo hacemos correctamente. Y poder diseñar un manual como el que brinda esta propuesta que pone una serie de ejercicios que funcionan para la enseñanza del uso y manejo de la voz a disposición de los maestros, puede ser el primer paso para mejorar la comunicación en el aula y en la sociedad.

La idea de crear esta propuesta para nivel medio superior se debe a la falta de atención que se le da a esta población en el desarrollo de habilidades que les puedan ser utilidad para su vida, se

tiende a dar por hecho que los jóvenes que cursan este nivel educativo no necesitan aprender a utilizar su voz para comunicarse puesto que han pasado toda su vida hablando, al menos la lengua materna y sin embargo siempre se quedan callados cuando un profesor requiere de la participación del alumnado, situación que también se puede observar en la educación superior y en el campo laboral.

Es importante saber expresarse correctamente, es decir utilizar de manera adecuada la voz, la dicción, el volumen y la postura corporal. Para lograrlo hay técnicas y ejercicios que pueden favorecer el desarrollo de las habilidades orales. Este trabajo con fines de titulación, consiste en una propuesta pedagógica para romper con las barreras físicas y mentales que las personas pueden tener en el manejo de su voz, para lograrlo hay que realizar una práctica constante y la relajación del cuerpo.

En este caso no se pretende formar artistas, más bien se pretende brindar herramientas a los alumnos para que hablen libremente. Hay que considerar que las experiencias familiares, escolares y sociales tienen que ver en que las personas sean calladas, tímidas y que no se expresen claramente. Es necesario que los estudiantes tengan una fonación sana, porque esto les permite acceder a más oportunidades escolares y después laborales. En las aulas aquellos estudiantes con dificultades para comunicarse tienen menos oportunidades para hacer o hacerse preguntas y reflexionar sobre sus aprendizajes.

En este trabajo se aborda la enseñanza de la oralidad de una forma activa, vista a través de la pedagogía teatral, utilizando al teatro como contenido educativo, aunque solo en este trabajo abordo la enseñanza de la expresión oral y corporal. En un mundo en constante cambio como en el que vivimos, el desarrollo tecnológico y a las cantidades asombrosas de información que se generan todos los días, enfrentan a los estudiantes a ser espectadores, teniendo pocas oportunidades de ser actores.

En los medios de comunicación digitales, la atención es un aspecto que tiende a perderse con facilidad, en cambio en el arte, se trata de contemplar y entender el mensaje que se quiere comunicar al público, lo que involucra aprender a utilizar el pensamiento metacognitivo.

Para llevar a cabo este proceso, se necesita de la atención, algo que se está perdiendo poco a poco debido a la rapidez con que operan las plataformas. Retomar la conciencia del presente para realizar una actividad, es una parte esencial en el proceso educativo del teatro, lo que puede ayudar a que los alumnos se enfoquen en realizar una sola tarea y no en varias al mismo tiempo. Por otro

lado, en el arte teatral durante siglos se han desarrollado múltiples métodos para el uso de la voz en escena, con la finalidad de que el actor se dé a entender con una buena dicción frente a público.

Estas características en específico pueden servir de apoyo para la formación educativa de educandos en todos los niveles educativos, al permitir que se concentren, así como para crear una atmosfera de respeto en el salón de clase para mejorar la convivencia. No poder hablar con claridad puede llevar a la pérdida de oportunidades, dejar pasar el tiempo por inseguridad o simplemente no poder hablar con fluidez por miedo a las burlas que vive una persona tartamuda o tímida.

Personalmente he vivido esta experiencia durante mi trayectoria académica, con situaciones que me llevaron a perder por completo la confianza en mi capacidad para hablar. La secundaria y la preparatoria fueron etapas en las que se reafirmaron las creencias sobre mi nula competencia oral, por lo que decidí quedarme callado. Hasta que gracias a la insistencia de mi mamá, fuimos a las instalaciones del centro municipal de las artes José Emilio Pacheco una escuela de iniciación artística asociada al INBA en Tlalnepantla de Baz. Estaba convencido de meterme a un taller de guitarra, sin embargo, gracias a la insistencia del subdirector terminé optando por meterme a un taller de actuación, al principio no me convenció, pero conforme fueron pasando las clases y los días, me empezó a gustar el arte teatral, razón la cual opté por inscribirme al programa de iniciación artística, esto fue cuando tenía alrededor de 15 años.

Una vez inscrito en la escuela de iniciación artística, la clase que más me marcó fue expresión corporal y vocal impartida en un principio por Erick Israel Consuelo y más tarde por Cesar Ortiz Huesca, maestros que me ayudaron a consolidar mi técnica de expresión vocal y a superar mi tartamudez. Durante todo mi trayecto por la escuela de artes empecé a darme cuenta que no era el único con problemas para comunicarse. Por eso, a estas personas, cada vez que podía intentaba motivarlos para que hablaran durante las clases, sobre todo a los que no pertenecían al área de teatro.

Cuando concluí mis estudios artísticos a los 17 años, pasó un año aproximadamente en lo que me incorporé a la Universidad Pedagógica Nacional, lugar en el que volví a presenciar los mismos problemas sobre el manejo de la voz con mis compañeros de clase. También observé que mis compañeros tenían falta de seguridad al hablar, una dicción deficiente en algunos casos y poco volumen al proyectar la voz. Los cuales fueron aspectos constantes en exposiciones y debates. Situaciones que me hicieron recordar a compañeros de secundaria y prepa, inclusive de la escuela de iniciación artística que presentaban esos mismos problemas, lo que hizo replantearme el ¿Qué

hubiera pasado si no me hubiera encontrado con el teatro a los 15 años? Lo más probable es que estuviera en una situación similar, y también me hizo preguntar sobre ¿qué pasó en su vida o en su paso por la academia para que se sintieran intimidados al hablar frente a un grupo de personas? Y es que el dominio del lenguaje no solo hace alusión a la capacidad de hablar, sino también la claridad con que se emiten los mensajes, por ejemplo en las exposiciones escolares, cuando se les pide a los alumnos que presenten un tema frente al grupo.

Se espera que hayan investigado lo suficiente para poder explicar el tema a sus demás compañeros, que en el hablar se note seguridad y confianza, sin embargo, a menudo hay inseguridad y falta de costumbre al hablar frente a otras personas. No es complicado de entender el por qué pasa, se relaciona con falta de estas experiencias desde el contexto familiar y social.

He visto y he padecido las consecuencias de no saber hablar, esta es la implicación que tengo con mi objeto de estudio, personal, desde mi autobiografía como usuario de la lengua oral. En este sentido, la presente propuesta se puede considerar como el primer paso hacia el desarrollo de una fonación sana y hacia el dominio de la oratoria, aunque está pensada para educandos de nivel medio superior puede ser ocupada como un complemento a los contenidos desde la primaria hasta la universidad.

Con esta propuesta se espera que se generen más posibilidades de convertir las aulas en un espacio dialógico donde todas las personas aporten con sus opiniones a la construcción de las actividades. Se desea que, para que los alumnos no solamente memoricen, sino que aprendan a hacer suyo el conocimiento y empiecen a desarrollar el pensamiento metacognoscitivo.

La presente propuesta pedagógica está dividida en 3 capítulos en los cuales pretendo dar a conocer y explicar el cómo se puede enseñar a utilizar la voz con el teatro como contenido educativo.

En el primer capítulo se aborda el planteamiento del problema de investigación, en el cual se puede encontrar una explicación acerca de la importancia de la educación artística/teatral en el nivel medio superior contextualizada a los acontecimientos que han pasado en los últimos 3 años, así como el estado del arte que brinda los antecedentes de investigaciones que se han realizado acorde a el presente tema.

En el segundo capítulo se puede apreciar un marco teórico en el que se encuentra la información que respalda la propuesta, la cual se fundamenta en la importancia de la oralidad en la

sociedad humana, su relación con las habilidades LEO y cómo el teatro puede ayudar a su desarrollo en cualquier persona que quiera aprender a utilizar su voz y cuerpo como medios de expresión.

En el tercer capítulo se encontrara la propuesta pedagógica junto a una sugerencia acerca de cómo llevar los ejercicios al aula de clase. Esta propuesta esta simplificada a formato de Manual, para el correcto entendimiento por parte de los docentes, los cuales podrán integrarla en sus clases como lo crean conveniente y para que también los alumnos puedan entender y llevar acabo los ejercicios.

Deseo que los que maestros que lleguen a leer esta investigación puedan utilizar los ejercicios en sus asignaturas como apoyo didáctico, para que los educandos tengan un mejor dominio sobre su voz, para expresar con confianza los temas abordados en el salón de clase.

CAPÍTULO 1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Ser es ser visto.
Hasta el mismo Dios todo poderoso
no pudo renunciar a manifestarse.
(Botho Strauss)

La pandemia por COVID-19 paralizó al mundo, después de dos años de cuarentena, y frente al regreso inminente a labores presenciales, nos encontramos en un contexto de re-descubrimiento de los espacios de trabajo y estudiantiles, así como un reencuentro con el otro/a (con compañeros y amigos). Esta crisis nos mostró lo vulnerables que somos física y mentalmente, la importancia de ser empáticos y de humanizarnos.

El regreso presencial implicó una serie de conflictos a los que tendremos que adaptarnos, por lo que brindarles a los educandos herramientas para desenvolverse podría ser de utilidad tanto para su formación académica, como para readaptarse a un entorno al que ya no están acostumbrados. Ya que, durante las clases a distancia, los estudiantes se enfrentaron menos a la exposición de la presencialidad. Muchas veces con la cámara apagada se escondían en el anonimato, y ahora en el salón de clases conviviendo cara a cara, hay que interactuar.

En este sentido, el arte y específicamente el teatro, puede posibilitar el desarrollo de habilidades que les ayuden a los estudiantes a desenvolverse en un entorno post pandémico retador y competitivo.

Los jóvenes insertos en el nivel medio superior se encuentran en una edad en la que se están descubriendo como personas pertenecientes a una sociedad, por lo que saber expresarse en público, a través de la expresión oral es importante. Así como es necesario identificar su cuerpo y mente como una unidad con la que también se pueden expresar, reconociendo el cuerpo en conjunto y no por separado. En este sentido Muñoz y Hoppe-Lammer (2016) mencionan que, “El hablar es un fenómeno orgánico complejo que nos involucra íntegramente. Esto quiere decir que al hablar están comprometidos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro cuerpo de manera indisoluble” (p. 15). Pensar que la capacidad expresiva de un ser humano es solo una práctica social que se desarrolla de manera natural, lleva a que los jóvenes inscritos en el nivel medio superior, no

desarrollen la suficiente destreza para poder expresar sus ideas y argumentos en público. Lo cual es un problema en una sociedad altamente competitiva como lo es la mexicana, debido a que el no saber expresarse afectaría la resolución de conflictos y también limitaría las probabilidades de desarrollo que una persona puede tener dentro de la sociedad. Por lo que es un desperdicio no favorecer en el aula las habilidades comunicativas, ya que el sí hacerlo, ayuda, no solo a estructurar un tema para exponer en clase, sino que podría mejorar la confianza, la capacidad de comunicarse, reconocerse como un individuo/persona participativa, e incluso saber las capacidades que su aparato fono articulador le brinda para transmitir un mensaje.

El que los alumnos de nivel medio superior desarrollen su capacidad expresiva a través de la voz, podría complementar su formación académica como un eje transversal, ya que dicha habilidad trastoca todas las asignaturas integradas en el currículo de media superior. Esto se debe a que el habla se ocupa en diferentes ámbitos de la vida humana y el que los jóvenes aprendan a utilizarla en el salón de clase, podría favorecer a su próxima incorporación al mundo laboral o académico.

Permitiendo que se desenvuelvan de una forma más asertiva en los ambientes estudiantiles y laborales. Tener cierto nivel de competencia en la expresión oral, no solo se obtiene viviendo, hacen falta una serie de condiciones que posibiliten tanto el aprender a articular palabras, así como saber elaborar un discurso. La sociedad humana brinda el espacio y tiempo para aprender el lenguaje materno, sin embargo, hay que tener en cuenta que; “Los individuos no se desarrollan simplemente existiendo, o envejeciendo, haciéndose más altos; tienen que llevar a cabo determinadas experiencias esenciales que redundan en periódicas reorganizaciones de su conocimiento y de su comprensión (...)” (Gardner, 1994, p. 20). Desde el ámbito académico, hasta el social, el ser humano está en constante aprendizaje, siempre y cuando esté dispuesto y así lo requiera.

En cuestión de la expresión oral, el habla no es una habilidad a la que se le ponga mucha atención después de los primeros años de vida, puesto que se espera que el infante se vaya adaptando y mejorando su expresión conforme vaya creciendo y desenvolviendo en la sociedad. Competencia que en muchos casos queda limitada, por el entorno poco estimulante al habla y la lectura, a la que los niños y jóvenes están expuestos, lo que dificulta que desarrollen un discurso propio, pensamiento crítico, habilidades de negociación, habilidades de argumentación, etc., todas ellas vinculadas a la expresión oral.

Y fuertemente ligadas con la lectura y la escritura. Por este motivo se consideró que la educación teatral/artística, a través de la pedagogía teatral, ayudaría brindando la teoría y la práctica, en el diseño de un programa académico, en el que se pretenda mejorar la expresión oral y corporal de los educandos de nivel medio superior, así como su desenvolvimiento en el entorno social, habilidades importantes que les serán de utilidad en su vida.

No quiero decir que el arte teatral vaya a ayudar a resolver la mayoría de los problemas del nivel medio superior, más bien, al igual que la educación, esta rama del arte ayuda a humanizar y entre otros aspectos también ayuda a crear comunidad, es decir, formar vínculos con otras personas. En un mundo en el que cada vez se aprecia más la individualidad, se olvida que somos seres comunitarios, como nos lo recordó la pandemia, tenemos la tendencia -como especie-, a relacionarnos con otras personas, por lo que este tipo de educación les podría ayudar a reconocer a sus compañeros -al otro-, desde otra forma de expresión en el aula.

1.1.- JUSTIFICACIÓN

La importancia de retomar la educación teatral y artística radica en la gama de posibilidades que puede brindar a los educandos para su formación. Ya que involucra al juego simbólico¹, la comunicación², hasta el reconocimiento de sus capacidades metacognitivas³, entre las que se encuentra el pensamiento crítico. Una forma de utilizar el pensamiento crítico está relacionado con el desarrollo del discurso, considerando saber organizar y clasificar información para encontrarle un uso y así formarse un criterio.

¹ De acuerdo con Piaget (1961/1987), el pensamiento egocéntrico se presenta en esa especie de juego al que se puede denominar juego simbólico o juego de imaginación e imitación. Estos juegos constituyen una actividad real del pensamiento que consiste, efectivamente, en satisfacer al yo mediante una transformación de lo real en función de los deseos: el niño que juega recrea su propia vida corrigiéndola según su idea de la misma, reviviendo sus placeres o sus conflictos, resolviendo, compensando y completando la realidad mediante la ficción. (en Cárdenas, 2011)

² Acción y efecto de comunicar o comunicarse; Trato, correspondencia entre dos o más personas; Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. (RAE, 2022)

³ La metacognición se refiere al control consciente y deliberado de la actividad cognoscitiva (Brown, 1980; Matlin, 2009; en Schunk, 2012, p. 286). Que puede emplear un ser humano a la hora de razonar o pensar. La metacognición comprende dos conjuntos de habilidades relacionadas. En primer lugar, se debe entender qué habilidades, estrategias y recursos requiere cada tarea. En este grupo se incluye la localización de las ideas principales, el repaso de la información, la formación de asociaciones o imágenes, el uso de técnicas de memoria, la organización del material, la toma de notas o el subrayado y el uso de técnicas para resolver exámenes. En segundo lugar, se debe saber cómo y cuándo utilizar esas habilidades y estrategias para asegurarse de tener éxito en el cumplimiento de la tarea. Algunas de esas actividades de vigilancia consisten en verificar el nivel de comprensión, pronosticar los resultados, evaluar la eficacia de los esfuerzos, planear las actividades, decidir cómo administrar el tiempo y revisar o cambiar a otras actividades para superar las dificultades (Baker y Brown, 1984; en Schunk, 2012, p. 286).

Si bien a estos aspectos no se comprende su importancia en una primera impresión, si lo tienen en el sentido de formación en ciudadanía, formación de habilidades para la vida, incluso como un eje transversal ya que se podría complementar con el conocimiento proporcionado por las otras materias incorporadas en el nivel educativo medio superior, así como en el nivel básico y superior. Sin embargo, para efectos de la presente propuesta pedagógica, el desarrollo de las competencias comunicativas –como lo son la expresión oral y corporal– será el enfoque principal, tomando en cuenta que el habla no solo es una práctica social, al haber contextos en los que un buen dominio de la oratoria puede tener un gran peso.

En la última década se ha visto como materias relacionadas con las humanidades van ocupando menos espacio en el currículo de nivel medio superior, como es el caso de las artes dejándolas nada más como una actividad principalmente extracurricular, a la cual se le reconoce su importancia, pero no se le da mucho seguimiento. Aunque, desde hace varios años se ha vuelto cada vez más relevante, en el panorama educativo mundial y específicamente en el mexicano como Chapato (2014) lo menciona:

El espacio social que ocupa la educación artística en el mundo contemporáneo ha adquirido una significación individual y colectiva cada vez más relevante, generando ámbitos de desarrollo cultural especializado, modalidades comunicacionales innovadoras, y dando lugar a la proyección de estrategias políticas, sociales y culturales que plantean posibilidades de reconstruir el medio social y modificar positivamente los aspectos negativos y excluyentes que caracterizan hoy a una sociedad global fuertemente desigual (pp. 35-36).

Esto se debe a que no se puede concebir la educación, el arte y en este caso la educación artística sin el contexto histórico que se esté viviendo, de ahí su utilidad porque permite desarrollar la empatía. Lo que posibilita que el alumno se vea como una persona/ciudadano participativo de la sociedad y que pueda influir en su transformación, en vez de concebirse como ser pasivo acrítico. En este sentido, el arte favorece la reconstrucción del medio social a partir de la construcción de una comunidad.

Han ido surgiendo diferentes propuestas educativas a lo largo del siglo XX en la que se buscaba relacionar la educación con el arte, desde su incorporación en los niveles educativos básicos, hasta la profesionalización de las artes en el nivel superior. Un ejemplo de estas propuestas educativas son los CEDART, –Centro de Educación Artística– institución educativa fundada en la década de los 70's, y que desde entonces "(...) se han consolidado como modelo académico y

espacios para impulsar la educación artística como eje en la formación de adolescentes y jóvenes artistas” (Secretaría de Cultura, 2019). Así como cursos y talleres incluidos en programas educativos de escuelas públicas y privadas, y que no derivan necesariamente en la formación de artistas profesionales, ya que esa profesionalización es abordada en el nivel superior.

Retomar la educación artística y teatral resulta relevante debido a que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020.) en: La importancia para el desarrollo de habilidades transferibles en América Latina y el Caribe menciona que “los niños, niñas y adolescentes adquieran un conjunto de habilidades que incluyen las fundamentales –lectura, escritura y matemáticas–; transferibles; digitales y; las específica para el trabajo” (P. 3). Lo cual hace relevante a el arte y el teatro como un complemento que podría ayudar al desarrollo de habilidades ya sean transferibles, para la vida o como se les quiera llamar. Ya que posibilita su desarrollo desde otra forma de expresión además de sensibilizar y desarrollar el pensamiento crítico, aspectos que pueden ayudar a su desenvolvimiento en la sociedad.

De acuerdo con lo anterior, los motivos por los cuales se decidió realizar una propuesta pedagógica para nivel medio superior se debieron a tres razones:

- La primera tiene que ver con que la mayoría de los artículos e investigaciones sobre la educación teatral están dirigidos para la educación básica y superior, y son muy pocos los que se enfocan en la educación media.
- La segunda porque el brindarles a los educandos la posibilidad de desarrollar su expresión oral y corporal podría ayudar a mejorar su participación en el salón de clases y en la vida.
- La tercera tiene que ver con el reconocimiento de la voz, algo que creemos tan natural, pero que involucra funciones superiores de la mente y que tiene que ver con la organización del conocimiento.

Con estas reflexiones surgen las siguientes preguntas de investigación y objetivos de investigación que presentaré a continuación.

1.2.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los procesos de enseñanza aprendizaje que se pueden dar a través de la educación teatral para el desarrollo de la expresión oral de los jóvenes de nivel medio superior?

1.2.1.- OBJETIVO GENERAL

Describir cómo la educación teatral puede favorecer el desarrollo de la oralidad en el nivel medio superior.

1.2.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO

Diseñar un curso/taller de educación teatral para el desarrollo de la oralidad en el nivel medio superior.

1.2.3- METODOLOGÍA

Frente a las múltiples posibilidades que se plantearon para desarrollar la presente propuesta pedagógica, se optó por una metodología cualitativa, con la finalidad de brindar flexibilidad y adecuación a los diferentes momentos y procesos por los que paso la investigación. Se realizó un análisis documental, el cual consistió en indagar acerca de la oralidad, su relación con el lenguaje humano y la sociedad, el teatro y su función educativa en las sociedades humanas, así como el análisis de diversos manuales educativos de teatro. Con la finalidad de fundamentar una propuesta que sea viable para implementarse en el nivel medio superior de México. Cada uno de los apartados del marco teórico, corresponde a una parte del proceso de investigación y análisis, para complementar la elaboración de la presente propuesta pedagógica la cual será un compendio de actividades que cualquier docente de cualquier materia pueda incorporar en sus clases. Cabe mencionar que algunas actividades podrán ser utilizadas para diversos niveles educativos.

1.3.- ESTADO DEL ARTE

Para destruir pianos
primero hay que construirlos.
(Ludwik Margules).

A modo de brindar un panorama de cómo se han constituido las investigaciones previas en educación sobre el manejo de la oralidad y educación teatral, así como los conceptos y teorías sobre las que se construirá la presente propuesta pedagógica. Primero se hablará de lo encontrado en el panorama mexicano en las tesis y proyectos de investigación relacionados con la educación teatral, oralidad y alfabetización, después se procederá al marco teórico.

Durante la etapa de búsqueda documental para sustentar el presente trabajo de investigación, se realizó una consulta a los portales de internet de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para encontrar tesis relacionadas con el tema de investigación.

El primer portal en ser consultado fue el de la UPN, en el cual se ocuparon las variables de búsqueda, pedagogía teatral, educación teatral y, educación y teatro para así tener un rango de búsqueda más amplio. El periodo de tiempo en el que se indagó fue en los años 2000 al 2021, para tener un panorama actual de esta área de investigación.

Se encontraron 87 proyectos de titulación relacionados con el tema de los cuales 91% son proyectos de intervención, talleres y tesinas enfocados en la educación básica que comprende los niveles, preescolar, primaria y secundaria, 3% están relacionados a el nivel medio superior, 3% están relacionados a el nivel superior y, 3% están relacionados con educación en contextos no formales.

A continuación se presentan las tesis que corresponden a las variables de búsqueda señaladas:

1. Título: Aprender a enseñar teatro. Construcción de saberes docentes de egresados del Colegio de literatura dramática y teatro de la UNAM.

Universidad: Universidad Pedagógica Nacional Ajusco. Grado: Maestría en desarrollo educativo. Modalidad: Tesis. Nombre del sustentante: Pablo Sierra Heredia. Año: 2016.

Objetivo de la investigación: Comprender el proceso de construcción de saberes en cuanto a la práctica docente de egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM de la generación 2000 – 2003.

Esta tesis busca explicar el proceso por el que pasaron los egresados de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro para convertirse en docentes del área artística. El autor explora desde su experiencia, la experiencia de sus ex compañeros y la de algunos académicos, sobre cómo se fueron incorporando al mundo educativo.

En el primer capítulo se explica de qué manera realizó esta investigación que es de corte cualitativo – exploratorio, con el fin de saber si la formación académica vivida durante la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro tuvo alguna repercusión o influyó de alguna manera para ayudar a su desarrollo como docente en el área artística. Para recuperar la información de mejor manera decidió realizar una serie de entrevistas a exalumnos y académicos de la Licenciatura -su población de estudio-, de los cuales la muestra fue de 6 individuos, 3 exalumnos y 3 docentes que otorgaron una entrevista. Las categorías de análisis las dividió en 3 que son: 1.-Saber afectivo que comprende: Experiencias significativas, Modelamiento docente, Componente emocional. 2.- Saber ético que comprende: Repercusión de educación en públicos o vocación, Sentido del teatro/ Para qué enseñar, Componente ético. Y 3.- Saber pedagógico que comprende: Influencia del curriculum y creencias.

En el segundo capítulo el investigador recupera la experiencia vivida durante su proceso formativo como actor y docente a través de una investigación autobiográfica, en la que detalla los diferentes tipos de profesores que tuvo y su concepción pedagógica del hecho educativo. Haciendo una diferenciación entre un estilo autoritario y otro que posibilita el pensamiento crítico y la reflexión, así como el proceso de transformación vivido durante sus primeros años como docente en los que relata que los procesos burocráticos de las escuelas eran un fastidio para él, y que también fue complicado la selección de material para implementar sus clases; sin embargo, contaba con una brújula de conocimientos proporcionados por la licenciatura, y un saber que no hacer gracias a sus experiencias negativas con algunos maestros. En este capítulo proporciona la información obtenida de las entrevistas a los docentes de la facultad de filosofía de la UNAM, en la que se destaca que un 70% de los egresados llega al campo laboral docente sin la experiencia y saberes previos necesarios para poder impartir una clase o materia por lo que se decidió implementar la optativa que se conoce

como didáctica del teatro con la que se planea brindar a los alumnos estos conocimientos, sin embargo, no brinda los conocimientos necesarios para impartir una asignatura, simplemente ayuda a esclarecer algunos términos y lo demás lo tendrá que descubrir el alumno en el campo laboral.

En el tercer capítulo realiza una revisión histórica de las primeras universidades que incorporaron un programa de estudios sobre teatro en México, así como explicar sí estos programas contemplaban una materia, o un curso para preparar a sus educandos como docentes en el área artística. Las universidades que mencionó fueron, la EAT que se creó en 1949 (actualmente ENAT), la Universidad Veracruzana (UV) con la licenciatura en actuación que se creó en 1976 y por último la UNAM con la licenciatura en Literatura dramática y teatro que se creó en 1959. La revisión consistió en identificar periodos de tiempo en los que se impartieron cursos para la futura profesión docente de sus educandos. Lo que encontró el autor fue que a partir de la década de los 70 del siglo pasado empezaron a impartirse cursos relacionados con la docencia en artes, lo que propició la creación de asignaturas como introducción a la pedagogía y didáctica, seminario de pedagogía teatral, didáctica del teatro, etc., pero que tienen por objetivo proporcionar una introducción al campo educativo, mas no formar docentes.

En el capítulo cuarto el autor define los conceptos de aprendizaje y enseñanza por medio de cuatro posturas teóricas propuestas por: Piaget, Vigotsky, Dewey y Schon. La razón por la que elige a estos autores es porque sus teorías son mencionadas en diversos programas educativos como sustento.

En el capítulo quinto explica de una manera más detallada las tres categorías de análisis: saber afectivo, saber ético y saber pedagógico, en las cuales explica la relación que tiene el teatro con la educación.

Conclusiones de la tesis:

- La investigación en cuanto a la formación de docentes en el área de la educación teatral está en ciernes al no encontrarse documentos que avalen este proceso.
- Los saberes originados en lo afectivo se relacionan con lo teatral como una habilidad que permite discernir lo que es pertinente o necesario hacer o dejar de hacer.

- Los saberes originados en lo ético se relacionan con lo teatral en cuanto a que permite a los participantes practicar el respeto, cuidado propio y del otro, así como tener empatía, tolerancia, escucha y análisis crítico del proceder.
- Los saberes originados en lo pedagógico se relacionan con lo teatral en cuanto a las creencias que se tienen de la propia disciplina.

El segundo portal en ser consultado fue el de la UNAM, en el cual se ocuparon las variables de búsqueda, pedagogía teatral, educación teatral y, educación y teatro para así tener un rango de búsqueda más amplio. El periodo de tiempo en el que se indago fue del año 2000 al 2021, para tener un panorama actual de esta área de investigación

Se encontraron 27 proyectos de titulación relacionadas con el tema de los cuales 48% son proyectos de intervención, talleres y tesinas enfocados en la educación básica que comprende los niveles, preescolar, primaria y secundaria, 37% están relacionados a el nivel medio superior, y 15% están relacionados a el nivel superior.

2.- Título: Estrategias didácticas de teatro para el taller de lectura y redacción III

Universidad: UNAM FES Acatlán. Grado: Maestría en docencia para la educación media superior. Nombre del sustentante: Octavio Gabriel Barreda Hoyos. Año: 2016.

Objetivo: Diseñar una propuesta didáctica con base en el teatro para el desarrollo integral en el taller de lectura y redacción III del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM.

El teatro siempre ha acompañado a la humanidad, es aquel arte en el cual reflejamos la vida cotidiana en las situaciones imaginarias que representa. En esta tesis el investigador nos presenta de manera clara y concisa la relación humano–arte así como las implicaciones que tiene en la vida social, aspecto fundamental del arte dramático, enfocándose en la acción, como aquella capaz de revelar o dar respuesta a las cuestiones que la humanidad se ha llegada a plantear a lo largo de su existencia.

En el nivel medio superior la relación arte-educación, el investigador la ve desde una cuestión esclarecedora, ya que el alumno inserto en el nivel medio, esta una etapa de su vida complicada, en la que deberá lidiar con los conflictos de la vida juvenil, desarrollar su personalidad y además pensar en su futuro. Razón por la cual el arte teatral puede ayudar a esclarecer dichas cuestiones, ya que

presenta al alumno diversas situaciones que podrían o no estar relacionadas con lo que esté viviendo, ayudaría a superar su timidez y a reconocerse a sí mismo.

Este proyecto de investigación se divide en tres capítulos:

1. La didáctica teatral en el Colegio de Ciencias y Humanidades: El investigador empieza por plantear las relaciones que existen entre el arte teatral, con la educación en el nivel medio superior y el desarrollo psicológico-social de los educandos del nivel medio. Explica el modelo educativo del taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental III haciendo hincapié en la unidad 4, que hace referencia a la lectura de textos dramáticos y al teatro como bienes culturales importantes para la sociedad.

Este capítulo sirve como referencia porque en él explica de manera detallada la importancia del arte teatral como integradora de conocimientos transversales que propicia situaciones de aprendizaje beneficiosas para el educando contribuyendo al reconocimiento de sus facultades, mentales, físicas y emocionales, así como un breve recorrido por el modelo educativo de un taller del C.C.H.

2. El texto dramático y su lectura: Se comienza analizando los elementos que le dan forma y contenido al teatro género literario. El investigador explica porque el hecho de comprender este género dramático, involucra al docente, ya que este le permite adentrarse en los contenidos a través de la acción. Explica también cómo los ambientes, así como el tiempo y espacio que proponen los textos dramáticos, ayudan a entender los planos físicos, psicológicos, emocionales y sociales del sitio donde se lleva a cabo la acción, también delimita de forma cognitiva la dimensión cultural que implica la obra y la puesta en escena. Explica la relación lectora–texto dramático y como el docente deberá comprenderla para realizar una integración de los pensamientos de una forma ordenada que integre reflexiones y argumentaciones.
3. Propuesta didáctica del teatro: estrategias para el Colegio de Ciencias y Humanidades: Expone el procedimiento de trabajo que ha llevado a cabo desde su experiencia docente al impartir el taller de lectura y redacción III, su propuesta didáctica es basada en el aprendizaje cooperativo y como este puede ayudar a fomentar un aprendizaje integral en

los alumnos, mostrándoles que pueden autorregular su conocimiento, aprender de forma autónoma y verse capaces de valorar con criterio su propio hacer.

De los capítulos 2 y 3 se rescata la interpretación e importancia que el investigador le da al género dramático y como este puede propiciar el aprendizaje colaborativo y autodescubrimiento de los educandos, así como la propuesta didáctica que sirve como ejemplo de cómo abordar una investigación en este campo educativo.

3. Título: La oralidad en el nivel medio superior: El Colegio de Bachilleres y El Colegio de Ciencias y Humanidades

Universidad: UNAM. Grado: Doctorado en pedagogía. Nombre del sustentante: Lucía Santiago González. Año: 2019.

La presente tesis que se llama La oralidad en el nivel medio superior: El Colegio de Bachilleres y El Colegio de Ciencias y Humanidades aborda de una manera clara y concisa la importancia de la oralidad no solo para la formación académica si no para la vida.

La autora comienza el texto mencionando una breve recapitulación de su experiencia con la oralidad, la lectura y la escritura desde su incorporación al nivel educativo básico hasta el nivel educativo superior. Durante esos años nos relata que fue transformándose su concepción acerca de la importancia de las palabras, sus primeras experiencias giran en torno a las lecturas abordadas en preescolar y primaria porque las relacionaba con su contexto familiar, conforme fue pasando el tiempo y fue creciendo se fue encontrando con diversas formas de expresarse, como la escritura (a través de la creación de cuentos, cartas, etc.), la lectura (como forma de interpretación de lo escrito) y la oralidad (no solo en el sentido tradicional -natural- ya que también intervienen la oratoria y la retórica en la forma de articular las palabras para formar un argumento).

En el primer capítulo de la investigación nos habla de los planes y programas de educación básica a modo de una recapitulación de cómo se ha ido trabajando el desarrollo de la oralidad en educación básica durante la década pasada, más específicamente desde la reforma educativa de 2011 y como esta contribuye a la conformación de la voz de los jóvenes de nivel medio superior, ya que la formación de esta capacidad se está desarrollando constante a través de este nivel educativo.

En el segundo capítulo hace una recapitulación histórica de cómo se ha construido el desarrollo de habilidades en cuanto a el desarrollo de la oralidad en el Colegio de Bachilleres y el Colegio de Ciencias Humanidades desde su creación, el primero desde 1973 y el segundo desde 1971, en ambas escuelas, formar la oralidad de los jóvenes figura dentro de los objetivos de los conocimientos y habilidades que necesitan desarrollar durante su paso por el nivel medio superior.

En el capítulo 3 hace una breve recapitulación sobre ¿Qué es la oralidad? Y su relación con las habilidades de lectura y escritura en el ámbito escolar, donde expone la concepción de la retórica aristotélica que se diferencia de la poiesis, porque la primera se basa en ocupar el ethos conciencia individual, el phatos las emociones y las pasiones, y el logos que es la palabra, para influir o persuadir a las personas, mientras que la poiesis se basa en emocionar y propiciar el pensamiento no necesariamente con la intención de persuadir a las personas. En esta parte también nos describe las cualidades que componen a un buen orador. Después del recorrido histórico concluyó que la relación entre oralidad, lectura y escritura es importante para el desarrollo humano, y aún más para el estudiante de nivel medio superior

En el capítulo 4 presenta los referentes de la oralidad insertada en el ámbito educativo, es en este punto donde se destacan las concepciones que tienen los docentes en cuanto al tema, así como la enseñanza y didáctica que se ocupa para enseñar la oralidad.

En el capítulo 5 se presenta el diseño de la investigación, el planteamiento del problema, la metodología de la investigación (que en este caso es de corte etnográfico) y diseños de la entrevista -los instrumentos para recoger la información-.

Conclusiones:

- En el ámbito académico se privilegia la lectura y la escritura, y se deja a un lado la oralidad por considerarla algo nato del ser humano que no necesita ser enseñado
- Algunos profesores del nivel medio superior sostienen que los alumnos no saben hablar, debido a que no pronuncian bien, tienen un vocabulario limitado, o que incluso caen en la consigna del menor esfuerzo, también hay quienes afirman que esto sucede porque no han dominado la lectura y la escritura, lo que influye en que no tengan un vocabulario extenso para expresarse.

- No existe una forma de explicar cómo realizar una exposición.

Como podemos observar estas tesis complementan el tema de la educación teatral desde diferentes perspectivas. Buscando una forma de interpretar el fenómeno de la educación teatral en el contexto educativo mexicano.

En la primera tesis abordada podemos inferir que la formación de los docentes en arte se ha dejado a un lado, lo que abre diferentes interrogantes sobre lo que se llegaría a necesitar o en dado caso lo que podría beneficiar al sistema educativo mexicano, en cuanto a las asignaturas artísticas, ya que ¿Se podría considerar una necesidad educativa que en las escuelas de nivel básico y medio se encuentre un docente en artes o un artista docente que imparta la asignatura? ¿Cuál es el impacto que tienen estos artistas docentes en la en la formación educativa de sus educandos? ¿El proceso de formación académica que recibieron estos artistas docentes fue de utilidad para su futura incorporación al campo laboral educativo? Cuestiones que en su mayoría fueron resueltas por el autor de la tesis Pablo Sierra Heredia en la que menciona como la mayoría de los artistas aprenden la profesión docente sobre la práctica, pese a existir una materia llamada didáctica del teatro, esta revela sus debilidades al ser una optativa que abarca dos semestres de la carrera en licenciatura dramática y teatro, y que no es suficiente para que los educandos ejerzan la profesión docente, siendo egresados. Esta tesis brinda un panorama sobre cómo se fue constituyendo la educación teatral en el nivel superior y como esta va permeando a través de sus egresados en los niveles básico y medio.

La segunda tesis, es una propuesta didáctica que nos expone, la experiencia docente que el investigador Octavio Gabriel Barreda Hoyos ha tenido como docente del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM en específico del taller de lectura y redacción III en el que ocupa el teatro como un eje transversal, para enseñar los contenidos que estipula el modelo educativo del taller de la UNAM. A través del aprendizaje cooperativo y la comprensión del texto dramático, busca que los alumnos sean conscientes de que pueden aprender de forma autónoma, valorar su propio hacer, así como auto-conocerse y ser críticos del entorno que les rodea.

La tercera tesis aborda la problemática sobre la falta de participación de los educandos del nivel medio superior, y la importancia de fomentar la expresión oral en los educandos de este nivel educativo, ya que el saber expresarse en público es una habilidad que muy pocas veces se considera relevante puesto que se tiende a ver como algo natural que ya todos manejamos por el simple hecho de ser humanos. Este paradigma se puede observar de manera directa en el nivel medio superior

como lo expone la investigadora Lucía Santiago González, ya que al realizar una serie de entrevistas a docentes del nivel educativo medio, estos mencionaron en repetidas ocasiones que sus educandos, no participan durante las clases y cuando lo hacían estos no participaban como esperaban los docentes, lo que me hace cuestionar si es que ¿existen materias que fomentan la expresión oral de los educandos de nivel medio superior? ¿De qué manera lo hacen?

Estos tres proyectos de investigación sirven como ejemplos de cómo se han implementado las diferentes metodologías de investigación para poder esclarecer el tema de la educación artística–teatral y de la expresión oral, en la primera se realiza con una metodología de investigación cualitativa–exploración que consiste en indagar de manera documental y a través de la entrevistas en el campo educativo. En la segunda se puede observar una metodología de investigación acción. En la tercera se puede observar una metodología de investigación de corte etnográfico. Estas tesis me ayudaran a enriquecer la investigación.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje,
alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará
que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo.
Por eso cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa.
(Pizarnik, La palabra que sana.)

Los seres humanos somos el fruto del contexto en el que nos desarrollamos, desde el vientre materno hasta los últimos días de vida en este mundo se obtiene experiencia, algo que nos va formando y va haciendo que se generen diferentes tipos de habilidades, que brindan la posibilidad de atender y solucionar los conflictos que se van presentando en la vida. Aprendemos a través de la relación con las otras personas. Sin la comunicación y el lenguaje, son muy pocos los avances que la humanidad hubiera logrado, esto se debe a que los seres humanos buscan alguna manera de manifestarse, a través del habla, o de la escritura, o de algún otro tipo de lenguaje. Buscan dejar testimonio de su existencia, por ejemplo, a través de las artes, como la música, la pintura, el teatro, por mencionar algunas posibilidades, entendiendo lenguaje como:

(...) un sistema que implica tanto los elementos como las estructuras. Como en todo sistema, podemos definir las unidades elementales y estructurales a distintos niveles, según el propósito. A todo nivel, empero, el lenguaje comprende un conjunto de símbolos (vocabulario) y los métodos significativos para combinar esas unidades (sintaxis). Una gramática es la descripción de las características de la estructura del lenguaje. (Ríos, 2010, p. 7)

Si bien esta definición de lenguaje tiene relación con las investigaciones sobre lingüística realizadas a principios del siglo XX, ayuda a esclarecer en términos prácticos como se constituye un lenguaje en sociedades con oralidad secundaria en forma gramatical. A lo que se puede incluir el habla y la escucha dentro de diversos procesos de lenguaje, ya que la comunicación no se limita al acto de escribir o leer sino que también están presentes el habla y la escucha. Procesos de lenguaje que tienen una conexión directa con la forma en que un ser humano comprende su realidad y su entorno.

La humanidad al ser una especie tan curiosa busca entender el mundo que le rodea, por eso creó el lenguaje, así como las ciencias. Pero el simple intento de comunicar un descubrimiento o una emoción quedaría incompleto sin otro que escuche o lea el mensaje. El lenguaje es un suceso dialógico complejo que abarca a más de dos personas.

Esta propuesta pedagógica sostiene que la expresión oral y corporal, son habilidades que pueden ayudar al educando de nivel medio superior, así como al educando de nivel básico y superior en su tránsito por la vida académica, laboral y social, ya que, a pesar de vivir en una sociedad pictórica, escrita y con un nivel tecnológico avanzado, se necesita de la palabra para poder comunicar una idea o un conocimiento, sin embargo: ¿Cómo podemos definir qué es una habilidad y qué no es una habilidad? La UNICEF en; La importancia para el desarrollo de habilidades transferibles en América Latina y el Caribe (2020) menciona que: “Tanto a nivel mundial como en América Latina y el Caribe (ALC), históricamente no ha existido una única definición para referirse a las habilidades” (p. 5). Por lo que, se podría intuir, que una habilidad hace referencia a una competencia o grupo de competencias específicas aprendidas para realizar una tarea específica. No obstante, “(...) la falta de consenso en la definición de un concepto puede ocasionar confusiones al momento de formular, diseñar e implementar programas y políticas públicas” (UNICEF, 2020, p. 5). Lo que repercute directamente en la implementación de acciones para el desarrollo de los diferentes tipos de habilidades en los cursos académicos de cada entidad en el continente.

Por tal motivo, la UNICEF (2020) elaboró una serie de definiciones para ayudar a tener una concepción más clara de los tipos de habilidades que deberán desarrollar las niñas, niños y jóvenes de América Latina en pleno siglo XXI y son:

- A. Habilidades fundamentales: Concebidas como aquellas que son esenciales para el aprendizaje, el compromiso cívico y el trabajo productivo, independientemente del tipo de empleo al que se aspire. Incluyen lectura, escritura y matemáticas.
- B. Habilidades transferibles: llamadas también habilidades para la vida o habilidades blandas, Estas ...son las que permiten que los niños, niñas y adolescentes aprendan con agilidad, se adapten con facilidad y se conviertan en ciudadanos capaces de navegar a través de diversos desafíos personales, académicos, sociales y económicos.
- C. Habilidades específicas para el trabajo: también conocidas como habilidades técnicas y vocacionales, son aquellas relevantes para empleos específicos como la carpintería, plomería, ingeniería o peluquería, y pueden estar asociadas con una o más ocupaciones. Y
- D. Habilidades digitales: aquellas que permiten a niños, niñas y adolescentes usar y comprender la tecnología, buscar y administrar información, comunicarse, colaborar, crear y compartir contenido, desarrollar conocimiento y resolver problemas de manera segura, crítica, ética y adecuada para su edad, idioma y cultura local (p. 5).

La expresión oral es un practica social sin embargo también se puede considerar como parte de las habilidades “transferibles” debido a la flexibilidad que maneja, esto se debe a que al ser parte de la misma comunicación no se contrapone con las demás habilidades, al contrario, las complementa, ya que estas “(...) incluyen habilidades cognitivas, sociales y emocionales, y su desarrollo permite que los niños, niñas y adolescentes sigan aprendiendo y se conviertan en ciudadanos activos y productivos” (UNICEF 2020, p. 7). El desarrollo de estas habilidades podría enriquecer la formación académica del alumnado de nivel medio superior, proporcionándoles la voz y el cuerpo como una herramienta más para poder expresarse en público, así como reconocerse como una persona o individuo participativo de la sociedad y que pueda influir de manera positiva en ella. Como lo menciona Hernández (2019):

(...) un individuo adquiere un sentido de ciudadanía (pertenencia, compromiso, participación) en la medida en que se va volviendo más informado y consciente, lo cual exige entrar al mundo letrado (como sujeto lector, escritor, hablante y pensante), y a la inversa, un individuo entra al mundo letrado en la medida en que participa en grupos, luchas y acciones sociales ligadas al ejercicio de la ciudadanía (es decir, la participación social exige voz y esta se adquiere participando en conversaciones sociales mediadas por lo escrito). (p. 14).

Motivo por el cual es relevante que los jóvenes desarrollen sus capacidades expresivas, ya que esto los hará individuos críticos y valiosos para la sociedad. La expresión oral también llamada oralidad entra en el campo del lenguaje debido a que es indispensable y fundamental en todo proceso de comunicación. También puede ser considerada una habilidad porque en la enseñanza del habla no solo interviene como práctica social, la interacción que la persona pueda tener en sus primeros años de vida, sino que también la escuela contribuye al brindar conocimientos que pueden ayudar a mejorar la forma en que una persona se comunica con otra, para esto se debe crear un espacio en el aula para que el educando pueda expresarse libremente.

2.1.- LECTURA, ESCRITURA, ORALIDAD (LEO)

Las LEO se tratan de tres habilidades fundamentales para la construcción del pensamiento crítico y el discurso que podrían complementar como un eje transversal a la formación académica del alumnado de nivel medio superior, de manera interdisciplinaria, ya que las LEO son un grupo de habilidades, con especial injerencia sobre el uso y manejo del lenguaje, que se aprende y enseña en cada nivel educativo, que corresponde a un proceso de alfabetización. En dicho proceso se modifica la estructura cognitiva del ser humano, como bien lo indica de Kerckhove (1999):

Puesto que el alfabetismo se adquiere durante los años de formación y afecta a la organización de la lengua, que es nuestro más completo sistema de procesamiento de información, hay buenas razones para sospechar que el alfabeto también afecta a la organización de nuestro pensamiento. La lengua es el software que guía la psicología humana. Cualquier tecnología que afecte significativamente nuestro lenguaje debe también afectar nuestro comportamiento en un nivel físico, emocional y mental (p. 56).

Esto se debe a que el dominio sobre las habilidades LEO corresponde a la participación de una persona dentro de la sociedad a través del lenguaje oral y escrito, sin estas habilidades una persona no podría expresar lo que le aqueja, lo que siente, lo que ve, no se podría comunicar. Algo tan básico como socializar sería sumamente complicado, de no ser por la intervención del habla u oralidad.

Una acción como leer o escribir sería más compleja sin la creación de un alfabeto, lo que corresponde a la búsqueda de interpretar/guardar de manera simbólica y escrita, aquello que no se puede preservar sólo a través de la oralidad. Al respecto de esta inferencia Hadot (2007) menciona que como humanidad; “Solo podemos expresar la realidad utilizando el modelo de nuestro lenguaje” (p. 47). El alfabeto fue, por lo tanto, la respuesta al dar una estructura u orden a los acontecimientos que rodeaban a la humanidad, para de alguna forma llevar una especie de registro, ya sea de forma oral o escrita, porque no se conocía ni se conoce otra forma para hacerlo, además de que solo se pueden describir aquellas situaciones o cosas que fueron vividas o vistas.

Cabe considerar el hecho de que tanto la creación de la oralidad, así como de la escritura, contribuyeron a la modificación del cerebro humano. Debido a ello se puede inferir que la adquisición de lenguaje oral y escrito ayuda a crear conexiones en el cerebro que permiten la organización de la información de todas aquellas cosas y situaciones que rodean al ser humano en su entorno.

Además de que pueden ser un punto de unión entre habilidades “fundamentales” y “transferibles” ya que las habilidades LEO son la base sobre la cual se edifica el entendimiento o la comprensión del mundo que rodea a la persona, de forma individual o comunitaria, ya que “(...) desde un punto de vista sociocultural, ser letrado implica no sólo dominar un sistema de escritura, sino también el conjunto de valores, creencias y prácticas indispensables para adoptar y actuar una identidad dentro de discursos sociales específicos” (Gee, 2004, en Hernández, 2019, p. 6). Viendo a la lectura, la escritura y la oralidad como un punto medio entre los conocimientos previos que el

alumno tiene y los que se le proporcionará en la clase o curso que tome. Sin dejar de tomar en cuenta la influencia que puede llegar a tener de su entorno social.

El lenguaje oral es una forma de expresión natural de la humanidad para comunicarse, el cual es estructurado por el lenguaje, concebido como una habilidad o cualidad de la especie humana, que le ha proporcionado una forma de sobrevivir y progresar, en su entorno. El cual es imprescindible para la integración de un individuo en la sociedad, o dicho de otro modo:

La comunicación oral representa para cualquier ser humano su modo esencial de interacción sociocultural. Puede definirse como una actividad eminentemente humana de la que se vale para satisfacer sus necesidades cognitivas, afectivas y sociales, a partir de una serie de recursos verbales y no verbales (Castillo, 2008, p. 181).

En definitiva, la viabilidad de la expresión oral, como proceso inicial de la LEO, en un entorno académico/social, radica en que facilita el proceso de enseñanza/aprendizaje, no solo en la escuela, sino en diversos ámbitos de la sociedad humana. Haciendo posible la convivencia con el otro, a través de un proceso de comunicación.

El lenguaje oral es aquella habilidad que le dio forma al lenguaje humano. ¿Se podrían imaginar cómo sería el mundo sin la palabra oral o escrita? Hoy en día se da por sentado que el desarrollo de las competencias en las habilidades LEO, es algo que se aprende en un periodo determinado de tiempo, correspondiente a las edades que un ser humano pasa en el preescolar y la primaria baja, y que progresa conforme la persona va creciendo.

En cambio, se puede apreciar como la mediación entre su entorno y la persona, así como la mediación pedagógica juegan un papel fundamental a la hora de alfabetizar a un ser humano, a la hora de integrarlo en la sociedad a través del lenguaje y como en cada nivel educativo, el nivel de exigencia sobre las habilidades LEO va aumentando en dificultad y maleabilidad.

Posibilitando que el educando aprenda a integrarse, en los diferentes usos de lenguaje existentes, por lo tanto “(...) lo sociocultural implica preguntarse de qué manera las actividades de pensar, hablar, leer y escribir están reguladas y distribuidas diferencialmente para distintas categorías de participantes en contextos y eventos letrados específicos” (Hernández, 2019, p. 8). Motivo por el cual la mediación como recurso pedagógico cobra relevancia, al integrar la enseñanza dentro de la interacción humana. Dicha correlación entre los diferentes tipos de mediación, se

pueden observar en las capacidades que se les exigen a los educandos durante su trayectoria académica, a través de los aprendizajes esperados, planificados en el curriculum, y en cómo se van integrando académica, social y laboralmente con las personas que le rodean, a través del lenguaje y la comunicación.

El entorno se va complejizando conforme los estudiantes van avanzando en los ciclos escolares y en la vida, y con ello se requieren habilidades LEO más precisas. De modo que el desarrollo de las LEO constituye una parte importante para el desarrollo académico y social, porque construye la comprensión del lenguaje humano, desde la oralidad hasta la escritura.

Si no hay una forma de comunicarse, no habría cómo enseñar a leer, ni escribir, tampoco existiría la capacidad de organizar ideas, si no hay capacidad de organizar el pensamiento, no hay forma de expresar/comunicar conocimientos e ideas de manera entendible. Por esta razón la LEO son habilidades básicas indispensables para sobrevivir en la sociedad contemporánea.

Por lo tanto, una de las labores de la escuela en cada nivel académico puede ser el brindarles a los educandos la capacidad de desarrollar dichas habilidades, que no sólo le serán de utilidad en el mundo académico, si no en la vida. Esto es de vital importancia en el mundo actual, ya que deriva en la consolidación de competencias que le permitan al alumnado formar su pensamiento crítico y poder tener un criterio más amplio a la hora de discernir la información que llega a sus manos.

La importancia de las competencias en LEO, no solo se queda en el ámbito académico, si no que se traspa al plano social, debido a que todo el tiempo estamos leyendo, escribiendo o hablando a través del celular, la WEB, la radio, afiches, libros, publicidad, menús de restaurantes, contratos, etc., pues como lo explica Hernández (2010):

(...) resulta que en estas prácticas sociales no podemos nunca extraer sólo los pedacitos relacionados con la lectura (o la lengua escrita) e ignorar todos los otros pedazos relacionados con el habla, la acción, la interacción, las actitudes, los valores, los objetos, las herramientas, y los espacios. Todos los pedazos —los escritos y los no escritos— constituyen un todo integral. Separados de las prácticas sociales en que son adquiridos y de las que siempre forman parte, los pedazos de lengua escrita (...) (p. 13)

Por lo tanto, la LEO son habilidades “fundamentales” y “transferibles” que complementan la formación íntegra de un ser humano. Debido a que; “Aprender a leer/escribir no es, entonces, la adquisición de una habilidad, sino de diversas literacidades, y solo es posible esto al participar en

diversas prácticas sociales” (Hernández, 2019, p. 6). Tomando en cuenta la importancia que tiene la medicación humana en la sociedad y cómo esta sociedad requiere de un cierto nivel de competencia en las LEO para que el proceso de comunicación se lleve a cabo.

Ejemplo de esto podría ser los dos años que duró la pandemia por el COVID 19 y cómo repercutieron en la formación de los educandos de todos los niveles educativos. Trayendo todo tipo de problemáticas, relacionadas directamente con la comprensión y la adquisición del conocimiento visto en las aulas virtuales. Así como problemáticas derivadas por la falta de interacción social, afectando directamente el desarrollo de la expresión y lenguaje de los educandos. Este tipo de circunstancias históricas, modifican parcial o completamente los hábitos, las costumbres y el tejido social de una cultura, afectando directamente a las instituciones educativas. Cambiando las maneras existentes de enseñar una materia, o como bien lo menciona Hernández (2019):

Lo histórico implica interrogar cómo cambia el acceso a la cultura escrita entre clases y grupos sociales a lo largo de la historia social y en la historia individual, es decir, cómo cambian las barreras y oportunidades de aprendizaje y uso de la lengua. (p. 8)

La pandemia por el COVID-19 fue un evento histórico sin precedentes, que marcará a más de una generación, en la actualidad se pueden observar las consecuencias de este acontecimiento. Tan solo en el contexto educativo, la experiencia vivida entre docentes y educandos vislumbró las necesidades de la interacción/mediación humana, ya que pasamos de una educación presencial a una educación a distancia. Lo que modificó en gran medida las formas de socializar y de compartir conocimientos, como señalan Gee, Hull y Lankshear en Hernández (2010):

En una perspectiva sociocultural, el foco del aprendizaje y la educación no son los niños, ni las escuelas, sino las vidas humanas vistas como trayectorias a través de múltiples prácticas sociales dentro de varias instituciones sociales. Si el aprendizaje ha de ser eficaz, entonces lo que un niño o un adulto hace ahora como aprendiz, debe estar conectado en formas significativas y motivadoras con las versiones ‘maduras’ (desde adentro) de las prácticas sociales respectivas (p. 13).

Los estragos que produjo la pandemia por el COVID-19, se vieron reflejados en múltiples áreas e instituciones de la sociedad, entre las que se encontraban las instituciones educativas. Al centrar la comunicación a través de un espacio virtual se tuvo que modificar la enseñanza, priorizando una interacción humana a través de las TIC.

Al tener en cuenta la grave situación por la que pasaba el país, algunos docentes tuvieron que modificar el curriculum de sus materias, estructurándolo de tal forma para que los contenidos se

relacionaran con la experiencia vivencial del alumnado. Desde nivel básico, hasta el nivel superior, este hecho modificó en gran medida la forma en que se concebía la interacción humana. Las aulas digitales mostraron la efectividad con la que la especie humana se puede comunicar desde distintos lugares a través de las TIC. Sin embargo, este cambio abrupto en los procesos de enseñanza/aprendizaje trajo consigo una nueva concepción educativa al tener que suplir la interacción humana presencial por una a distancia.

La pandemia hizo que ciertos procesos y actividades acelerarán su migración a lo digital, mostró la importancia de la competencia en el manejo de las TIC en diversos ámbitos de la vida escolar como en la cotidiana. Y mostró lo eficiente que puede ser la tecnología para mediar los diferentes tipos de interacción humana en momentos de crisis. Sin embargo, esta crisis sanitaria mostró la importancia de estar en constante aprendizaje a lo largo de la vida tal y como menciona Hernández (2010):

El nuevo orden del trabajo pone un enorme énfasis en la necesidad del aprendizaje a lo largo de la vida y en la necesidad de adaptarse, cambiar y aprender nuevas destrezas continuamente, a menudo en el sitio mismo, mientras se realiza el trabajo (p. 14).

Lo que se relaciona directamente con el desarrollo de las diferentes habilidades que propone la UNICEF (2020), porque fueron pensadas para un mundo en constante cambio, para que los actuales educandos se pudieran desenvolver y estar en constante aprendizaje, y para afrontar los retos que suponen en el siglo XXI en la vida laboral y social.

Las habilidades LEO se podrían considerar como la base de las interacciones cognitivas necesarias para la vida escolar y social. Por esta razón es importante que la escuela de énfasis en la enseñanza de las LEO a los educandos de nivel medio superior, ya que como lo argumentan Gee, Hull y Lankshear “el foco de la educación desde esta perspectiva, debería estar en las prácticas sociales y sus conexiones a través de diversos sitios en instituciones sociales y culturales” (en Hernández 2010, p. 14). Como se vio en el ejemplo de la situación extraordinaria que la pandemia por COVID 19 trajo a la humanidad.

En dicha situación se vio la importancia que tienen las instituciones sociales y culturales, como la escuela, las cuales no pasaron desapercibidas. Sin embargo, son las interacciones sociales y académicas, que se dan dentro de las instituciones, entre los individuos que asisten a ellas, lo que

posibilita la transmisión de conocimientos. La historia personal que cada individuo vivió durante la pandemia marcó de manera significativa su aprendizaje.

Tanto las instituciones como las personas -administrativos, trabajadores, maestros, educandos- que interactuaron en los ambientes virtuales, se tuvieron que adaptar para poder estar a la altura de las circunstancias, que este hecho histórico le ponía a la sociedad. Por tal motivo las LEO pueden ser consideradas habilidades importantes para el desarrollo de todo ser humano, al involucrar aspectos que hoy consideramos básicos en la educación como lo son: leer, escribir y hablar, y que resultan de vital importancia en la sociedad actual.

Para implementar el aprendizaje de las LEO, como toda habilidad humana, esta tiene que comenzar con alguna de ellas, en esta investigación se ahondará más en la oralidad, debido a que es la habilidad que le otorgó al ser humano la capacidad de interpretar su entorno a través del lenguaje. Toda comunicación y lenguaje que se realiza entre seres humanos tiene una base oral.

El lenguaje oral ha acompañado a la especie por toda su etapa como homo sapiens y ha permitido el desarrollo de las sociedades, el arte, la cultura y todo tipo de conocimientos. A pesar del cambio de épocas por las que ha transitado la humanidad. El lenguaje oral persiste como un remanente que conecta a la especie con sus ancestros. Es por ello que, en aras de la presente propuesta pedagógica, se le da tanta importancia, por lo que transitar sin hablar de la oralidad es algo imposible.

Lo que tienen en común las habilidades transferibles de las que nos habla la UNICEF y las habilidades LEO es la oralidad. Todo comienza con la capacidad de hablar. El ser humano antes de aprender a leer y escribir tiene que aprender a hablar. El cual es un proceso complejo que desarrollará y lo acompañará durante el resto de su vida.

Es curioso, cómo la naturaleza le dio a la especie humana, la capacidad para comunicarse de una forma más compleja, que la que tienen muchas otras especies animales. ¿Cómo serían las sociedades o culturas humanas sin la capacidad de entenderse a través del lenguaje oral? Una habilidad que se sigue ocupando y evolucionando conforme progresa la sociedad y sobre todo ¿Cómo sería la sociedad sin la palabra oral o escrita? Una habilidad que solo se desarrolla con la mediación entre un ser humano y otro ser humano.

El desarrollo de la oralidad es de vital importancia para que un individuo/persona se integre a la sociedad. En pleno siglo XXI hablar representa una habilidad indispensable para obtener un trabajo, solucionar un conflicto de forma diplomática, generar vínculos sanos con otras personas. Tener un buen nivel en oratoria puede facilitar la vida de algunos individuos en momentos específicos.

Saber hablar y organizar un discurso puede ser un eje transversal que pasa por todas las materias vistas en un programa educativo, desde las asignaturas lógico/matemáticas, hasta las ciencias sociales y humanidades. Debido a que la oralidad siempre está presente en la vida de todo ser humano, se necesita de ella para poder argumentar u organizar ideas y conceptos, permite entender símbolos, signos y comunicarse. Es una habilidad versátil que le sería de utilidad a los educandos de nivel medio superior.

2.2.- TODO COMENZÓ CON LA PALABRA

Gracias al lenguaje el ser humano puede comunicarse con otros miembros de su comunidad, sin la oralidad la humanidad no podría haberse desarrollado como lo ha hecho, fue uno de los factores que permitieron la creación de la sociedad. Explicar ¿Qué es la oralidad? Poder definirla es complicado, si nos vamos al diccionario de Larousse (2016) este dice que la oralidad es el: “Aspecto oral del lenguaje”. Mientras que la Real Academia de la Lengua Española (2022) la define como: “Cualidad de oral”. Estas definiciones son un tanto ambiguas y no profundizan en lo que es la oralidad.

Para llegar tener claridad sobre este concepto y lo que significa para la humanidad, habría que indagar acerca de cómo se fue formando el habla, y la comprensión del lenguaje en el ser humano. Antes de la escritura, la forma común de comunicación era la oralidad, todo tenía que ver con el hablar. Sin embargo, tuvieron que pasar cientos de años antes de que el ser humano, pudiera articular palabras como lo hace hoy en día.

Es por ello por lo que la oralidad es el eje fundamental de la comunicación humana, debido a que se fue enriqueciendo, complementando y evolucionando conforme la humanidad fue desarrollando la civilización. Además de ir complejizándose en su uso cotidiano. Se puede inferir una diferencia en el uso de la oralidad antes y después de la escritura debido al proceso de evolución que ha experimentado la oralidad, al respecto de esto Ong (1982) proporciona una división de tiempo separando el desarrollo de la oralidad en dos grandes periodos, al describirlos de la siguiente manera:

(...) llamo "oralidad primaria" a la oralidad de una cultura que carece de todo conocimiento de la escritura o de la impresión. Es "primaria" por el contraste con la "oralidad secundaria" de la actual cultura de alta tecnología, en la cual se mantiene una nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos electrónicos que para su existencia y funcionamiento dependen de la escritura y la impresión (p. 10).

La "oralidad primaria" y la "oralidad secundaria" están claramente separadas por la invención de la escritura, un hecho que modificó la psique del ser humano y que facilitó la invención de nuevas herramientas y tecnologías, la primera de ellas el alfabeto, imprescindible para leer, escribir y organizar información. Mientras que la "oralidad primaria" es aquella que da más importancia a la palabra oral para transmitir su sabiduría y conocimiento. En cambio, la "oralidad secundaria" está caracterizada por el uso de tecnologías.

Dicha definición esclarece el concepto, y ayuda a delimitar una posible definición de oralidad, en este caso centrada en la llamada oralidad secundaria, debido a que es aquella que se enfoca en el periodo de tiempo que se está viviendo en el siglo XXI y que se adapta de manera flexible al tipo de comunicación global que la sociedad tiene en estos momentos gracias a las TIC.

El teléfono celular, la televisión, las redes sociales, la radio, la escritura, las imágenes o símbolos y el internet juegan un papel importante en la comunicación que se da en las grandes ciudades y en algunas comunidades rurales con acceso a la tecnología. Si bien no es imprescindible pasar por este tema, es importante mencionarlo debido a la interacción que la gente tiene a través de estos medios y el cómo moldean la oralidad en su uso cotidiano, además de la posibilidad que brindan a la hora de interactuar con personas de diferentes lugares y contextos de todo el planeta, lo que da pie a la posibilidad de modificar el lenguaje oral.

Hablar de lenguaje en todas sus representaciones también es hablar de la oralidad, un todo que está interconectado por la educación, cultura y experiencias, que un determinado grupo de individuos o sociedades ha vivido. Por ende, a lo largo del tiempo, en el estudio de la facultad comunicativa del ser humano han surgido diferentes formas de nombrar a la oralidad, entre las que se encuentran voz, habla, lengua y dialecto, además de diferentes formas de estudiar el lenguaje.

La relación que tiene la oralidad con la lengua viene de la lingüística. La lengua fue creada con la finalidad de dar explicación a la estructura gramatical del lenguaje, en un principio se podría

decir que estos conceptos son lo mismo, pero no es así, es necesario separarlos y delimitarlos. Ya que:

La lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos (Saussure, 1970, en Becerra, 2017, p. 187).

Vendría a ser una parte del lenguaje oral, que está implícita en el uso y juego de la habilidad LEO, una lengua representa una determinada forma de hablar debido a que “(...) la lengua no es una entidad, sino por el contrario la lengua viviente no existe más que en los sujetos hablantes” (Becerra, 2017, p. 183). En los usos y costumbres de una comunidad. La relación que tiene la lengua con la oralidad viene como un conjunto de reglas que marcan su funcionamiento en un sistema lingüístico, en palabras de Becerra (2017) esto quiere decir que:

(...) la lengua es adquirida y convencional, es un sistema de expresiones convencionales usados por una comunidad; es la parte social del lenguaje lo que lo hace exterior al individuo, en consecuencia el individuo solo no puede ni crearla ni modificarla; está determinada mediante criterios o normas implícitas de una sociedad; determina significados comunes, es decir, un sistema de signos, que permiten la comunicación y entendimiento, a partir del desarrollo cultural de tal comunidad, en un sentido presente (sincrónico); con ello se permite comprender la lengua como un sistema de signos (p. 184).

Por ejemplo, la lengua española y la inglesa utilizan reglas mediante las cuales una comunidad se expresa y comunica. Es aquel constructo que lo sostiene y da estructura para su uso en el manejo del discurso, en el manejo de la oralidad que llegue a tener una persona. Sin embargo, hay que tener en cuenta, en palabras de López (1993) que la lengua:

(...) es un sistema virtual no realizable, pues carece de hablantes que le den vida: la lengua española, el español no se habla en ninguna parte; es un concepto teórico, abstracto, más importante por lo que significa que por ninguna otra cosa: entidad cultural, conciencia grupal, nacional o supranacional, cohesión comunitaria, que une y separa de otros, etc. (P. 40)

Dicho esto, entonces ¿qué vino antes la lengua o la oralidad? La respuesta es mucho más sencilla de lo que parece, porque antes de que se pudieran inventar las reglas sobre cómo usar una determinada palabra, primero se tuvo que crear la palabra, primero vino la oralidad. Es importante tener en cuenta esto, para no caer en conjeturas determinantes, sobre la lengua como concepto

teórico, ya que ayuda a entender acerca del funcionamiento del sistema lingüístico en materia de comunicación escrita.

Se podría considerar a la lengua como una parte del lenguaje oral ya que, todo lenguaje tiene una raíz oral. La relación que tiene la lengua como concepto con la oralidad viene de dar forma a la estructura lingüística. Esto se debe a que, en el siglo XX, cuando se empezaron los estudios sobre la lingüística aquellos teóricos se preguntaron ¿cómo estudiar una cultura o una sociedad oral si no hay un registro que analizar? Por ende, la lengua como concepto teórico llena ese espacio, porque es más fácil analizar la estructura lingüística de las sociedades que contaban con sistema de escritura de las que no. En pocas palabras sirve para explicar que un idioma o lengua ya sea oral o escrita, se mantiene viva, en constante evolución, con reglas delimitadas por el contexto sociocultural, siempre y cuando existan hablantes vivos.

Con el paso del tiempo el ser humano fue complejizando la forma de comunicarse a tal grado, que no solo bastaba con usar la memoria para recordar acontecimientos o conocimientos de anteriores generaciones. La escritura vino a modificar el estilo de vida del ser humano, permitiéndole crear listas, baterías, bancos de datos, registros de los acontecimientos que se fueron presentando, así como la contabilidad de los recursos a disposición.

Todo gracias a la creación del alfabeto, principal diferencia entre las sociedades contemporáneas y las culturas “orales primarias”. Se podría considerar que la escritura es una extensión de la oralidad, dadas las características que posee, ayuda a complementar el proceso de la elaboración de un discurso como se verá más adelante. Por el momento cabe decir que la relación que guardan la escritura y la oralidad es bastante estrecha. En palabras de Abascal (2000) esto se debe a que; “La escritura quiere ser oralidad, y la oralidad se nutre de todos los logros de la escritura” (p. 48). No se podría leer y escribir, si antes no se aprende hablar.

En las culturas orales primarias la palabra oral tiene un peso considerable, a diferencia de la importancia que se le da en las sociedades contemporáneas. Si se quiere brindar una definición de oralidad más certera, habría que mencionar, la importancia de la palabra desde su origen.

La oralidad en las culturas orales primarias de acuerdo con Ong (1982) se caracterizan por; “(...) la restricción de las palabras al sonido determina no sólo los modos de expresión sino también los procesos de pensamiento” (p. 28). No es la misma forma en que una persona del siglo XXI

letrada estructura u organiza la información, a otra persona que creció en un entorno en el que no recibió una educación escolarizada como se hace en las ciudades.

El ejemplo más cercano de culturas orales primarias que se tiene en el siglo XXI se encuentra en las poblaciones rurales. Existen comunidades que en anteriores generaciones o aún hoy en día, no han recibido educación escolarizada o inclusive son analfabetas. Si algún día los futuros lectores del presente trabajo tienen la oportunidad de ir a una comunidad rural con estas características, se encontrarán con el panorama de que esas personas organizan la información de forma distinta, así como una forma de pensar más comunal y menos individual.

Se puede apreciar un panorama similar al descrito, en el libro de A. R. Luria (1976) *Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundation* referenciado por Ong (1982). Texto en el que Luria hace un profundo estudio sobre el lenguaje con comunidades analfabetas de la Unión Soviética y que arrojó importantes avances en la comprensión de cómo organizan el conocimiento las comunidades puramente orales. En dichos estudios estuvo presente el que los entrevistados tuvieran nociones de escritura –no muy avanzada- o que en algún punto de sus vidas hubieran convivido con personas alfabetas. A lo que Ong (1982) saca las siguientes conclusiones con respecto al trabajo de Luria:

En una sociedad con cierto conocimiento de la escritura, como la de los entrevistados por Luria, los analfabetos pueden haberse relacionado —y de hecho así suele suceder— con otras personas cuyo pensamiento ha sido organizado por la escritura. Habrán oído leer a alguien composiciones escritas, por ejemplo, o escuchado conversaciones que sólo pueden ser entabladas por los que saben leer. Uno de los méritos del trabajo de Luria es que muestra que tal relación ocasional con la organización del conocimiento por la escritura no tiene, al menos según lo revelado por sus casos, un efecto perceptible en los analfabetos. La escritura debe interiorizarse personalmente para que afecte los procesos de pensamiento (p. 49).

Una persona inmersa en una cultura oral secundaria no podría imaginarse lo que es vivir en una cultura oral primaria. A menos que se le presentarán ejemplos como los que proporciona Luria con su investigación. Por lo que compete la pregunta ¿cuáles son las características que envuelven a una cultura oral? Se puede especular mucho acerca de este aspecto, inclusive caer en adjetivos determinantes y nada favorecedores para dichas culturas, debido a la ignorancia que puede existir con respecto a este tema. Sin embargo y para efectos prácticos se explicarán dichas características/ejemplos desde la visión de Ong (1982). En lo que él pudo encontrar en su investigación.

Pensar en las culturas orales primarias como entes primitivos o faltos de sabiduría es un error, si bien la forma en que guardaban el conocimiento es diferente a la forma en que se guarda el conocimiento en las sociedades contemporáneas. Esto no quiere decir que no existieran maneras para hacerlo. Una cultura oral primaria no se podía dar el lujo de guardar conocimiento complejo, como los datos matemáticos exactos de una recaudación fiscal. Pero si podían almacenar la historia de su cultura a través de generaciones, en canciones, poemas o cuentos.

En los primeros relatos escritos de la humanidad se puede apreciar esto, como en *el poema de Gilgamesh*, o *el cantar de Beowulf*, entre otros. Y se debe a que: “Las estructuras orales a menudo acuden a la pragmática” (Ong, 1982, p. 32). Los relatos de tradición oral tienden a conservarse sencillos con palabras repetitivas para su fácil memorización, esta primera característica. Es bastante esclarecedora en cuanto a los usos y costumbres de una cultura oral, ya que al no disponer de otro recurso más que la misma memoria para recordar conocimientos y acontecimientos históricos de la población, estas comunidades tuvieron que simplificar sus relatos para que fueran fáciles de memorizar, evidencia de este pragmatismo se puede encontrar en los primeros escritos de la humanidad, como la biblia o los poemas homéricos, etc.

La forma en que estructuraban estos textos hoy en día nos podría parecer tosca o muy redundante. Sin embargo, tenían esa forma y esa métrica, porque antes que pensar en ser escrito, el texto tenía que ser memorizado y transmitido en la misma cultura oral. Otro aspecto importante que tomar en cuenta es que esa misma repetición no es analítica, esta característica se atribuye a que: “Los elementos del pensamiento y de la expresión de condición oral no tienden tanto a ser entidades simples sino grupos de entidades, tales como términos, locuciones u oraciones paralelos; términos, locuciones u oraciones antitéticos; o epítetos” (Ong, 1982, p 33). Estructurados para su fácil comprensión, expresiones como: ojo por ojo, diente por diente, más pronto cae un hablador que un cojo, más vale pájaro en mano que cientos volando, etc.

El discurso oral en este sentido se estructura a través de la vivencialidad de la comunidad, y que a través de ellos se van guardando sabiduría práctica para situaciones específicas de la vida. Al no haber textos u otra forma de guardar conocimientos, la palabra cobra más relevancia como eje vital de la comunidad, por lo que la competencia de hablar frente a un público era algo que se debía desarrollar si se quería ser tomado en cuenta. Ser un buen orador era crucial para la supervivencia.

La redundancia se ocupaba para dejar clara una idea. Para transmitir un mensaje perdurable en la mente del público, la redundancia es esencial. Representa otra característica de la oralidad, ya que le permite al individuo pasar de una idea a otra sin dejar de hablar. Por ende, la necesidad de ir hilando las ideas de forma natural mientras se habla es característico de los oradores actuales, como de las culturas orales primarias como lo menciona Ong (1982) ya que:

La necesidad del orador de seguir adelante mientras busca en la mente qué decir a continuación, también propicia la redundancia. En la recitación oral, aunque una pausa puede ser efectiva, la vacilación siempre resulta torpe. Por lo tanto es mejor repetir algo, si es posible con habilidad, antes que simplemente dejar de hablar mientras se busca la siguiente idea. Las culturas orales estimulan la fluidez, el exceso, la verbosidad. Los retóricos llamarían a esto copia. Siguieron alentándola, por una especie de inadvertencia, cuando habían modulado la retórica de un arte del discurso público a un arte de la escritura. (p. 35)

Un buen orador nunca se queda callado, busca hilar las ideas para que su mensaje perdure en la mente de quienes lo escucharon, se puede encontrar ejemplo de esto en los discursos de presidentes o servidores públicos de cada nación en el mundo. La redundancia es algo común en las culturas puramente orales y en los buenos oradores de la actualidad.

Como se puede apreciar hasta ahora la oralidad no solamente se trata de hablar y ya, es un proceso mediante el cual se genera conocimiento y sabiduría, pareciera que de manera más simple, pero sin lugar a dudas, representa una forma de destreza más que la humanidad ha desarrollado y que complementa su funcionalidad, en la sobrevivencia de la especie. Al hacerla capaz de entender el mundo que le rodea, y así como recurrir a la sabiduría de los individuos más experimentados de la sociedad, para resolver un conflicto entre personas o saber cómo actuar en una determinada situación.

El conocimiento no siempre es fácil de obtener, por lo que saber preservarlo es de vital importancia, si comparamos la forma en que se guarda y acumula el conocimiento en el siglo XXI, con el cómo lo hacían las culturas orales primarias. Se puede encontrar una diferencia enorme, empezando por el hecho de que no se podía guardar la información de una forma parecida a la escritura. Como lo describe Ong (1982):

Las culturas orales pueden ser poseedoras de gran sabiduría aprendida por medio de la experiencia. Dado que en una cultura oral primaria el conocimiento conceptualizado que no se repite en voz alta desaparece pronto, las sociedades orales deben dedicar

gran energía a repetir una y otra vez lo que se ha aprendido arduamente a través de los siglos. (p. 35)

Dada esta característica, las culturas orales no se pueden dar el lujo de crear conocimiento muy vasto y complejo, solo pueden crear lo que pueden recordar, y este tipo de sabiduría o conocimiento es meramente situacional. Todo va en relación con lo vivido por la comunidad, las disputas y juicios se presentarían ante la persona con más conocimientos acumulados para dar sentencia, o la forma en que se aprenden los oficios.

Todo va en relación con la observación y la experiencia. Razón por la cual las personas ancianas eran sumamente importantes en las comunidades humanas, debido a su expertis conseguido a lo largo de la vida y porque eran quienes atesoraban el conocimiento, relevancia que hoy con la incorporación de la escritura y las nuevas tecnologías han perdido. En cuanto a la mitología, esta tendía a conservar los usos y costumbres de la comunidad, al respecto de esto Ong (1982) lo menciona de la siguiente manera:

En la tradición oral, habrá tantas variantes menores de un mito como repeticiones del mismo, y el número de repeticiones puede aumentarse indefinidamente. Los poemas de alabanza a los jefes invitan a la iniciativa, al tener que hacer interactuar las viejas fórmulas y temas con las nuevas situaciones políticas, a menudo complicadas. No obstante las fórmulas y los temas son reorganizados antes que reemplazados por material nuevo. (p. 36)

Lo que refleja un tipo de conocimiento meramente situacional y derivado de las situaciones por las que la comunidad oral está pasando. Por lo que las historias que se crean para preservar las tradiciones, mitos, costumbres y rituales, tienden a no cambiar, si no a preservarse a lo largo del tiempo, sin muchos cambios. Cada historia se va a ir adaptando o cambiando de acuerdo a la población que la ocupe y sus necesidades.

Por ende, los relatos de las culturas orales, también son enseñanzas sobre lo que se debe o no se debe hacer en la vida, ejemplo de esto son las recopilaciones de cuentos que hicieron: *Giambattista Basile, Charles Perrault, los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm y Hans Crithian Andersen, formando a su vez el eje sobre el cual se sostiene la literatura infantil* (Jiménez y Correa, 2023). Historias de tradición oral en las que se puede apreciar claramente los roles que cada personaje juega en la sociedad, así como las acciones que se constituyen como sanas para una sociedad. Sin embargo, como mencionan Jiménez y Correa (2023):

El origen de la literatura de tradición oral se pierde en el tiempo, ya que cada comunidad crea y transmite sus propias historias, de tal forma que continúa su evolución nutriéndose con nuevas narraciones al pasar de los años. Podemos afirmar que en todos los rincones del mundo, atendiendo a la necesidad de contar de las personas, han existido historias que se resguardan en la memoria y se conservan por medio de la palabra. Sin embargo, es en el viejo continente donde se configuró poco a poco un acervo que traspasó el nivel local y que fue apropiándose del espacio traspasando fronteras. Este hecho es más palpable durante la Edad Media, ya que los hombres que recorrían el mundo antiguo fueron recopilando esas historias escuchadas en lugares lejanos y las incorporaron al canon popular. Así, relatos que habían pasado de generación en generación en sus comunidades de origen llegaron a Europa transformadas y adaptadas. De esta manera, narraciones tradicionales, que coincidían en arquitectura pero discrepan en detalles, viajaron grandes distancias para instalarse en el mundo europeo. (p. 29)

La oralidad ubica a la persona que la ocupa en una situación de astucia o de ingenio, ya sea para decir un discurso frente a un teatro, frente a una junta directiva o frente a una comunidad. Esta habilidad del habla refleja la competencia que un orador tenga para conmover, para dar un mensaje, para convencer o para simplemente contar su día a día de una forma comprensible para quien sea su interlocutor.

Ser un buen orador no es fácil, y sitúa en muchas ocasiones a la persona en una posición incómoda debido a lo complicado que puede llegar a ser. Al estar inmersos en una cultura oral secundaria, estas situaciones solo pasan cuando un individuo se presenta para contar algo o explicar algo frente a un grupo de personas, a diferencia de una cultura oral primaria, la cual lleva la palabra oral muy presente en su cotidianidad. Ong (1982) lo describe de la siguiente manera debido a que:

Muchas, tal vez todas las culturas orales o que conservan regustos orales dan a los instruidos una impresión extraordinariamente agonística en su expresión verbal y de hecho en su estilo de vida. La escritura propicia abstracciones que separan el saber del lugar donde los seres humanos luchan unos contra otros. Aparta al que sabe de lo sabido. Al mantener incrustado el conocimiento en el mundo vital humano, la oralidad lo sitúa dentro de un contexto de lucha. Los proverbios y acertijos no se emplean simplemente para almacenar los conocimientos, sino para comprometer a otros en el combate verbal e intelectual (pp. 37-38).

La oralidad no solo está conectada con el ingenio, sino también con el conflicto, el dominio de la palabra determinará en muchos casos quien gana en una discusión, y quien tiene la razón sobre algo incluido el influir sobre otra persona, sin embargo, también hay otros aspectos que tomarse en cuenta. El dominio de lectura, escritura y oralidad (LEO) como habilidad base en el siglo XXI, muestra las grandes diferencias que hay entre una cultura oral primaria y una cultura oral secundaria.

En ambas es necesario que los individuos tengan un cierto dominio sobre el habla para poder comunicarse, dominio que es proporcionado por el núcleo familiar primario y después por la sociedad.

Sin embargo, la capacidad memorística de organización y de uso del habla entre ambos tipos de sociedad es diferente. En la primera se podría decir que su uso es meramente situacional y en la segunda su uso está marcado por las abstracciones. En la sociedad con oralidad secundaria hay varios ejemplos, en los que se podría decir que hay un uso ingenioso y conflictivo de la oralidad, entre los que se encuentran los dobles sentidos, juegos de palabras, debates o las batallas de improvisación/rap, en la que cada uno de los contrincantes improvisa rimas y versos en un determinado tiempo, ellos tienen que hacer uso de la oralidad en todo su esplendor, o sino el oponente les gana. Es una batalla de ingenio en el que la persona con mejores argumentos gana.

Una característica similar se puede encontrar en los poetas y cuenta cuentos de la antigüedad, inclusive en los jefes de tribu o cualquier rango social en el que una persona tenga que hacer uso de su voz y palabra para sobrevivir. “Cuando toda comunicación verbal debe ser por palabras directas, participantes en la dinámica de ida y vuelta del sonido, las relaciones interpersonales ocupan un lugar destacado en lo referente a la atracción y, aún más, a los antagonismos” (Ong, 1982, pp. 38-39). El conflicto en este sentido es necesario para la demostración de que individuo es más hábil para usar el habla, algo muy similar se puede encontrar en los poemas de la “*Iliada*” y “*La odisea*” con el personaje de Ulises, rey de Ítaca, al cual describen como una persona sumamente encantadora si se lo proponía, capaz de convencer a quien sea.

Con la invención de la escritura, se llegaron a crear nuevas formas de plasmar el ingenio humano, a través del arte y las ciencias, esto facilitó la invención de nuevas tecnologías útiles para la especie humana. El alfabeto fue uno de los inventos tecnológicos más importantes, ya que permitió al lenguaje transformarse permitiendo el desarrollo de otras capacidades, nunca pensadas antes de la invención de la escritura.

Esto trajo consigo el privilegiar en uso una forma diferente de expresión y se empezó a relegar a segundo plano otra. La invención de la escritura hizo de manera indirecta que los humanos empezaran a hacer más caso del conocimiento plasmado y dejado para la posteridad, que al conocimiento vivencial de sus antepasados. De esta forma: “La escritura separa al que sabe de lo sabido y así establece las condiciones para la "objetividad" en el sentido de una disociación o

alejamiento personales” (Ong, 1982, p. 39). El conocimiento pasó de ser algo exclusivo de los individuos más viejos de una comunidad, a ser una forma de expresión más de los jóvenes, permitiendo generar conocimientos más complejos y así pasar una nueva etapa en la cual la humanidad ya no dependía tanto de la memoria.

Sin embargo, cabe mencionar que la lectura y la escritura fueron enseñadas al grueso de la población hasta la revolución industrial, al ser necesarios trabajadores más educados y capacitados. Lo que deja a la escritura y la lectura como un conocimiento relativamente novedoso que poco a poco se ha hecho relevante conforme la sociedad ha ido avanzando, comparado contra los siglos que se lleva desarrollando la capacidad de hablar.

Esta característica de las culturas orales primarias es importante, ya que retrata la importancia que los adultos mayores tenían en la comunidad, como receptores y divulgadores del conocimiento. Además de brindar mucha información sobre cómo era el día a día en una de estas comunidades. Con la llegada de la escritura y el desarrollo de la habilidad LEO, a través de los siglos, se puede establecer una diferencia en la evolución de los textos escritos, junto con una evolución del manejo y uso de la voz para hablar en público.

De esta manera la oralidad se sigue haciendo presente en todos los niveles de la vida humana. No es lo mismo leer *El cantar del mío CID* a leer *El laberinto de la soledad*, obras que fueron escritas en épocas distintas de la humanidad y que reflejan en su estructura desde cómo se constituía la sociedad, hasta la forma en que se organiza el pensamiento. La facultad del habla oral se nutre de todas aquellas expresiones que el ser humano ha ido creando a lo largo del tiempo.

La oralidad ha sido la forma de expresión primaria de la especie durante mucho tiempo, es aquella habilidad que le ha dado forma a la sociedad y aquella que separa a la humanidad de muchas otras especies animales.

Desde su concepción ha servido para dar interpretación a los acontecimientos que han rodeado a la humanidad, tanto naturales como sociales, esto se debe a que “(...) las sociedades orales viven intensamente en un presente que guarda el equilibrio u homeostasis desprendiéndose de los recuerdos que ya no tienen pertinencia actual” (Ong, 1982, p. 40). La experiencia y conocimientos situacionales que forman las comunidades orales, están estrechamente relacionados con las historias que cuentan, los refranes que implementan y los recuerdos que se guardan para futuras generaciones.

Son testimonios de eventos que se atesoraron para saber qué hacer en determinados momentos o situaciones de la vida. Aquellos recuerdos que no son importantes o que no son útiles son desechados. Cabe mencionar que en una comunidad puramente oral en la que los recursos memorísticos son limitados, saber que guardar y que no es de vital importancia, porque no se contaba con los recursos que se tienen en pleno siglo XXI para poder guardar el conocimiento. Esto no significa que fueran menos inteligentes, civilizados o desarrollados, más bien contaban con recursos limitados.

La escritura sitúa a la humanidad en una determinada forma de pensamiento, dependiendo del lugar del globo terráqueo en el que se nació, se aprenderá a leer y a escribir. Algunas culturas como la japonesa leen de derecha a izquierda, otras como la cultura árabe leen de arriba hacia abajo, inclusive, como es el caso de las culturas occidentales se lee de izquierda a derecha. Hecho que modifica la estructura de pensamiento del ser humano, desde lo abstracto como puede ser una imagen o concepto, hasta la percepción del tiempo. En cuanto a la influencia del alfabeto en las culturas con oralidad secundaria, esta herramienta cambió la forma en cómo el ser humano percibe el tiempo. De acuerdo con esta idea de Kerckhove (1999) la describe de la siguiente manera ya que:

Podría decirse que el alfabeto influye en nuestra relación con el tiempo y el espacio desde que aprendemos a leer. Por ejemplo en la especialización visual propia de Occidente, el pasado se encuentra a la izquierda. Y el futuro está en la dirección de nuestra escritura: a la derecha. (p. 49)

Por ende, cabría preguntarse ¿en qué otros aspectos la escritura ha modificado la psique del humano? Como toda tecnología trae consigo sus pros y sus contras, en algunos casos esto depende del punto de vista de los individuos que conforman una comunidad. El ejemplo más notorio en el XXI es el teléfono celular y el internet. La facilidad de conseguir cualquier información, en un tiempo récord solo tecleando las preguntas adecuadas.

Puede parecer contraproducente para la generación anterior -los miembros más viejos de una comunidad- sin embargo, para los más jóvenes es una herramienta útil ya que no tienen que memorizar todo el conocimiento, lo pueden cargar a donde sea, e inclusive se pueden comunicar con otras personas a través de él. El uso constante de esta tecnología podría ser un indicio de que un avance tecnológico como lo es el teléfono celular beneficiará más a la humanidad, en pocas palabras, podría ser más útil a la humanidad que simplemente no tenerlo.

Hacen falta muchos estudios para poder llegar a una conclusión objetiva sobre este tema, sin embargo, este ejemplo sirve para poner en perspectiva sobre cómo las comunidades orales podían llegar a ver la escritura, ya que esta desplazaría en muchos aspectos y situaciones a la oralidad, sobretodo en la forma en que se almacena el conocimiento. Además de que permitió generar nuevas formas de pensamiento, como el conceptual, tal como lo describe Ong (1982):

Todo pensamiento conceptual es hasta cierto punto abstracto. Un término tan "concreto" como "árbol" no se refiere simplemente a un árbol "concreto" único, sino que es una abstracción, tomada, arrancada de la realidad individual y perceptible; alude a un concepto que no es ni este ni aquel árbol, sino que puede aplicarse a cualquier árbol. Cada objeto individual que llamamos "árbol" es de hecho "concreto", simplemente él mismo, no "abstracto" en absoluto, aunque el término que empleamos para el objeto aislado es abstracto en sí mismo. No obstante, si todo pensamiento conceptual es hasta cierto punto abstracto, algunos usos de los conceptos son más abstractos que otros (p. 42).

Por eso el lenguaje oral es tan rico, por eso se podría decir que la escritura y los otros lenguajes que ha creado la humanidad para comunicarse, son una extensión de la oralidad. No es lo mismo hablar o describir un árbol -cualquiera que fuese- de forma coloquial, a describirlo a través de un arte como el surrealismo. Cada forma de expresión tiene sus reglas y maneras de hablar de manera directa o en metáfora, pero se habla, a fin de cuentas.

Es por ello que la escritura como marco de referencia, hace tener a los que participan de ella un campo semántico más amplio, o dicho de otro modo, permite que se agrupen conceptos, ideas relacionadas, en grupos determinados. Como herramientas de construcción, objetos de oficina, los trastes de la cocina, figuras geométricas, etc. Permite apreciar el mundo de manera distinta, a través de los conceptos, abstracciones y la subjetividad. Por otro lado; "Las culturas orales tienden a utilizar los conceptos en marcos de referencia situacionales y operacionales abstractos en el sentido de que se mantienen cerca del mundo humano vital" (Ong, 1982, p. 42). La forma en que agrupan las ideas o conceptos es meramente utilitaria e integrada de acuerdo con lo que rodea a la comunidad oral. Pensando en que estas comunidades eran más cazadoras y agrícolas, todo su mundo se basaba en lo que podían apreciar con sus ojos. Entendían el mundo acorde a lo que su lugar de origen les brindaba.

Las diferencias entre las comunidades orales primarias y las secundarias se hacen cada vez más notorias, conforme se puede apreciar en la historia, que se va incorporando la escritura y la lectura en la vida diaria de las sociedades. La oralidad como forma de comunicación se va

moldeando también conforme los textos van siendo más relevantes y complejos en una cultura. Al respecto de esto Ong (1982) lo explica de la siguiente manera y es que:

Las personas que han interiorizado la escritura no sólo escriben, sino también hablan con la influencia de aquélla, lo cual significa que organizan, en medidas variables, aun su expresión oral según pautas verbales y de pensamiento que no conocerían a menos que supieran escribir. Dado que no obedecen estas normas, los que saben leer han juzgado ingenua la organización oral del pensamiento. (p. 49).

Esto no significa que una cultura oral secundaria, es superior a una cultura oral primaria, solo organizan su mundo de diferente manera. Ambas culturas necesitan de la oralidad para comunicarse, el habla es la conexión entre los pensamientos que puede llegar a tener una persona y los pensamientos que puede tener otra, es una manera de entenderse.

De modo que un dominio escaso de esta habilidad afecta en forma considerable en las posibilidades que puede tener un individuo de desarrollarse en su vida. El habla es el punto de acceso al mundo humano, su dominio no solo requiere de aprenderse en la infancia, es una habilidad que requiere de toda una vida para desarrollarse, enriquecerse y modificarse. Creer que una cultura oral es mejor que otra, sería una creencia equivocada como lo menciona Ong (1982):

Tampoco debemos imaginarnos que el pensamiento que funciona con principios orales es "prelógico" o "ilógico" en un sentido simplista, como por ejemplo que la gente de una cultura oral no comprende las relaciones causales. Sabe muy bien que, si uno empuja con fuerza un objeto móvil, dicha fuerza lo impulsa a moverse. Lo cierto es que no pueden organizar concatenaciones complejas de causas del tipo analítico de las secuencias lineales, las cuales sólo pueden desarrollarse con la ayuda de textos. Las secuencias largas que producen, como las genealogías, no son analíticas sino acumulativas. Sin embargo, las culturas orales pueden crear organizaciones de pensamiento y experiencias asombrosamente complejas, inteligentes y bellas (p. 49).

Por ello es por lo que las culturales orales, ya sean primarias o secundarias, no se diferencian en el punto de ocupar la palabra oral como principal eje de la comunicación. El habla, la palabra, el lenguaje oral o como se quiera decir es algo que acompaña a la especie humana desde que tiene consciencia. La evolución de la oralidad ha dado frutos importantes para toda la especie. No existe ser al menos en este planeta que pueda sobrevivir sin otro, ya sea para andar en manada, para procrear, o colaborar de alguna manera.

En la especie humana se dan procesos similares, la principal diferencia que hay es la comunicación. El lenguaje humano como proceso de comunicación es más complejo que el de

muchas otras especies animales. Esto brinda a la oralidad un carácter único y flexible, capaz de organizar a una comunidad para hacerle frente a las eventualidades que puedan llegar a suceder.

En resumen, Ong (1982) propone que las características de una cultura oral primaria son: Acumulativas, redundantes, tradicionalistas, con relación estrecha hacia el mundo vital humano, de matices agnósticos, empáticas, participantes, homeostáticas y situacionales. Lo que les da una perspectiva del mundo más cercana a su día a día, a la realidad de lo que les rodea. Una cultura oral primaria, es aquella que se fundamenta principalmente en lo que puede ver, experimentar y decir.

Es una cultura práctica, la importancia de las herramientas y de las personas radica en su funcionalidad, que tan buena es para hacer tareas que beneficien a la comunidad. La oralidad como habilidad del ser humano trae consigo la posibilidad de mejorar los canales de comunicación para la supervivencia de la especie humana. Unos de estos canales fue por muchos siglos la capacidad memorística de las culturas orales primarias, si bien hoy en día no se tienen muchos ejemplos para poder brindar una explicación más clara sobre esta característica.

Podemos comparar esta habilidad de las comunidades orales con la capacidad memorística de los actores contemporáneos, específicamente durante la representación teatral. Los actores por mucho que tengan memorizado un texto, en el momento de representar la obra de teatro siempre hay algo nuevo, nunca vez dos veces la misma función. La obra puede ser la misma, pero siempre existe el factor de cambio, sobre todo a través del tiempo.

Teniendo esto en mente, hay dos puntos relacionados con las comunidades orales primarias, el primero es el cambio de los relatos, al igual que nunca se representará la misma función de teatro, los relatos de las comunidades se van transformando. El segundo es la relación mente cuerpo, estos no se pueden disociar, mover el cuerpo mientras se habla es en muchos casos inevitables, como bien lo explica Ong (1982) porque:

La palabra oral, como hemos notado, nunca existe dentro de un contexto simplemente verbal, como sucede con la palabra escrita. Las palabras habladas siempre constituyen modificaciones de una situación existencial, total, que invariablemente envuelve el cuerpo. La actividad corporal, más allá de la simple articulación vocal, no es gratuita ni ideada por medio de la comunicación oral, sino natural e incluso inevitable. En la articulación verbal oral, particularmente en público, la inmovilidad absoluta es en sí misma un gesto poderoso (p. 58).

Un buen manejo de la corporalidad sirve de apoyo para la oralidad, desde el dominio del podio, hasta la preparación para que el mensaje sea entendible, es un sistema que se retroalimenta de forma positiva o negativa. En dicho sistema interviene todo el cuerpo para su correcta ejecución. Es como intentar separar la mente del cuerpo, simplemente no se puede.

Teniendo en cuenta que la oralidad es una habilidad que ha acompañado a la humanidad desde su inicio, sería importante el explicar cómo se lleva a cabo, describir qué órganos intervienen en dicho proceso. Conocer cómo se produce el lenguaje oral en el cuerpo humano es útil, para estudiantes, docentes y las profesiones que se encargan de hacer uso constante de ella.

La funcionalidad de esta información es tanto preventiva, así como para saber elementos que tomar en cuenta a la hora de enseñar una correcta fonación a los estudiantes. Una simple lesión en esta área tan delicada puede derivar en varios problemas del habla, por lo que siempre se recomendará ir al foniatra o al otorrinolaringólogo, si se llega a sentir dolor a la hora de hacer los ejercicios que se describirán en apartados posteriores. Así como siempre hacerlos en compañía de un experto.

Dicho esto, uno de los puntos a tener en consideración –al menos en lo que compete a la fisiología del cuerpo humano– es saber cómo se le llama al conjunto de órganos que posibilitan el habla. El cual lleva por nombre aparato fono articulador⁴, este conjunto de sistemas lleva ese nombre porque posibilitan la fonación de un ser humano. El lenguaje oral no solo es pensar algo y decirlo, o describir un objeto o situación. Involucra al cuerpo y la mente, para ello son necesarios una serie de procesos fisiológicos inconscientes y conscientes.

2.2.1.- FISIOLÓGÍA DEL APARATO FONO ARTICULADOR

Hablar es un proceso orgánico complejo. Para que el proceso de comunicación oral se pueda realizar de forma efectiva y clara, es necesario que varios órganos del cuerpo humano trabajen en conjunto para su ejecución. Estas funciones fisiológicas en su mayoría ocurren de forma inconsciente en la

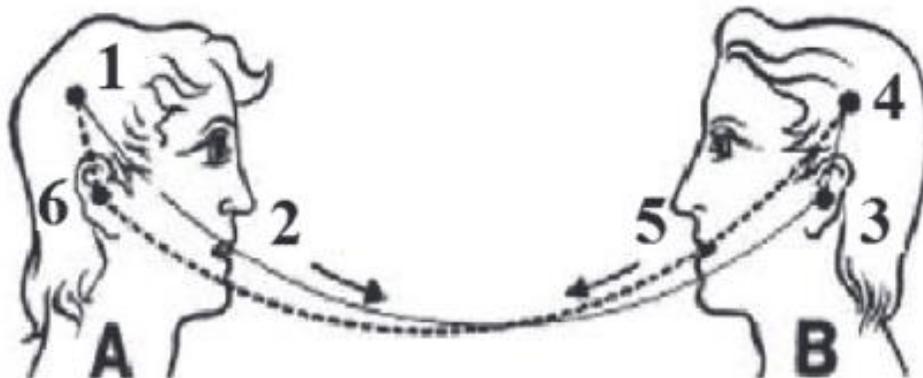
⁴ Está integrado por múltiples órganos que pertenecen a diferentes aparatos o sistemas. Tiene como característica que la función primordial de cada uno de ellos no es producir la articulación ni el sonido, pero que se reúnen y se coordinan para llevar a cabo las funciones denominadas: articulación y fonación. (Monroy y Marín, 2011, p. 236)

persona que está hablando. Sin embargo, para estipular que una persona hace uso del lenguaje oral es fundamental que necesite de:

- Un mensaje o idea que quiera comunicar (lo que ha sido resultado de un análisis y una síntesis que llevan a cabo distintas áreas de la corteza cerebral). Esto constituye el lenguaje en sí mismo.
- Él envió de este mensaje o idea desde el cerebro a zonas anatómicas específicas (orden del cerebro a estructuras del aparato fono-articulador).
- La recepción de esta orden por los órganos que serán los encargados de utilizar un código específico (articulación de un idioma, lengua o dialecto) para comunicar un mensaje. A esta parte articulada del lenguaje se le llama habla.
- La participación de estructuras anatómicas específicas que sonoricen, es decir, agreguen sonido a la articulación (habla) del mensaje o idea (lenguaje) que se quiere comunicar. A esto se le llama voz. (Monroy y Marín, 2011, p. 235)

En este proceso la necesidad de comunicar algo es lo que genera el impulso para que el cerebro envíe la orden de hablar al cuerpo, antes de emitir una palabra en el cerebro deben estar aquellos conceptos que sirvan para estructurar un discurso o un enunciado. Un proceso que parecería tan sencillo en realidad involucra múltiples funciones del cuerpo humano, tan solo en la zona de la cabeza, pasan distintos procesos, solo para captar el mensaje y brindar una respuesta. Tal como se muestra en el circuito de la palabra de la siguiente figura:

Figura 1:

(Diagrama circuito de la palabra por Becerra, 2017, p. 186)

1. En el cerebro del sujeto A se encuentran los hechos de consciencia, que reciben el nombre de conceptos, se hayan asociados con las representaciones o imágenes acústicas⁵. Este es un fenómeno enteramente psíquico.

⁵ (...) la imagen acústica no es propiamente la voz proferida en relación al objeto, sino la representación de éste, creando una imagen del objeto, pero que por sí sola no indica mayor significación si no adviene junto a él un concepto, entonces, el concepto es la idea o significado que

2. Se sigue un proceso fisiológico, en donde el cerebro transmite a los órganos de la fonación un impulso correlativo a la imagen.
3. Luego, se haya un proceso físico que se pone en juego cuando las ondas sonoras se propagan de la boca de A al oído de B.
4. Una vez llegan las ondas sonoras al oído, llega la información al cerebro y se constituye en B el proceso de asociación entre el concepto e imagen acústica, generándose de nuevo el proceso, ahora en B.
5. Si B habla a su vez, este nuevo acto seguirá, a partir de las ondas sonoras emitidas por B.
6. Que serán recepcionadas por el oído de A. Y se continúa cuantas veces sean necesario el circuito (Becerra, 2017, pp. 184-185).

Dicho diagrama representa una parte de un proceso que interviene para el manejo de la oralidad en un individuo cualquiera. El pensamiento es en este caso el detonante de la oralidad, la necesidad de hablar o de comunicar genera el impulso para que el cerebro active la función del lenguaje oral. Este circuito del habla es bastante simple y fácil de entender, pero no lo es todo, faltan procesos por explicar.

Dado que nuestro cerebro es aquel órgano que controla las funciones motoras y psicológicas del cuerpo humano, todo proceso de oralidad de parte de él. La voz no simplemente sale de la boca y ya. Parte de un buen manejo de la oralidad va relacionado con la postura, los hábitos y el estado emocional de una persona. La oralidad al ser aquella forma de expresión que representa el ser del ser humano se va moldeando conforme se va creciendo, ósea las experiencias vividas por una persona moldean la voz.

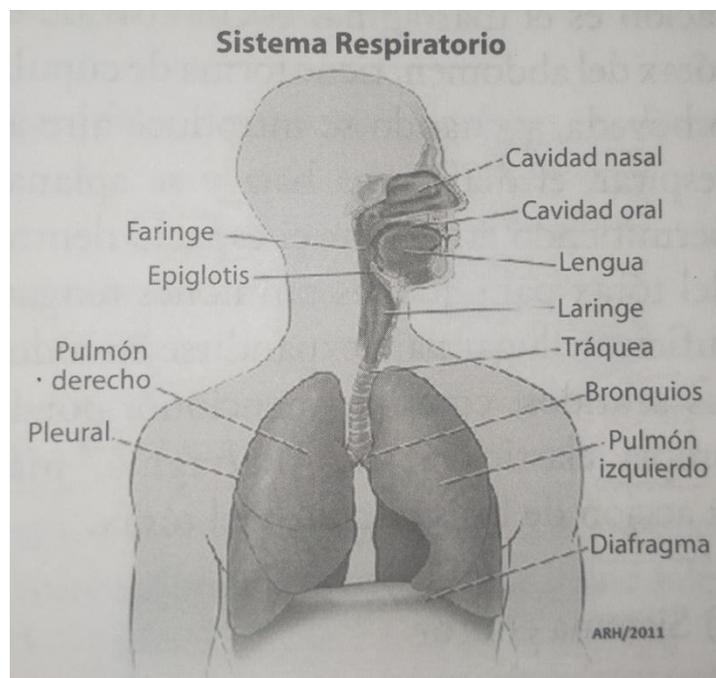
Si bien la formación que tenga una persona repercute directamente en la emisión de su voz, en su dicción y en su forma de expresarse para con los demás. No es lo mismo la forma en que se puede dirigir un abogado frente a un juez, de la que un maestro se puede dirigir para con sus alumnos. El ejemplo ayuda a inferir que es de vital importancia el contexto, así como es de vital importancia que los sistemas que componen el aparato fono-articulador trabajen en conjunto, este sistema está integrado por el siguiente conjunto de sistemas:

1. Sistema respiratorio:

se tiene sobre algo, es decir, es el significado que determina el sentido sobre la imagen representada, esto es, sobre la imagen acústica... (Becerra, 2017, pp. 186).

Es el sistema de soporte vital que sirve para mantener el cuerpo vivo a través de la inhalación y exhalación del aire para el proceso intercambio gaseoso -cambiar el dióxido de carbono por oxígeno-, Monroy y Marín explican que es el sistema: “Encargado principalmente de la intensidad de la voz, ya que al ser el aire la materia prima de la voz, este sistema maneja tanto el aire que entra como el que sale del organismo (...)” (2011, p. 237). Los órganos que componen el sistema respiratorio son; la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, la musculatura respiratoria, el tórax y el diafragma como se puede apreciar en la siguiente imagen.

Figura 2:

(Sistema respiratorio por Monroy y Marín, 2011, p. 237)

Cuando se inhala el aire entra al cuerpo hace que los pulmones se expandan como un globo es en este punto cuando entra en juego el diafragma, un músculo que se encuentra en el abdomen, el cual lo separa del tórax y tiene una función especial en la respiración de todo ser humano. Al momento en que el aire comienza a entrar al cuerpo el diafragma se distiende, se aplana hacia el suelo pélvico lo que permite la expansión de los pulmones. Cuando el aire abandona el cuerpo en la exhalación el diafragma regresa a su estado inicial, como se muestra en las siguientes imágenes:

Figura 3:

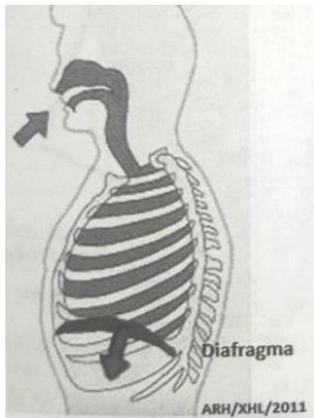
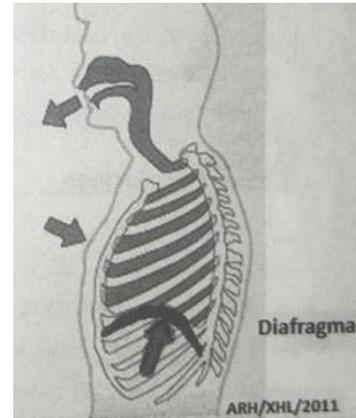

Figura 4:

(Inspiración por Monroy y Marín, 2011, p. 237) (Espiración por Monroy y Marín, 2011, p. 237)

Figura 5:

(Diafragma por Monroy y Marín, 2011, p. 238)

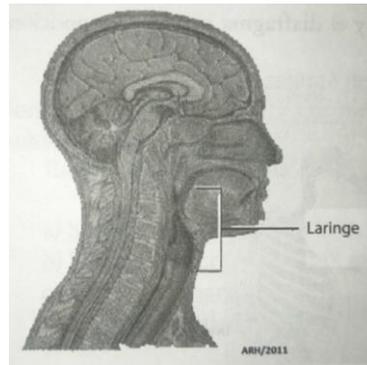
La entrada de aire hace que el diafragma se tense y dístense constantemente, la función de este musculo es apoyar la respiración, permitir la entrada de aire y empujar el aire hacia afuera del cuerpo.

2. Sistema emisor:

Es el sistema encargado de la emisión de la voz, a través de él un ser humano puede producir el sonido para comunicarse con otras personas. Este sistema se encuentra en la laringe “(...) cuya estructura principal está formada por cartílagos, músculos internos y externos, nervios, arterias, y venas; tiene forma tubular y se encuentra situada en la parte delantera del cuello (...)” (Monroy y

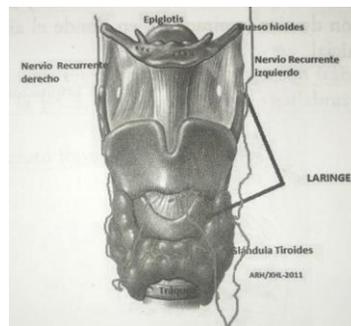
Marín, 2011, p. 238). Entre la cabeza y el pecho, es este órgano en el cual se encuentran las cuerdas vocales. Las siguientes imágenes pueden servir como referencia para tener una idea sobre donde se encuentra y que partes lo componen:

Figura 6

(Vista lateral de la laringe por Monroy y Marín, 2011, p. 238)

Figura 7:

(Vista frontal de la laringe por Monroy y Marín, 2011, p. 238)

Figura 8:

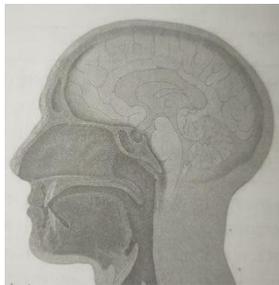
(Cuerdas vocales por Monroy y Marín, 2011, p. 240)

Este órgano es el que posibilita la emisión de la voz, cuando el aire pasa por las cuerdas vocales se produce una vibración, que como se explicara más adelante, en conjunto con la boca lengua y dientes, permite que una persona hable.

3. Sistema resonancial:

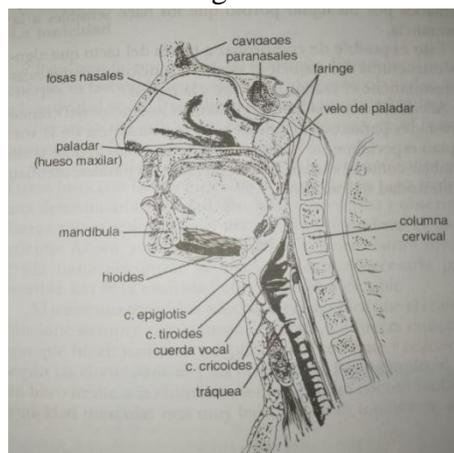
Es el sistema que se encarga de la resonancia para la emisión de la voz. “Su labor consiste en enriquecer el tono o frecuencia fundamental (F_0), lo que logra a través de agregar tonos o frecuencias armónicas...” (Monroy y Marín, 2011, p. 241). Este sistema se puede separar en dos partes indispensables; El primero son las cavidades de resonancia primarias constituidas por la cavidad oral, la faringe, la laringe, la nariz y senos para nasales. El segundo son las cavidades de resonancia secundarias constituidas por tórax, cráneo, abdomen y pelvis, como se muestra en las siguientes imágenes.

Figura 9

(Cavidades de resonancia primaria por Monroy y Marín, 2011, p. 241)

Figura 10:

(Cavidades de resonancia primaria y sistema fono articulador por Muñoz y Hoppe-Lammer, 2016, p. 29)

Figura 11:

Figura 12:

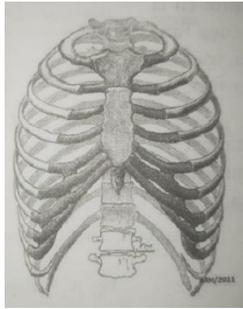
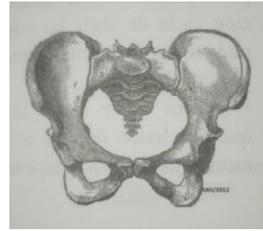

Figura 13:

(Cavidades de resonancia secundaria por Monroy y Marín, 2011, p. 242)

Las cavidades de resonancia sirven como apoyo para la emisión de la voz, imagínese una guitarra, un instrumento que sólo funciona gracias a las cuerdas que al pasar por la caja de resonancia producen el sonido armónico por el cual se caracteriza. Con este ejemplo no quiero comparar el sistema fono articulador con un objeto, sin embargo el ejemplo puede servir para dimensionar la importancia que tienen las cavidades de resonancia, al igual que con un instrumento musical, sirven para amplificar una vibración y convertirla en un sonido.

4. Sistema articulador:

Este sistema es el que se encarga de moldear el aire en su tránsito de salida de él sistema respiratorio, para generar el sonido conocido como voz. Monroy y Marín (2011) especialistas en el uso de la voz, describen la función de este sistema de la siguiente manera:

Está formado por estructuras que funcionan, en términos generales, como “válvulas” que obstaculizan o facilitan el paso de la corriente de aire a su salida de los pulmones, por lo que la articulación, es producto de las barreras que forma el aparato fono-articulador, esto permite la producción de sonidos diferentes y dependiendo de la forma en que el aire es obligado a circular a través del tracto vocal se producen los fonemas que constituyen un idioma, lengua o dialecto. (p. 242)

El flujo de aire es indispensable para la vida y la voz, la función de respirar recae en la nariz sin embargo también se puede respirar a través de la boca, aunque para una respiración cotidiana se recomienda ocupar nada más la nariz para esta función. A continuación, se mostraran imágenes para ejemplificar el flujo de aire:

Figura 14:

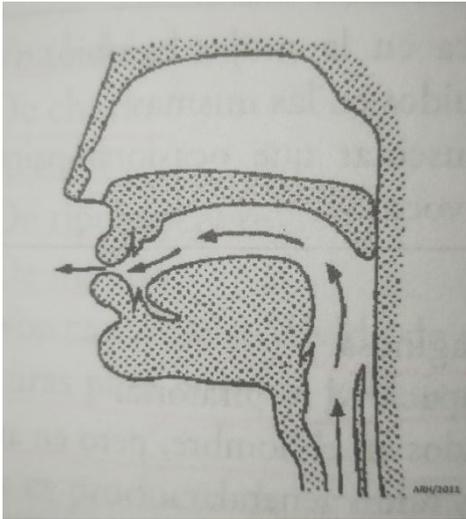
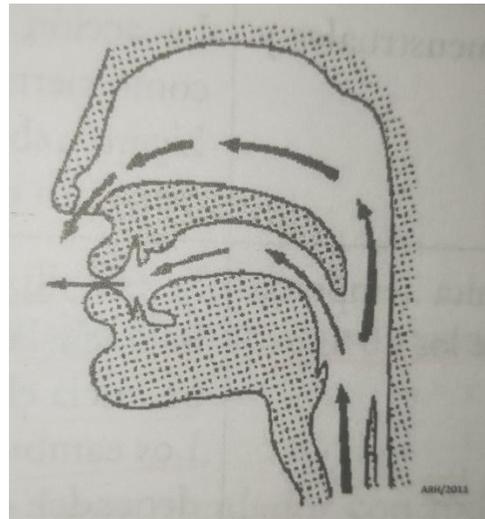

Figura 15:

(Articulación oral y oronasal por Monroy y Marín, 2011, p. 243)

Si bien esta explicación anatómica del aparato fono-articulador es básica, servirá para fomentar el autoconocimiento de este sistema tan importante, que se encarga de mantener al cuerpo humano con vida y posibilita la comunicación entre humanos. Para una explicación más extensa y detallada se recomienda consultar a un médico.

Como podrán apreciar para la articulación de la una palabra intervienen una cantidad de órganos y músculos, si se desea hablar bien hay varios aspectos que se deben tomar en cuenta para la emisión de la voz, entre los que se encuentran: Una respiración natural -relajada si se puede diafragmal-, una postura corporal adecuada -erguido con el cuerpo neutral-, mantener el cuerpo activo -practicar algún deporte o actividad física, no tiene que ser muy demandante, con caminar puede bastar-, cuidado de las cuerdas vocales -no gruñir cuando se sienta alguna flema en la garganta, ni apoyar la voz en la garganta- y apoyar la voz en el diafragma, estas recomendaciones son necesarias si no se quiere forzar la voz, en el siguiente capítulo se explicará qué ejercicios se pueden realizar para entrenar voz.

Con esto en mente se puede afirmar que la oralidad es aquella habilidad, que le brinda a la especie humana la capacidad de comunicarse, a través de las palabras producto del lenguaje. Es una herramienta versátil y de mucha utilidad al permitir que el ser humano pueda interpretar el mundo a través del lenguaje. El lenguaje oral tiene muchos usos, tantos, como “juegos de lenguaje” hay en la sociedad, el “juego de lenguaje” es un concepto creado por Wittgenstein el cual lo define de la siguiente manera:

La expresión “juego de lenguaje” debe poner de relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Uno puede representarse la diversidad de los juegos de lenguaje en los ejemplos siguientes y en otros muchos: dar órdenes y actuar siguiendo órdenes; describir un objeto por su apariencia o por sus medidas; fabricar un objeto de acuerdo con una descripción (dibujo); relatar un suceso; hacer conjeturas sobre el suceso; formular y comprobar una hipótesis; presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas; inventar una historia y leerla; actuar en teatro; cantar una canción; adivinar acertijos; hacer un chiste, contarlo; resolver un problema de aritmética aplicada; traducir de un lenguaje a otro; suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar. Es interesante comparar la multiplicidad de herramientas del lenguaje y de sus modos de empleo, la multiplicidad de géneros de palabras y preposiciones, con lo que los lógicos han dicho sobre la estructura del lenguaje... (Citado por Hadot, 2007, pp. 86 – 87).

Como se puede leer, las actividades y lenguajes descritos en la cita anterior, tienen una base oral, por mucho de que algunos sean escritos, estos requieren que la persona haya aprendido antes la competencia del habla. Para posteriormente ser partícipe de la sociedad y de los demás lenguajes que la humanidad ha creado.

El uso de la oralidad en un mundo tan globalizado como el actual, es de vital importancia, todo el tiempo se habla, en la radio, en la televisión, a través del celular, incluso a través del internet. No existe un momento en el que el ser humano no esté hablando, cuando deja de hablar escucha, hasta cuando escribe hay un diálogo interno oral a través del pensamiento. El proceso de la oralidad no cesa, si acaso cuando no se está haciendo nada. Mientras exista el ser humano, quedará el legado de la primera palabra en este mundo.

2.2.2.- LA CULTURA ORAL EN LAS SOCIEDADES DE ORALIDAD SECUNDARIA

Las sociedades modernas del siglo XXI se podrían clasificar en lo que Ong denomina cultura oral secundaria, por las capacidades tecnológicas y recursos que poseen, México al ser un país contemporáneo forma parte de ellas. Las características tecnológicas que tienen las culturas orales secundarias, permiten que la oralidad se nutra de la misma exposición a la tecnología.

Actualmente, los medios de comunicación permiten hablar a través de la mediación con un aparato electrónico, para que otras personas escuchen un mensaje o una idea que se desea comunicar, en cualquier parte del planeta, siempre que exista una conexión a internet o de radio. Esto trae consigo una diversidad de posibilidades en el uso y manejo de la voz nunca antes vista en la historia

de la humanidad, al menos en cuanto a las posibilidades técnicas para transmitir información de forma masiva.

Saber hablar y saber expresarse en pleno siglo XXI es de vital importancia para tener una comunicación saludable en diferentes contextos, incluyendo la interacción digital por medio de las llamadas redes sociales. Gracias a dicho auge, se ha visto en las últimas décadas como la humanidad ha retomado características de las culturas orales primarias, entre las que destacan; ser acumulativas, redundantes, situacionales y en algunos casos de matices agnósticos.

Si bien, los procesos de comunicación de la actualidad no se limitan al mero uso de la palabra oral, las TIC al fomentar todo tipo de juegos de lenguaje, da como resultado una extensión que posibilita la proliferación de la comunicación hablada. Una competencia que en muchos casos es dominada por actores, el saber colocar la voz dependiendo del espacio o medio que se vaya a ocupar y tener claridad sobre aquello que se va a decir, como se vio en el apartado anterior, es una habilidad que muchas personas que ocupan la voz como herramienta de trabajo no saben hacer. La educación de la oralidad, voz o habla, en los programas educativos no se ve como un elemento necesario para el proceso formativo de una persona, como lo mencionan Monroy y Marín (2011):

La palabra es de una utilidad constante; la empleamos en todos los momentos de la existencia, pero jamás nos ocupamos de aprender a hablar correctamente. Si analizamos los programas escolares, nos sorprendemos al comprobar que en los liceos, colegios, pensionados, instituciones y hasta en las facultades no existe ninguna enseñanza oficial de la voz hablada. (p. 247).

Pensar que la oralidad es un recurso fonético que el ser humano aprende por sí solo, es una falacia, hace falta de un entorno que fomente al infante, al adolescente, al joven y al adulto el uso del habla para comunicarse -entorno familiar, sociedad e instituciones-.

Escolarmente se tiende a reconocer la importancia de la oralidad en el día a día del ser humano. Para aprender el uso efectivo del habla, algunos maestros llegan a recomendar tomar clases de teatro para desarrollarla, sin embargo, cabe mencionar que el teatro por sí solo no da el conocimiento sobre el manejo de la voz.

Para llegar a un buen manejo de la voz, hace falta brindar a los alumnos una preparación sobre el uso y manejo de su aparato fono-articulador -algo que en el arte escénico se conoce como

técnica de voz hablada-, intercalado con un programa académico que fomente el uso de la palabra en clase.

El habla en su uso cotidiano no dista mucho de su uso académico, al menos en términos prácticos, tanto el alumno como el profesionalista hablan de la forma en que aprendieron a hacerlo, acorde sus vivencias. Motivo por el cual cada individuo habla de forma distinta, ya que la voz representa la manera en que un individuo se relaciona con el mundo que le rodea.

Otro factor que tomar en cuenta dentro del desarrollo de la oralidad es la creencia de que el ser humano nace con la capacidad de hablar, solo por ser humano, en definitiva; “Se considera a la palabra como un acto tan natural, una cualidad tan difundida, que toda persona normalmente constituida debiera poseerla” (Monroy y Marín, 2011, p. 247). Al considerar el habla como un acto natural del ser humano, se niega la influencia que puede llegar a tener el entorno social sobre el individuo, determinar la oralidad como una acción que realiza un ser humano, simplemente porque tiene la capacidad de hacerlo, es un argumento que no se cumple en la mayoría de los casos.

Tan solo factores como nacer en una familia que no fomenta el hábito de la lectura desde temprana edad, repercute directamente en el desarrollo de las habilidades LEO en etapas posteriores de la vida. Debido a que la Lectura, la Escritura y la Oralidad están interconectadas, al ser extensiones del lenguaje oral, se aprende hablar por la mediación entre el entorno y la persona, pero en algunos casos no se aprende a comunicar.

Esto se puede deber a situaciones que no permitieron la expresión de un individuo determinado, lo que terminó causando timidez o que la persona no se dé a entender. La creencia de que el ser humano habla porque es humano obstaculiza que se genere una formación académica de apoyo sobre el uso y manejo de la voz, sobre todo en aquellas profesiones en las que se requiere utilizar la voz de forma cotidiana. Debido a ello “(...) la mayoría de gente habla mal, abusa de su órgano vocal y fatiga su voz porque no ha aprendido a servirse de ella” (Monroy y Marín, 2011, p. 247). En consecuencia, no es de extrañarse que existan lesiones en el aparato fonador debido a un mal uso de este. Y no es culpa de quien habla el hecho de no saber cómo hacerlo, ya que nunca se le dijo o se le enseñó a cómo utilizarlo de forma correcta.

Por ello cobra relevancia hablar sobre oralidad y pensar en formas de enseñarla ya que “El estudio del mecanismo vocal, de la respiración, de la emisión, de la colocación de la voz, es una

necesidad absoluta para todas las personas que se vean obligadas a hablar en público” (Monroy y Marín, 2011, p. 248). Es un factor que determina la diferencia entre un buen orador que da a entender su punto de vista de una manera clara, del que no lo hace por una serie de malos hábitos que le impiden articular palabras para darse a entender. La preparación física y mental que tenga un ser humano para llevar a cabo la acción de hablar en público es imprescindible.

En definitiva, la oralidad sigue siendo un recurso básico de comunicación. Si le quitamos a la especie humana la capacidad de hablar no se podrían transmitir ideas y conocimientos como se hace comúnmente, en diálogo con el otro. La oralidad posibilita la existencia de una sociedad, grupo o cultura, en la que los seres humanos se reconocen como tal y realizan actividades -indispensables o no- para la supervivencia de la especie.

Dicha interacción es inseparable de la vida humana, Ong (1982) al reflexionar sobre la importancia de la oralidad en las comunidades humanas menciona al respecto que: “La sociedad humana se formó primero con la ayuda del lenguaje oral; aprendió a leer en una etapa muy posterior de su historia y al principio sólo ciertos grupos podían hacerlo” (p. 3). La palabra oral y escrita ayudó a construir con el pasar de los siglos la vida humana en todos sus ámbitos, hábitos, costumbres, tradiciones, cultura y destrezas.

Es increíble, cómo a pesar de que el lenguaje oral representa una parte indispensable de la vida humana, se tiende a dar por hecho, como si la capacidad del habla fuera una habilidad que solo hace el humano y ya. Como lo menciona el antropólogo Sapir (1921): “Speech is so familiar a feature of daily life that we rarely pause to define it. It seems as natural to man as walking, and only less so than breathing.” (p. 1).⁶ Respecto a esto se puede inferir que hablar y caminar son dos procesos fisiológicos completamente diferentes, sin embargo, ambos solo se pueden aprender en mediación con otro ser humano. Si bien el cerebro y el cuerpo están preparados para llevar a cabo las dos funciones, estas se aprenden de manera distinta.

En lo que compete al aprendizaje del habla, esta requiere que se lleven a cabo varios procesos que involucran la atención de los niños, entre los que se encuentran: desarrollo del oído y la escucha, la imitación de sonidos, el desarrollo de su aparato respiratorio. Así como crear

⁶ El habla es una característica tan familiar de la vida diaria que rara vez nos detenemos a definirla. Al hombre le parece tan natural como caminar y solo menos que respirar. (Traducción propia)

conexiones y representaciones mentales en el cerebro, que después se transformaran en conceptos, grupos de ideas, con los cuales el infante podrá darle sentido al mundo que le rodea y comunicarse con los adultos que le rodean. En consecuencia, esto dará forma al habla tal como se conoce porque: “(...) speech is a non-instinctive, acquired, “cultural” function” (Sapir, 1921, p. 2)⁷. Mientras que para aprender a caminar solo se requiere la mera imitación, ya que es una función principalmente motora.

Tratándose de funciones fisiológicas, el habla es quizás una de las más complejas. El mundo humano se construyó en torno a ella. Es a través del habla, -junto con las demás tecnologías que se han creado como extensión de la oralidad- que se puede divulgar y transmitir, ideas y conocimiento.

El lenguaje oral se desarrolla a través de la socialización con otros seres humanos, así como a través de la mediación entre el ser humano y la tecnología, una característica que determina las condiciones de aprendizaje del habla, en una época contemporánea globalizada.

Las TIC conforman gran parte de los medios de comunicación masiva alrededor del mundo. Esto se debe a los avances tecnológicos, creados e implementados a lo largo del siglo XX, gracias a los cuales se ha visto una evolución constante en el lenguaje humano. Si bien; “Speech is a human activity that varies without assignable limit as we pass from social group to social group (...)” (Sapir, 1921, p. 2)⁸. Las actuales circunstancias en las que se encuentran las sociedades humanas, permite la comunicación entre ciudadanos de todas partes del mundo, lo que posibilita un enriquecimiento del lenguaje nunca antes visto en la historia de la humanidad, si así el usuario de internet lo desea.

Esto fomenta que los grupos o comunidades ya no solo pertenezcan a un espacio físico, sino virtual, en el que se puede debatir de temas específicos, así como informar o desinformar. El lenguaje brinda a la humanidad una capacidad casi ilimitada de construir conceptos, usos de lenguaje, modismos y neologismos, que en muchos casos solo es entendida por la comunidad en la que se creó y se usa dicho constructo.

Motivo por el cual, se cumple la inferencia de que el habla es una habilidad que varía de un grupo social a otro grupo social, solo que gracias a la globalización se magnifica este fenómeno.

⁷ (...) el habla es una función no instintiva, adquirida, “cultural.” (Traducción propia)

⁸ El habla es una actividad humana que varía sin límite asignable a medida que pasamos de grupo social a grupo social (...) (traducción propia).

Debido al internet y a la actividad económica de los países, da como resultado, una sociedad con grupos de personas con rasgos multiculturales. Con formas de expresión propias de otros idiomas y culturas, dicha forma de comunicación es contingente del periodo histórico contemporáneo.

Brindando así una forma de expandir la oralidad, a través de múltiples oyentes en diferentes partes del mundo, por lo que no es extraño que el dominio de la oratoria que tiene cada persona salga a relucir, por medio de dispositivos como; la radio, la televisión, el teléfono, etc. Que han servido para informar y facilitar la comunicación entre personas que no necesariamente forman parte de una misma comunidad.

Esta construcción de redes de comunicación requiere a su vez de la misma asistencia tecnológica, porque se retroalimenta a través de la interacción entre usuarios de internet y redes sociales. Un hecho que le da forma a la comunicación en el siglo XXI, así como a los beneficios y problemas que trae consigo. Se puede encontrar una explicación de esto en el libro *Language: An introduction to the study of speech* (1921), el autor Sapir E, realiza un análisis sobre los elementos que le dan estructura al lenguaje oral humano.

Teorizando que la comunicación humana es una herencia evolutiva y social de las sociedades primitivas, que dan relación y coherencia a los acontecimientos que rodean la vida humana. El habla es completamente dependiente del contexto en el que se desarrolla, por este motivo, existen diferentes idiomas que van variando acorde a la sociedad de la cual surgieron, en un proceso muchas veces situacional dando origen a múltiples palabras con un mismo significado. Sin embargo, también brinda una generalidad sobre la vida humana, ya que muchas palabras tienen sinónimos o parecidos en otros idiomas, tal es el caso de; juego, nieve, agua, viento, por mencionar algunas.

La humanidad, es quizá la única especie animal que se conoce en este planeta que se puede comunicar de forma compleja, parte de esa complejidad se debe a los órganos de la fonación -que tanto se han mencionado en esta investigación- y al desarrollo de las capacidades metacognitivas que ha tenido la humanidad en toda su historia como especie, en definitiva: “Language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions, and desires by means of a system of voluntarily proceeded symbols”⁹ (Sapir, 1921, p. 7). Haciendo referencia a la capacidad

⁹ El lenguaje es un método puramente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos de procedencia voluntaria. (Traducción propia)

que tiene el ser humano de crear significados y plasmarlos en una imagen o en un escrito, como por ejemplo un árbol.

Es muy diferente la imagen mental o el referente que puede tener una persona que vive en la ciudad, con un manejo de la oralidad correspondiente a una cultura oral secundaria, a una que vive en una comunidad rural que viva en un entorno que le haya permitido desarrollar un manejo de la oralidad correspondiente a una cultura oral primaria, esta última inclusive, si le pedimos que piense en un árbol, lo más seguro es que responda: ¿en cuál? Haciendo énfasis en que una de las características de las culturas orales primarias es que son situacionales, de modo que la forma en que agrupan los objetos y seres de su entorno va en la medida de su utilidad.

A 100 años de la publicación del libro de Sapir, es sorprendente cómo muchos de sus postulados siguen vigentes, y describen al igual que lo hace la teoría de Wittgenstein, la forma en que la especie humana interactúa a través del lenguaje. Estas teorías tienen relevancia dentro de los estudios sobre la oralidad, debido a que una de las características de las culturas orales secundarias es que las tecnologías del habla, -como la escritura y la lectura- son una extensión de la misma oralidad, algo que estudiaron a profundidad los académicos de la época.

Principalmente porque es más fácil hacer un análisis de un fenómeno que deja registro en vez de estudiar un fenómeno como la palabra oral que es efímera y solo existe mientras es mencionada. No fue hasta los estudios de A. R. Luria que se pudo hacer una investigación a profundidad de los procesos cognitivos de las culturas orales primarias, principalmente gracias a los avances tecnológicos que tenía disponibles.

Un panorama que al menos en pleno siglo XXI se puede resolver gracias a las TIC, por medio de videos y archivos de audio, que pueden dar a notar de una forma más clara, que características de culturas orales primarias, siguen estando presentes en los procesos de comunicación de la época contemporánea.

La forma en que se habla en el siglo XXI pasó de lo comunitario a lo global, el marco de relaciones existente en el mundo es tan vasto que una persona con acceso a internet, tienen una capacidad casi ilimitada de transmitir sus pensamientos a una comunidad gigantesca en todo el mundo.

El dominio de la oralidad tiene un peso enorme en el desarrollo académico o profesional de una persona, y no solo para participar de los acontecimientos de la vida social. Al estar rodeados por imágenes, videos y audios, se ha comenzado una especie de lucha por la atención de espectadores, que no solamente compete a la industria del entretenimiento. Y es que la vorágine de contenidos que se producen todos los días puede servir como evidencia de la importancia que aún tienen las habilidades LEO en la sociedad. Para generar pensamiento crítico en los alumnos y que estos puedan discernir qué contenidos valen la pena de los que no.

De igual forma se consigue desarrollar una competencia en hacer uso o interpretación de otros lenguajes, creados por el ser humano para que otro ser humano los contemple o se comunique. Desde el lenguaje escrito hasta los lenguajes artísticos, la mayoría –a excepción tal vez del lenguaje programático– son una extensión del lenguaje oral, tomemos como ejemplo el lenguaje de las artes plásticas o el lenguaje de señas en el que al respecto Ong (1982) dice que:

Cierta comunicación no verbal es sumamente rica: la gesticulación, por ejemplo. Sin embargo, en un sentido profundo el lenguaje, sonido articulado, es capital. No sólo la comunicación, sino el pensamiento mismo, se relacionan de un modo enteramente propio con el sonido. Todos hemos oído decir que una imagen equivale a mil palabras. Pero si esta declaración es cierta, ¿por qué tiene que ser un dicho? Porque una imagen equivale a mil palabras sólo en circunstancias especiales, y éstas comúnmente incluyen un contexto de palabras dentro del cual se sitúa aquélla (p. 6).

Si todo en el lenguaje tiene una base oral, esto se podría deber a que en el pasado la humanidad no tenía otra forma de comunicarse, más que a través del cuerpo y sonidos que se han ido complejizando y evolucionando a través del tiempo. En resumen: “La condición oral básica del lenguaje es permanente” (Ong, 1982, p. 7). Debido a que este va estar permeado por la oralidad, en la palabra, el habla y los discursos de los individuos que conforman una sociedad y que se representa de manera más duradera en los escritos que se dejan para la posteridad ya que:

Todos los textos escritos tienen que estar relacionados de alguna manera, directa o indirectamente, con el mundo del sonido, el ambiente natural del lenguaje, para transmitir sus significados. "Leer" un texto quiere decir convertirlo en sonidos, en voz alta o en la imaginación, sílaba por sílaba en la lectura lenta o a grandes rasgos en la rápida, acostumbrada en las culturas altamente tecnológicas. La escritura nunca puede prescindir de la oralidad (Ong, 1982, p. 7).

Por ende, la oralidad es la base sobre la cual se edifica el lenguaje humano, una estructura que ha estado en constante evolución desde su concepción, y sin la cual el ser humano no podría

entender, el mundo, la cultura y la sociedad. O por lo menos participar en ella. Como bien se ha mencionado en esta investigación las habilidades LEO empiezan por la oralidad y terminan por la oralidad.

2.3.- EL TEATRO Y LA ORALIDAD

Teatro, oralidad, lenguaje, parecía que estas tres palabras no tienen relación entre sí, pero la tienen, desde que el ser humano creó la primera palabra, -si no es que mucho tiempo antes, debido a que la especie humana, ha tenido la necesidad de comunicarse con miembros de su misma especie- existe una relación sólida entre estos tres conceptos, y es la capacidad de comunicarse de forma oral o escrita con otros.

Sería arriesgado suponer que la comunicación es solo para organizarse, si esto fuese así, entonces ¿por qué el ser humano creó el arte? La primera destreza artística que dota al hombre de estructura se encuentra en el habla, en los ingeniosos juegos de palabras. Parecería extraño, ya que hacer una inferencia tan tajante, sin tomar en cuenta todas las demás expresiones del ser humano, sería erróneo debido a los vestigios arqueológicos que demuestran, a través de pinturas rupestres, que los antepasados de la civilización humana se comunicaban de diversas formas, más primitivas, pero efectivas a sus posibilidades.

Para llegar a formar las estructuras lingüísticas que dan forma al lenguaje humano, se tuvo que empezar en algún punto. Es aquí donde entra el teatro, o más bien la representación escénica-si es que se puede llamar así- primitiva, entra en juego, conocida principalmente a través de vestigios sobre rituales sociales o religiosos. Lo que incluye desde las representaciones de los cazadores de la tribu para contar la historia de cómo consiguieron comida, hasta los chamanes encargados de darle sentido y cosmogonía a la vida del ser humano primitivo. Dichas representaciones fueron estructurando poco a poco la subjetividad, y la capacidad creativa/creadora de los humanos, no por nada somos una especie curiosa y habida de contar historias, sean reales o ficticias.

Conforme fueron pasando los siglos, la forma de socializar el saber fue cambiando, se fueron creando palabras y con ellas, se fue estructurando una forma de comunicación basada enteramente en la capacidad del habla. Las culturas orales primarias, como inicio de la civilización tal como la conocemos, influyeron en el desarrollo del arte como transmisor de saberes y conocimientos, a través de las historias míticas de tradición oral. Es gracias a esas historias que se fue forjando la

identidad de todas aquellas comunidades que hoy se constituyen como países. Motivo por el cual el arte juega un papel importante, en la consolidación de cualquier sociedad humana.

Las representaciones culturales de tradición oral pueden ser consideradas como origen de lo que en la actualidad se concibe como arte teatral, o como arte escénico, pero no fue sino hasta la época de la Grecia antigua, que se consolidó el teatro tal como se conoce hoy en día. Un género artístico interdisciplinario en el que predomina la comunicación, oral, corporal y en algunos casos escrita, para contar una historia.

Dadas las características del teatro, este arte ha demostrado ser muy versátil, así como ser representativo en varias culturas, el teatro Noh de Japón, hasta el teatro Katakali en la India, pueden ser tomados como ejemplo, por lo que se puede inferir que su existencia se debe a la misma naturaleza humana. Sin embargo, no hay muchos registros históricos sobre cómo se fue constituyendo el teatro en la sociedad primitiva, lo que puede deberse a que el teatro primitivo se caracterizó por formarse a través de "...actos espontáneos que parten de la intuición y arrastran al colectivo a imitar el comportamiento de otros o a personificar la naturaleza" (Colomina, 2022, p. 67). Debido a esto, el teatro es un arte efímero, solo existente en el momento en que es representado y cuando la palabra escapa de la voz de los actores, se pierde para siempre. Por tal motivo muchas obras se perdieron en el tiempo, de las cuales solo se conoce el nombre del autor en algunos casos, pero no el contenido. Es por ello por lo que la palabra escrita, cobra mucha relevancia al posibilitar la preservación de las obras y los nombres de aquellos que participaron en el proceso de montaje.

Por esta razón el teatro es conocido y principalmente representado a través de procesos que se pueden comparar con los de las culturas orales primarias, al ser redundante, entendible y memorizable, o al relatar hechos comunes que vivía una determinada comunidad. La evidencia escrita, fotográfica y de video -como la conocemos hoy en día- llegó muchos años después de la creación de las representaciones teatrales.

Gracias a los procesos de oralidad secundaria, se debe que en pleno siglo XXI todavía queden vestigios o escritos de algunas obras dramáticas de la antigüedad. Lo que también posibilitó la existencia de registros de todo tipo, gracias a la invención de la escritura. Es por ello que quizá el registro escrito analítico más antiguo, que se tiene, sobre la existencia del arte dramático es griego, que se encuentra en la *poética*, escrita por Aristóteles, en la cual se "(...) menciona que surge en el siglo VII a partir de himnos religiosos denominados *διθύραμβος* (*dithýrambos*)" (Ceballos, 2013, p.

13). Los cuales estaban destinados a la veneración de Dionisio, dios del teatro y del vino, dicha celebración era acompañada de diversas expresiones culturales, de las cuales predominaba la representación dramática. Fue así como el teatro empezó a tener un auge bastante importante para la época, ya que se convirtió en un medio de información y de transmisión cultural.

Así como los cuentos y leyendas representaban el deber ser de los hombres y mujeres en las culturas orales primarias, en las obras dramáticas también se puede observar un ideal humano, aunque marcado principalmente por su condición humana y en algunos casos no tan heroicos. De modo que el teatro griego de la antigüedad, a través de la representación, mostraba a sus espectadores un constructo creado con base en sus mitos e historias, para consolidar una identidad cultural.

Cuando hablamos de arte, el imaginario social piensa inmediatamente en una obra de teatro, un espectáculo, tal vez un concierto, la gente por lo regular no se detiene a pensar en las implicaciones y repercusiones que tiene para la cultura. Y es que el desarrollo de las artes, específicamente el teatro, ha estado relacionado con la evolución que ha tenido la sociedad desde sus orígenes.

Ya sea en el plano intelectual, como en el renacimiento, o cultural, como se puede observar en el día a día. Esto se debe a que el arte y siendo aún más específicos “(...) el teatro creó la reunión de los hombres en torno a la posibilidad de construir la conciencia del enigma común de su existencia” (Tavira, 2006, p. 27). Lo que derivó en la creación de diferentes narrativas que explicaban los sucesos que el ser humano observaba en el mundo. Esta concepción ritual/primitiva del teatro nos brinda una idea sobre cómo se fue constituyendo dentro de la sociedad y de la importancia que tenía -y aún tiene- que verse reflejado como parte de una comunidad.

Ya que el arte teatral se ha ocupado para preservar y transmitir tradiciones, costumbres y educación en valores. A pesar de que en la antigüedad y en épocas más cercanas de la historia humana, no se tuviera una concepción educativa como la que se tiene actualmente. El arte escénico ayudaba de alguna manera a brindar educación, porque la expresión teatral es la reproducción de lo que una sociedad o cultura considera importante.

Teniendo esto en cuenta, podríamos definir al teatro, como aquel suceso artístico de encuentro, en el que se reúne la humanidad para verse reflejada en el otro, que interpreta una ficción de la realidad. Dicha ficción tiene que ver con las experiencias vividas por ese individuo o grupo de

individuos que tienen la intención de comunicar y que repercute de alguna manera en el espectador, Luis de Tavira (2006) al respecto menciona que:

En la experiencia artística del teatro, aquello que llamamos verdad y que entendemos como aquello capaz de revelar la esencia oculta de las cosas, no es algo que haya que ir a indagar en inaccesibles lejanías, sino que es algo que nos sale al encuentro en el momento culminante de su vivencia (p. 29).

Por qué el teatro se entrama de situaciones, es un acto de comunicación que sucede entre el espectador y aquello que quiere comunicar el actor, director o dramaturgo, y que resuena en la interpretación de la realidad de cada individuo, es un trabajo introspectivo. Algo que se tiene que buscar dentro del ser, ya que de otra manera solo sería ignorarlo, de ahí que la palabra griega que se usa para nombrarlo venga del griego “*theatron*” que significa lugar para ver, ya que al observar una obra de teatro un individuo se puede ver representado en la acción que está ejecutando el otro. Por ende, el teatro es un fenómeno que puede provocar la autorreflexión en la mente del ser humano.

El espectador acude al teatro y en ese espectáculo que observa encuentra algo que le significa en su ser, que termina por complementarlo, de ahí la razón por la cual sigue estando vigente, porque aquello que llamamos teatro es algo que transcurre en la actualidad de la sociedad, al respecto Luis de Tavira (2006) menciona que:

La experiencia del arte, eso que llamamos vivencia estética, sólo puede ser actual, porque se trata ante todo de una experiencia sensible en la cual aquello que la obra es en tanto arte, es decir en tanto expresión, sólo expresa aquello que puede y quiere expresar (...) (p. 24).

Por esta razón hablar de teatro no solamente es remontarse a los griegos o a cada una de las corrientes que se han desarrollado a lo largo de su historia, debido a que el teatro como suceso artístico sigue estando vigente, porque se nutre de la actualidad, en aquello que está viviendo la sociedad. Desde su concepción el teatro se ha caracterizado por ser aquel arte que reúne a la gente, que permite la expresión, el desahogo a través de la catarsis y sobre todo una destreza del ser humano que posibilitó el desarrollo de los procesos de oralidad primaria y oralidad secundaria.

Aunque no sea un bien económico o material, la creación de obras artísticas, es importante para las sociedades humanas, es a través de ellas que se puede apreciar el avance de una sociedad. En cuanto a la relación teatro, lenguaje y oralidad, existe gracias a las competencias comunicativas

que el ser humano ha moldeado a través de los siglos, la escritura se ve reflejada en la obra dramática, la cual deja un registro de la obra para la posteridad y el análisis artístico o antropológico.

Aunque esta no sea la meta inicial del autor dramático, permite conocer la estructura social de la época histórica en que fue escrita la obra, ejemplo de esto serían las obras de *Esquilo* o de *Sófocles*, autores dramáticos de la Grecia antigua, las obras de *Shakespeare* o en el caso de México, las obras de *Emilio Carballido*. El registro escrito en el teatro es escaso, muchas veces solo queda la obra, algún artículo periodístico o los afiches publicitarios, esto se debe a que principalmente el arte teatral se lleva a cabo a partir de un proceso de oralidad primaria, por esa razón nunca severa dos veces la misma función de teatro.

Aunque todo cambia con la implementación de la tecnología en el arte, ya existen videos y grabaciones que buscan dejar un registro de la puesta en escena para la posteridad, para que los espectadores puedan disfrutar de la obra cuando les plazca, sin embargo, eso no quita el hecho de que el principal medio que tiene el teatro para mostrarse como tal, sea la voz.

Es por esta razón que el arte teatral y la oralidad, están estrechamente relacionados. Ya que el teatro como lenguaje, es efímero al igual que la palabra puramente oral, y sin embargo su creación fue un acontecimiento que modificó el rumbo de la especie humana. Ambas destrezas han ido evolucionando a la par de como se ha ido desarrollando la sociedad, la oralidad ha ido modificando el lenguaje, mientras que el teatro ha sensibilizado y formado nuevos géneros artísticos, que en parte han servido para educar a la humanidad, a través de metáforas y valores, representativos de cada época histórica.

2.4.- PEDAGOGÍA Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN TEATRAL: PEDAGOGÍA TEATRAL

El teatro desde su creación ha tenido un papel fundamental en la educación de los seres humanos, si bien no se trata de un contenido creado con la finalidad de educar, ha contribuido a la transmisión de tradiciones, costumbres y valores. Al igual que en las historias de tradición oral el teatro refleja las acciones que una cultura puede ver como buenas o nocivas, influyendo directamente sobre la percepción de lo establecido y permitido para la sana convivencia de una comunidad, mostrando que: “(...) la literatura cumple un rol denunciante y justiciero, logra que los lectores se sientan identificados con el bien y que rechacen el mal, y las diferentes formas de violencia” (Jiménez y

Nava, 2023, p. 16). Si bien teatro como literatura no es tan sencillo de entender como el cuento, muchas de sus historias sirven para denunciar acciones que no se consideran buenas.

El conflicto en el arte teatral no siempre se divide en los buenos y los malos, sino como tesis y antítesis, o como el hombre contra las fuerzas de la naturaleza, solo por mencionar algunos. Teniendo una postura negativa sobre las injusticias que vivía la sociedad, tómesese por ejemplo: *Edipo rey*, *Electra* y *Antígona de Sófocles*, *Casa de muñecas de Henry Ibsen*, *La Tempestad*, *Ricardo III*, *Otelo* y *Romeo y Julieta de William Shakespeare*, entre muchas otras obras que pueden servir de referente, para saber las ideologías que predominaban, o saber la cosmogonía sobre la que se regían las sociedades humanas en una época determinada. Debido a esto el teatro a lo largo de toda su historia como arte, ha servido como medio de expresión para sus creadores y como una forma de desahogo para sus espectadores.

La calidad educativa del teatro al menos en cuanto a su representación escénica radica en su capacidad reflexiva, y es que cada proceso del desarrollo creativo tiene un significado que se ve reflejado en el montaje – algo que se puede apreciar mejor en la época contemporánea-. Sin embargo, la acción reflexiva por parte del espectador de teatro termina por completar la obra, al verse representado en la acción de otro, o en empatizar con el otro y de esa manera pensar sobre su propia existencia. Sin embargo, con el pasar de los siglos y con el auge de nuevos modelos educativos cabría replantearse ¿de qué manera el teatro se relaciona con la educación en pleno siglo XXI? Integrando a su capacidad educativa una finalidad didáctica, ya sea para la formación de profesionales en el arte teatral, o como complemento en otras áreas del saber humano, ya sea a través de una institución escolar pública o privada. Por otro lado, sería importante tomar en cuenta ¿si puede ser un punto de partida para desarrollar habilidades que le ayuden al alumnado en su trayectoria académica y en su paso por esta vida? Y en determinado caso si el teatro como contenido educativo o como apoyo ¿puede ser ocupado como un eje transversal que complemente la formación educativa del educando? Cuestionamientos relevantes, si se quiere establecer la viabilidad de su implementación en el nivel medio superior de México.

El arte dentro del sistema educativo mexicano ha sido una pieza fundamental dentro de los planes y programas curriculares de la educación pública y privada. Dejando claro que la relación que tiene el teatro con el ámbito educativo es como la menciona Trejo (2019) debido a que:

La educación teatral es parte de lo que se conoce como educación artística, misma que ha estado presente en la retórica educativa de nuestro país, pero ausente - especialmente, en lo que al teatro se refiere- en la mayoría de las aulas (p. 74).

Es una materia principalmente impartida en los niveles de educación básica y media en México, los cuales abordan el teatro como un bloque o tema explicando sus orígenes, algunas de las obras más importantes y en algunos casos haciendo representaciones. Esta materia brinda una recuperación cultural importante, ya que pone a disposición de los alumnos de la escuela pública obras que de otro modo no podrían contemplar, leer o saber de su existencia. El arte es una actividad importante en la vida de todo ser humano, es capaz de hacerlo reconocerse como tal y como parte de una cultura como lo menciona Ros (2004):

El arte, en sus más diversas expresiones, es una actividad eminentemente social, que se hace presente en la vida cotidiana del hombre. Es un aspecto central de su vida que lo ayuda a diferenciarse del resto de los seres vivos ya que él es el único capaz de producirlo y disfrutarlo (p. 1).

De ahí su importancia cultural, un individuo independientemente de la nacionalidad que fuere, es capaz de plasmar sus ideas y su sentir a través del arte, es aquello que nos conecta con otros seres humanos. Sin el arte la vida no tendría ningún sentido, esto se debe a que: “El arte ocupa un lugar destacado para todos, es parte de la experiencia pública, ya que a través de él se manifiesta la propia cultura” (Ros, 2004, p. 1). El arte como saber humano brinda sentido a la vida, en el caso específico del teatro, este sirvió en un principio para dar sentido a la cosmogonía sobre la cual se cimentaba una civilización antigua. En la época contemporánea se considera al arte como un saber humano de incalculable valor, ya que refleja la subjetividad de cada creador a través de una metáfora. Ya que como lo menciona Ros (2004):

Es sabido que el hombre posee distintos niveles de actividad, algunas de ellas están referidas a lo utilitario, otras a lo científico y otras a lo artístico. La actividad utilitaria responde en primera instancia a una necesidad de subsistencia y producción para la subsistencia. La actividad científica apunta a satisfacer una necesidad de conocimiento estricto y riguroso que debe fundamentarse y demostrarse. La actividad artística, múltiple e integradora, tiene distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales, pero quizás la más importante sea la de lograr comunión, producir armonía en la personalidad, dar placer, reflejar la vida y la realidad, reflejar conflictos internos o sociales, estructurar la moral y desarrollar la capacidad creadora, base de todo nuevo descubrimiento científico que ayuda a satisfacer y mejorar la subsistencia. (p. 1)

Por lo que pensar que el arte es una actividad no productiva y sin ningún valor sería atribuir elementos que no tienen nada que ver con el arte, si bien no produce un valor material –en algunos casos- es una actividad eminentemente humana mediante la cual se busca comunicar algo o presentar algo a un oyente. Es una destreza que refleja un nivel de dominio sobre cierto tipo de conocimiento humano, como bien se puede apreciar en la danza, en las artes plásticas, en la música y el teatro, artes de las cuales se derivan múltiples formas nuevas de contar historias o plasmar imágenes que tienen origen en la oralidad ya que responden a un estímulo pensante. Por lo tanto, como lo menciona Ros (2004):

(...) se puede considerar al Arte como un medio específico de conocimiento, ya que nos permite conocer, analizar e interpretar, producciones estéticamente comunicables mediante los diferentes lenguajes simbólicos (corporales, sonoros, visuales, dramáticos, literarios), y es aquí, por lo tanto, donde entran en juego los procesos de enseñanza-aprendizaje (p. 2).

Dando como resultado que los alumnos aprendan a comunicarse e interpretar otros lenguajes metafóricos y no sólo el materno o en dado caso idiomas, lo que también está relacionado con un desarrollo cognitivo, ya que “La naturaleza fenoménica textual y contextual del lenguaje es producto del juego de producción e interpretación del universo, inscrito en las relaciones mutuas que contraen entre sí los hombres, en contextos socioculturales de interacción comunicativa” (Cárdenas, 2000, p. 73). Procesos que implican un nivel de habilidad considerable, ya que todo proceso de comunicación humano es complejo, no es muy sencillo de comprender y el arte al ser una creación subjetiva del ser humano no es tan sencillo de comprender. Los diversos juegos de lenguaje que ha creado la humanidad a lo largo de su historia han servido para transmitir ideas y saberes a las nuevas generaciones, en este caso particular Cárdenas (2000) menciona que:

En función de la vida, el lenguaje es instrumento, medio y producto cultural; a través de él, se configura, conserva y transmite el legado humano. Como código se rige por reglas que condicionan los comportamientos que, dispuestos por el aparato enunciativo y controlados por el conjunto de actitudes y valores, son propios de la interacción y el intercambio comunicativo, atravesado por vivencias, imaginarios, afectos, sentimientos, actitudes, valores e ideologías. En fin, el lenguaje no se reduce a sus manifestaciones verbales; de hecho, el hombre se vale de lenguajes, metalenguajes y paralenguajes para configurar su experiencia en el mundo de la vida. (p. 74).

El arte es por consiguiente una expresión más de toda la experiencia humana, al ser baluarte y transmisora de saberes que tienen que ver con valores, actitudes y acciones, que se van legando a

las nuevas generaciones, representa como habilidad o destreza una forma de conectar a la humanidad. Como juego de lenguaje el arte está más presente en la actualidad que en alguna época anterior de la historia humana, como lo menciona Ros (2004):

Hoy en día, gracias al avance de los elementos multimediales y de comunicación, estamos rodeados de infinidad de mensajes que involucran lo artístico. Algunos de ellos son directos y de fácil lectura, pero existen muchos otros donde subyacen diversos elementos de doble lectura, donde el significado y el significante se encuentran “alejados”, donde subyacen diversos elementos ideológicos complejos que es necesario analizar ya que están adheridos a valores culturales que no siempre coinciden con el tipo de sociedad que queremos. (p. 2)

Razón por la cual brindar una enseñanza artística puede contribuir a desarrollar y fortalecer el pensamiento crítico y metacognitivo, porque se les daría a los alumnos una herramienta más para interpretar el mundo que les rodea. El arte no es una actividad en la que solo se pueda participar observando, si bien no todos podrán llegar a ser los grandes artistas, el simple hecho de saber que se pueden expresar e interpretar otros lenguajes sería beneficioso para la formación educativa de una persona. En este caso particular no me refiero a lo que compete meramente al teatro, si no a todas las artes creadas por la humanidad, reiterando una vez más que forman parte del lenguaje teniendo una raíz oral.

Por otro lado, si hablamos sobre el desarrollo de la expresión oral y corporal particularmente, artes como el teatro y la música, han desarrollado métodos y técnicas para el desarrollo del uso de la palabra, si bien en algunos aspectos tienden a diferenciarse las técnicas, ambas artes requieren que sus exponentes sepan articular, proyectar y regular, su voz, junto con su respiración y una postura corporal adecuada para el trabajo. Esto se debe a su estructura, en el caso del canto se les enseña a los educandos el funcionamiento de su aparato fonador y la respiración adecuada para cantar, poniendo énfasis en la emisión de sonido melódico, mientras que, para el teatro en el uso y manejo de la voz, es más importante que la dicción y las emociones junto con la expresión corporal y oral vayan acorde a la escena.

El arte teatral se representa a través de las acciones, razón por la cual se justifica el hecho de que se le dé más peso a la dicción y a la gama de emociones que puede interpretar un actor. Como medio de comunicación el teatro se amalgama de una serie de recursos específicos para la transmisión de un mensaje, entre los que se encuentran la voz y el cuerpo como medios de expresión, y que posibilitan la comunicación con el espectador, además del texto, la utilería y la escenografía.

El recurso principal del teatro para tener impacto, son los actores que se sirven de su capacidad expresiva para mandar un mensaje al espectador de teatro. Esto lo consiguen los actores a través de técnicas y métodos que pueden ser aprendidos por cualquiera, ya que todos hablamos y nos servimos de la voz para comunicar sentimientos, ideas y conocimiento. En lo educativo el teatro puede ser detonante de múltiples situaciones didácticas, no solo en lo que compete al aprendizaje de la voz como herramienta de trabajo y para la vida, si no que como lo menciona Trejo (2019):

El proceso pedagógico de las clases de teatro, sobre todo aquellas donde se tiene como fin escenificar una obra, puede ser un gran vehículo que aproxime a los alumnos hacia un conocimiento en particular. Para comprender y analizar mejor un texto dramático conviene investigar a profundidad el contexto histórico, político, social, geográfico, así como usos y costumbres del lugar donde se escribió la obra, así como la biografía del autor (p. 81).

Lo que obligaría a los alumnos a integrarse en grupo para resolver las actividades que el docente plantee, con el método que mejor crea conveniente, independientemente de que se aplique aprendizaje por proyectos, resolución de problemas, etc. Lo que daría como resultado un proceso educativo más comunitario que individual, brindando a su vez que los alumnos generen empatía con sus compañeros, así como la ayuda mutua en actividades escolares, rescatando a su vez elementos de la teoría sociocultural de Vygotsky, generando aprendizaje entre pares, a través de la llamada zona de desarrollo próximo la cual Schunk menciona que se define:

(...) como “la distancia entre el nivel actual del desarrollo, determinada mediante la solución independiente de problemas, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por medio de la solución de problemas bajo la guía adulta o en colaboración con pares más capaces” (Vygotsky, 1978, p. 86 en Schunk, 2012, p. 243).

Lo que le brinda al alumno la posibilidad de mejorar su capacidad de aprendizaje y desarrollar habilidades que le permitan trabajar en equipo en múltiples situaciones, junto con la posibilidad de mejorar la capacidad expresiva, porque el teatro se hace en comunidad, a través de la acción busca generar empatía entre los participantes, razón por la que puede ser ocupada como un eje transversal que puede permear a las demás asignaturas vistas en el plan académico.

Reiterando que la educación teatral, forma parte de lo que a grandes rasgos se conoce como educación artística, hay aspectos, sociales y culturales sobre lo que se cree que es la educación artística y sus posibles beneficios, teniendo en cuenta que: “La educación artística no está considerada como otras disciplinas, cuyo objetivo es promover futuras carreras que contribuyan a la

mejora de la calidad de vida física de los ciudadanos” (Bernabe y Cremades, 2017 en Gustems, Et. Al, 2021, p. 101). Cosa que no es del todo cierta, si bien algunas de las artes no se caracterizan por dejar un bien material cuantificable o por resolver problemas, se puede inferir que contribuyen al desarrollo cognitivo de una persona, tomemos por ejemplo las novelas y cuentos, el saber leer podría parecer una habilidad básica que cualquiera sin mucho esfuerzo puede realizar.

Sin embargo, para que el cerebro humano pudiera consolidar la lectura -que es parte de las habilidades LEO- tuvo que pasar por una serie de procesos que fueron re-acondicionando la estructura cerebral, para poder interpretar una palabra como se menciona en el apartado de Lectura, Escritura y Oralidad. Lo que nos lleva a la importancia del cuento y la novela, en el caso del cuento, este puede servir como apoyo para que un niño aprenda a leer, a interpretar y a analizar textos sencillos como introducción a habilidades de lectoescritura, mientras que la novela, que es una lectura más demandante en términos analíticos y de concentración, ayuda a mantener y desarrollar el manejo sobre las habilidades LEO, además de fomentar la imaginación.

El arte ayuda a contemplar la vida, a tener un momento de respiro de toda la vorágine de contenidos que se van creando todos los días, ósea para que una persona pueda disfrutar de un contenido artístico, necesita concentrarse para procesar lo que está viendo y viviendo en tiempo presente. Desde este punto de vista la educación artística influye, talvez no de manera directa en el mundo físico –en cuanto a la resolución de problemas– pero si mejora la calidad de vida de los educandos al presentarles otros lenguajes y formas de ver el mundo. Sin embargo, como menciona Gustems, Et. Al. (2021): “(...) el arte aparece como un recurso educativo para entretener, o una oportunidad de ascenso social para los muy pobres con mucho talento artístico, o una referencia para señalar estatus y cultura en las clases altas” (p. 102). Razón por la cual se tiende a desestimar su implementación en la escuela, sobre todo en la escuela pública, ya que no se encuentra en los intereses educativos actuales de nivel medio superior brindarles a los alumnos una educación estética de calidad.

Hoy en día es más común encontrar colegios y escuelas privadas con mejores clases sobre diversas artes que en la escuela pública, lo que marca una brecha considerable, entre estudiantes de ambos modelos educativos, como lo ejemplifica Trejo (2019) al mencionar que:

La educación teatral ha estado, sobre todo, en el sector privado del sistema educativo, añadiéndole un peldaño más a la enorme brecha que separa las escuelas públicas de

las privadas, de tal forma que quienes logran recibir a temprana edad este tipo de enseñanza se encuentran en una esfera reducida de la sociedad, confiriéndole al arte un estatus de privilegio (p. 74).

La cultura no solo pertenece a las clases sociales altas, ya que esta se origina y es parte de la comunidad, el brindar formación artística a los jóvenes, no es ninguna pérdida de tiempo, al contrario como se menciona en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 artículo 27: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” (en UNESCO 2010, p. 5). Privar a los jóvenes de una educación estética o artística, es privarlos en algún modo de integrarlos a la sociedad, ya que no solo se constituye como una forma de comunicar un mensaje, es gracias al arte que se va constituyendo una cultura y el ser partícipes de ella como espectador o como creador, es lo que va consolidando una comunidad.

En cuanto al desarrollo cognitivo que le proporciona la educación artística al alumnado, es variado, dependiendo del arte que se desee ocupar. Aunque cabe mencionar que existe una concepción en la que se exalta a la educación en artes como principal apoyo para el desarrollo de la inteligencia emocional, haciendo ver que como si esta fuese la única ventaja que proporciona en el ámbito educativo. Una inferencia que no es del todo acertada como lo menciona Gustems, Et. Al. (2021):

(...) el uso de recursos artísticos de todo tipo en la búsqueda del bienestar a través de la corriente de pensamiento *New Age* han provocado una cierta confusión en el uso emocional de las artes, como si se tratase de una única cosa. La profusión de terapias alternativas en busca del bienestar, resiliencia y positividad han difundido muchas de sus técnicas, aunque con el peligro de generalizar, exagerar y confundir cualquier potencial beneficio. En este sentido, además, también proliferaron los discursos vacíos de contenido o con un conocimiento muy limitado sobre la relación evidente entre emoción y arte (p. 103).

Usados principalmente por personas que no son artistas o expertas en el campo que dicen conocer, como en el caso de los llamados gurús o vende humos que tanto han asolado y desinformado en las redes sociales. El pensamiento *New Age*, se ve más como un contenido empaquetado para dar una noción de científicidad, que un contenido meramente científico. Con esto no quiero decir que todo el conocimiento difundido a través de redes sociales sea inútil, solo habría que brindarles a los alumnos, las bases necesarias para que desarrollen pensamiento crítico y sepan discernir, en qué tipo de contenidos creer, debido a su veracidad en vez del sensacionalismo. Ahora

bien, lo que si se le puede atribuir al arte y las emociones, es lo que puede hacer sentir una pieza artística, como menciona Gustems, Et. Al. (2021) Al respecto:

La educación artística innegablemente genera efectos en la educación emocional de las personas, aunque estos vendrán condicionados por el tipo de arte (visual, escénico, sonoro...), por la forma de aplicación (pasiva, activa), y por las consideraciones sociales atribuidas en cada momento (modas, novedad, soporte...) (p. 103).

El arte como educador de las emociones de una sociedad no es algo nuevo, desde su concepción ha sido así, pero es más como una reacción a la contemplación del arte que acto premeditado, si bien en parte hay una planeación del artística respecto a la experiencia que quiere brindar al espectador, como se reciba el mensaje es algo exclusivo de cada persona y va a variar, dependiendo del tipo de arte que se esté observando o haciendo. También dependerá mucho de los medios disponibles con los que cuente el arte o el artista como lo menciona Gustems, Et. Al. (2021):

(...) hemos de tener en cuenta que existen otros contenidos en la experiencia artística, además del emocional: sociales, técnicos específicos de cada arte (sonoros, perceptivos, visuales, manuales, instrumentales), comunicativos, simbólicos, actitudinales, históricos, políticos, del trabajo en equipo, del liderazgo, periodístico, económico, y un largo etc. (p. 103).

Para llegar a concebir un producto artístico hacen falta una serie de procesos que se entremezclan con otras asignaturas -en el caso de la escuela- y con otras disciplinas -en el caso del trabajo artístico profesional-, por lo tanto, el artista, ya sea actor, cantante, escultor, etc. Deberá en muchos casos respaldar su trabajo en fuentes y en investigación, no solo hacer las cosas porque sí. En el terreno educativo esto puede ser beneficioso para los educandos de todos los niveles escolares y en el caso del nivel medio superior, puede ser detonante de la integración de los conocimientos que se les han brindado a los educandos en toda su formación académica, de una forma creativa, permitiéndoles experimentar con su conocimiento y apropiarse él.

El teatro presenta beneficios educativos relacionados directamente con la forma de contar historias, porque la mente, el cuerpo y la voz se juntan para transmitir emociones y mensajes de forma eficiente. El ejemplo más cercano -si no han ido al teatro- son las series y películas, independientemente del idioma en que se vean -inclusive se les invita a hacer el experimento de verlas sin sonido-, podrán observar un uso claro del cuerpo como instrumento de comunicación, desde las acciones, las reacciones y la dicción. Pero no solo eso, ya que como lo menciona Trejo (2019):

La educación teatral también brinda al niño las herramientas que le permiten aprender a confiar en sí mismo y, desde esta sensación de seguridad, relacionarse con los demás. Cobijado por el simulacro que implica el juego, el niño puede liberar paulatinamente su energía, aprender a canalizarla y controlar su agresividad; de lo contrario, el niño puede crecer con inhibiciones que le obstaculicen un desarrollo pleno de sus sentimientos interindividuales (2019, p. 84).

Si bien en la cita anterior se habla de la educación teatral aplicada al nivel escolar básico, no es algo descabellado pensar que se pueda aplicar al nivel medio superior, incluido el nivel superior, ¿cuántas veces ya sea como maestros o alumnos, hemos visto a un compañero que es muy capaz para realizar su trabajo, es brillante en su forma de pensar, pero no sale a relucir porque es muy tímido o no se puede expresar claramente? El no poder hablar se convierte en una desventaja notoria en la sociedad, que influye directamente en la calidad de vida de las personas que integran una comunidad, he aquí la razón de que la investigación y la elaboración del presente manual pedagógico se enfocó en jóvenes y no en niños.

Debido a que se da por hecho que las artes aplicadas a un contexto educativo sólo son válidas en la etapa infantil de una persona, sin embargo, el arte es un fenómeno indisociable del ser humano. Se puede observar esta cualidad hasta cuando nos enamoramos ¿quién no ha escrito un poema, una carta, aprendido a bailar, etc. para impresionar a la persona amada? El punto es que hasta en algo tan pequeño como ese gesto, se puede ver reflejada la creatividad y la capacidad artística que tiene un ser humano, por ende pensar que el arte como contenido educativo pertenece solo a un sector es algo erróneo y segrega a las personas, ya que todo ser humano independientemente de su contexto, puede ser partícipe de su realización, ya sea de forma profesional o como un pasatiempo.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la vida misma, independientemente de que haya infantes participativos, curiosos, sin ser reprimidos en su forma de hablar, cuando crecen, hay algunos que se vuelven adultos que son reprimidos en su forma de hablar, que no son participativos, ni críticos a la hora de verse como sujetos pertenecientes a una sociedad. Si bien este fenómeno puede deberse a múltiples factores, que no deberían tomarse a la ligera, el educativo es uno de ellos. Al respecto de esto Trejo (2019) menciona lo siguiente:

Las técnicas de enseñanza que reprimen a los niños constantemente se oponen a la consolidación de un pensamiento crítico. Cuando un niño desde pequeño aprende que está mal hablar, decir su opinión; que no debe correr, jugar, expresarse, etc., entonces se convierte en un ciudadano sumiso, que siente que no tiene derecho a manifestar su

voz, sus ideas, su poder de decisión... cumple cabalmente lo que se le enseñó desde pequeño: no hablar (p. 83).

Lo que deriva un adulto sumiso ante las injusticias que pueda vivir en su vida, la oralidad es una habilidad básica para establecer una vida, además de crear conexiones con otras personas. Hay aspectos en la educación de las personas que el sistema educativo, ni los maestros pueden controlar, pero si se puede brindar un espacio para que el niño, el joven o el adulto aprenda a expresarse libremente y desarrolle pensamiento crítico o metacognitivo que le será de mucha utilidad en la sociedad del siglo XXI, y en eso puede ayudar la educación teatral en varias de sus facetas, ya sea en educación de la expresividad o el ocupar el montaje como un proceso educativo. Como lo menciona Trejo (2019) es gracias a:

(...) la consolidación del criterio en la personalidad del niño refuerza sus valores morales (valores normativos), generando individuos con un amplio sentido de justicia, pues les interesa que se respeten sus derechos y el de sus semejantes; y evita que crean o asuman ciertos estereotipos sin cuestionarlos antes. (p. 84).

Brindando una educación de calidad no solo con el enfoque de que los educandos memoricen la información, sino formando ciudadanos responsables y activos en la sociedad. La educación artística en este caso ayuda a complementar la formación educativa de una persona, y hacerlo a su vez mejor ser humano. Fue a principios del siglo XX que la educación artística fue empezando a incorporarse en los programas educativos, sin embargo, el teatro a diferencia de la música, las artes plásticas y la danza, tiene una pedagogía que sigue siendo un campo en ciernes al no contar con una definición propia más allá de la que menciona Nassif ya que:

(...) sería la disciplina que se ocupa del estudio de la educación teatral, en toda su diversidad de manifestaciones y en todas las etapas y niveles educativos, porque las diferentes prácticas que cabe agrupar bajo el sintagma tienen en común el adjetivo que las califica: “teatral” (Nassif, 1975 en Vieites, 2017, p. 1525).

Solo tendría una pequeña desventaja y es que: “Falta una teoría general, que sirva por igual a quien ejerce como docente en educación primaria o en un curso superior de teatro (...)” (Vieites, 2017, p. 1523). Bajo esta premisa existen metodologías educativas como las de Konstantine Stanislavski y Grotovski que pueden servir de ejemplo, ya que ayudaron a mejorar y documentar - algo que la mayoría de sus contemporáneos no hacían- la formación educativa de actores y directores de teatro profesionales. Sin embargo, la formación educativa, en cuanto a educación teatral que se les brinda a los educandos de otros niveles educativos, no está clara. Lo cual se podría deber a que

la pedagogía teatral como rama de la pedagogía, lleva relativamente poco tiempo de haber sido creada, como lo menciona García-Huidobro (2018):

La pedagogía teatral surge en Europa como respuesta educativa a la necesidad de renovar metodologías que optimizaran el proceso de aprendizaje, profundamente alterado por la primera y segunda guerra mundial y sus consecuencias en el orden social, cultural, político, religioso, ético y económico desde inicios del siglo pasado hasta hoy. Dicho campo de acción pedagógica se constituye como un aporte metodológico para apoyar el proceso de transición, desde la concepción conductista imperante durante el siglo XX, hacia una visión constructivista de la educación, característica del siglo XXI y su diversidad (p. 18).

Dada esta característica, no es de extrañarse que en algunos países, como es el caso de México, la educación teatral fuera de espacios profesionales se haya rezagado o dejado a un lado por ponerle atención al desarrollo de otras destrezas y habilidades importantes para el desarrollo social y económico de México. Bajo esta concepción la educación teatral no es que un apoyo para recuperar terreno en el desarrollo de las humanidades en materia educativa. De ninguna manera se propone que esta sea una materia milagrosa, que ayude a un mejoramiento significativo de las competencias académicas de los educandos, cuando lo que se pretende es mejorar la capacidad de comunicación oral y corporal, que podría a su vez ayudar a mejorar la expresión escrita, el pensamiento crítico, el razonamiento y la capacidad de organizar ideas, como lo menciona García-Huidobro (2018):

(...) la pedagogía teatral se ha caracterizado por buscar en el teatro y particularmente en el juego dramático, un nuevo recurso de aprendizaje, motivador de la enseñanza, mediador de la capacidad expresiva, contenedor de la diferencia y de la diversidad, instancia de salud afectiva, de desarrollo personal y especial proveedor de la experiencia creativa. El teatro se estructura como el soporte que permite enseñar el territorio de los afectos, volcando su aporte artístico en el campo educacional, para lograr, en conjunto, el objetivo de volver más creativo el proceso de aprendizaje y el universo familiar, docente y estudiantil (p. 21).

Haciendo una educación más humana y que podría ayudar a mejorar la calidad educativa de las escuelas públicas, un cambio que se necesita debido al rezago educativo que México presenta, si bien este problema es multifactorial, un enfoque educativo distinto podría servir de apoyo, para aquellos alumnos que se mantengan inscritos en las escuelas.

La pedagogía teatral aún es un área científica que continúa en desarrollo, uno de los problemas recurrentes durante toda la investigación fue la extensa bibliografía que enriquece el

tema, pero que no da señales claras acerca de cómo organizar o definir un curso de acción homogéneo para la pedagogía teatral, al respecto de esto Vieites (2017) menciona lo siguiente:

(...) en planes de estudio de escuelas y facultades universitarias de diferente signo (educación, teatro, artes escénicas), emerge una materia denominada Pedagogía Teatral o Pedagogía del Teatro, y en diferentes países existe una titulación específica para la formación de profesorado de teatro, y en consecuencia de especialistas en Pedagogía del Teatro. Para quienes habitamos ese mundo, construir una bibliografía pertinente es realmente difícil, pues a poco que avancemos en la lectura de los trabajos publicados relativos a nuestra disciplina observamos que su conceptualización varía de forma considerable, y en no pocos casos se vincula con un ámbito específico de la educación teatral... (p. 1522).

En el caso de México se ve reflejado con un arrasador enfoque de investigaciones hacia la educación básica -en los niveles de preescolar y primaria- pero descuidando los demás niveles educativos a excepción del nivel superior. Si vamos a lo global, el lector se puede encontrar con múltiples métodos para acercarse a la educación teatral, lo curioso es que todos estos métodos funcionan ya que fueron elaborados por pedagogos teatrales, sin embargo, fueron estructurados para la formación de artistas profesionales, no como acercamiento a las artes.

Lo que hace relevante a esta propuesta pedagógica, ya que se buscó realizar una síntesis de ejercicios que puedan ayudar a los educandos a liberar su voz y cuerpo sin lesionarse, los cuales fueron recopilados de distintas fuentes, que se ocupan para formación de voz y cuerpo de actores profesionales, pero se cambió el enfoque, a solo brindar el acercamiento. Razón por la cual pueden ser ocupados en cualquier nivel educativo, no solo en el medio superior, obviamente haciendo las modificaciones pertinentes acorde a la edad de los educandos y el nivel escolar.

El regreso o auge de esta ciencia pedagógica enfocada en la educación teatral, puede deberse a las circunstancias que rodean a México en pleno siglo XXI ya que: “Ningún proceso de enseñanza-aprendizaje, pero menos el artístico, puede mantenerse aislado del contexto del que es producto y reflejo” (Blas-Brunnel y Contreras, 2018, p. 30). Por lo que no es de extrañarse que en una época en que está el auge la comunicación por medios electrónicos, se siga manteniendo la importancia de hablar frente a un público y darse a entender, pero por encima de esa característica está la de estar presentes, en este caso como lo mencionan Blas-Brunnel y Contreras (2018):

Si hay algo que define el hecho teatral, más allá de las diversas formas que ha podido tomar a lo largo de su extensa vida, es su carácter efímero, ligado indisolublemente al aquí y al ahora, y su vinculación con lo colectivo (p. 30).

Por lo que la educación teatral podría ayudar la concentración, un recurso que cada día se ve mermado debido a la cantidad de información que se genera en el internet y en las redes sociales, mantener la atención y enfocarse en una sola cosa resulta esencial, para cualquier trabajo y en la vida en general. Como Blas-Brunnel y Contreras (2018) mencionan recalcando que:

Al igual que el teatro no es sólo espectáculo y la comunicación no es mera transmisión de datos, la actividad pedagógica no debería desvincularse del desarrollo del espíritu crítico de un alumnado que no se resigna a aceptar el papel de mero receptor pasivo (p. 32).

Dadas las condiciones actuales de México y el mundo, más que esperar que los alumnos memoricen los contenidos educativos de forma mecánica, habría que dotar de herramientas que les sirvan para mejorar su calidad de vida, al tomar mejores decisiones, algo que solo se logra con pensamiento crítico, ya que dota de la capacidad de discernir que contenidos o acciones pueden ser más beneficiosas para ellos en un futuro.

CAPÍTULO 3: PROPUESTA PEDAGÓGICA

Para salvar al teatro hay que destruirlo,
es preciso que todos los actores, todas las actrices mueran de peste,
por ellos la atmosfera está viciada,
el arte imposible.
(Eleonora Duse)

Hasta ahora en la investigación se han visto los fundamentos teóricos que respaldan la importancia de una educación en el uso y manejo de la oralidad de un ser humano. Si bien aprender el lenguaje oral no es un proceso sencillo, la fisiología del cuerpo humano está preparada para accionar el habla. El lenguaje oral es una habilidad que se empieza a desarrollar desde el nacimiento, se mejorará en el transcurso de la vida, solo interrumpiéndose en el momento de la muerte.

La educación de la voz cobra relevancia, al no ser una materia ampliamente difundida e implementada, pese a su relevancia en un siglo donde la palabra oral sigue siendo importante, al ser ocupada en mediación con todo tipo de avances tecnológicos. La presente propuesta parte de la premisa de que el uso de la voz es un recurso que hay que saber usar y cuidar, ya que es el medio por el cual un ser humano se integra en la sociedad.

Para los jóvenes inscritos en el nivel medio superior, saber ocupar su voz puede ser importante, ya sea para exponer un tema en el salón de clase o para desenvolverse en la vida. El uso y manejo de la oralidad, es algo que a muy poca gente se le ha enseñado, entre los que se encuentran; actores, algunos oradores y algunos profesores. Esto lleva a que muchas personas no le saquen provecho a su voz, ya sea por timidez o porque les exige mucho a sus órganos fonadores.

Aprender a usar la voz no es común, y en muchos casos pasa a segundo, a plano sin saber que esto puede acarrear problemas para la salud. Las habilidades LEO como cualquier otra destreza humana requieren que se enseñe en un contexto en el que la mediación entre seres humanos, así como la mediación entre la persona y el conocimiento, sea facilitadora de la enseñanza.

Que se desarrolle en ambientes de aprendizaje, como las zonas de desarrollo próximo propuestas por Vygotsky. En la infancia a dicha mediación se le ponía mucho interés por parte de padres de familia e instituciones escolares, a modo de que el infante aprendiera la lengua materna, un periodo en el cual al niño se le incentiva a hablar y se le permite expresarse libremente. Al paso de los años, se le deja de poner atención al desarrollo del lenguaje oral. Conforme el educando va

avanzando en su trayectoria académica, se comienza a priorizar el uso de la escritura y la lectura por encima de la oralidad, dando como resultado que el estudiante adquiera todo tipo de conocimientos, pero en algunos casos, genera que los niños y jóvenes no reconozcan su capacidad de expresión. Lo que ocasiona un bajo nivel de participación en el salón de clases.

Cabría preguntarse en este momento de la propuesta pedagógica: ¿Por qué los jóvenes a pesar de estar inmersos en un sistema educativo, que les brinda conocimientos de todo tipo en lengua materna, ciencias naturales, ciencias sociales y artes no se expresan en las aulas, pese llevar gran parte de su vida siendo parte de un sistema educativo? Lo cual puede deberse tanto a condiciones materiales, sociales, así como costumbres, que determinan el rendimiento académico de jóvenes inscritos en el nivel medio superior, así como a la mediación existente entre alumnos y docentes.

Motivo por el cual, la planeación y la didáctica de las clases debe estar estructurada a fin de fomentar en los jóvenes la expresión de sus ideas y conocimientos con relación a los temas vistos en el salón de clase, tomando en cuenta los saberes previos del alumno. Además de incentivar la lectura y escritura, como un medio que puede enriquecer su conocimiento, ya que las LEO pueden ser vistas como un conjunto de habilidades transferibles que se complementan. Tanto la oralidad se enriquece de la lectura y la escritura, como la lectura y la escritura, complementan y fomentan el desarrollo del pensamiento crítico y enriquecen el discurso, de acuerdo con los conocimientos que el alumno está aprendiendo.

El desarrollo económico y social de México, en parte depende de la educación, su importancia radica en que no se puede progresar de ninguna forma, si no es gracias al conjunto de conocimientos que los estudiantes aprenden y generan ya que: “El desarrollo de los países llegará tan lejos como su educación” (Solana, 2015, p. 11). Si se quiere formar generaciones más competentes, en todo el sentido de la palabra, la educación no puede centrar todos sus esfuerzos en la memorización del conocimiento.

Se tiene que hacer partícipe al estudiante de su proceso educativo, incentivando el gusto por el conocimiento, la investigación, la lectura, y la expresión de sus ideas. El que los jóvenes aprendan a expresarse, es un hecho que puede ser beneficioso para el país, ya que están próximos a formar parte de la fuerza laboral o bien para formarse como profesionistas. Un buen manejo de la oralidad puede ayudarles a transitar por esta etapa de su vida de forma íntegra y sencilla, siendo participantes activos de la sociedad y contribuyendo al progreso de México, con su capital laboral o intelectual.

Es claro que las problemáticas sociales que asolan al país actualmente y que impiden su desarrollo pleno son varias, pero si le restamos importancia al brindar una educación de calidad nunca se podrá mejorar el panorama del país.

Otro factor que tomar en cuenta es el mismo siglo XXI, la época contemporánea se ha caracterizado por el acceso al conocimiento y la información, al estar a un clic de distancia, siempre y cuando se tenga algún dispositivo electrónico con acceso a internet. Los retos que trae esta sociedad, altamente influenciada por los avances tecnológicos, a las nuevas generaciones, radica en la rapidez en la que se modifica el entorno laboral y social, con base en los mismos avances tecnológicos. Al respecto de esto Solana (2015) menciona lo siguiente:

Más allá de la globalización, a lo que caracteriza nuestro tiempo es la rapidez y la complejidad de los cambios. En virtud del procesamiento electrónico de datos y de la intercomunicación personal, hemos entrado, en unos cuantos años, a una nueva época de la historia, atrás quedaron la Revolución Industrial y la de los servicios, para sumergirnos de lleno en la nueva era: la del conocimiento (p. 13).

Por consiguiente, dotar a los alumnos de habilidades que les permitan adaptarse a los cambios que el siglo XXI va a traer, es necesario. La sociedad del conocimiento, sumada al contexto de globalización, da como resultado una sociedad en constante cambio, en la que es necesario estar al día académicamente. Los procesos educativos empresariales lo exigen, para tener una mano de obra más calificada, así como para el mejor aprovechamiento del capital humano de los jóvenes egresados de las preparatorias.

Sin embargo, no todo se determina por el capital que pueden representar los jóvenes egresados de nivel medio superior, cabe resaltar que estar mejor preparados para las exigencias que este siglo le trae a la humanidad, es la mejor opción, para llegar a tener una vida digna. Otro factor que tomar en cuenta, es desarrollar el criterio suficiente para no creer en todo lo que se dice a través de los medios de comunicación masiva.

El desarrollo de la expresión oral/vocal o habla, aunque pueda verse de una forma muy simplista, puede ayudar a los jóvenes a desenvolverse en un entorno en constante cambio, en el cual, en muchos casos deberán convertirse en sus propios jefes. Tomando en cuenta que en pleno año 2023, la educación media superior es parte de la educación obligatoria de México. Habría que brindar todos los conocimientos posibles a los jóvenes, para que tengan éxito, en su próxima incorporación al campo laboral y para su vida adulta.

Es por ello por lo que los procesos de oralidad y literacidad son importantes, ya que dotan a los estudiantes de la capacidad de ordenar, analizar y apropiarse del conocimiento, estructurándolo en un discurso, y brindándole la capacidad al alumnado de establecer procesos de comunicación más efectivos para explicar y exponer, sus conocimientos y dudas a los otros -entendiendo otros, como el conjunto de individuos con los llegue a desenvolver el educando-. Comprendiendo que dichos procesos se fundamentan en las habilidades LEO –Lectura, Escritura y Oralidad– y reconociendo que a su vez dan origen y forma a otros procesos de comunicación dentro y fuera del internet. Como las artes plásticas, la danza, memes, videos, etc.

En ocasiones hay poca o nula participación de los estudiantes dentro de las aulas, es por ello que, buscando formas de incentivar la comunicación y expresión dentro del salón de clase, se pensó en el teatro como detonante de situaciones, que estimulen y alienten al alumnado a ser más participativo en el ámbito académico y personal. Además de proporcionar herramientas de técnica vocal como complemento, para que puedan modular y proyectar su voz acorde al lugar en donde se encuentren y el contexto.

Esto principalmente por medio de la técnica de voz hablada, utilizada por actores. El arte como complemento educativo, ayudaría a mejorar y reestructurar el tejido social mexicano, fomentando espacios para que los jóvenes, se reconozcan como tal, capaces que crear su propia subjetividad y opiniones, además de generar entornos seguros y sanos de convivencia. El teatro específicamente puede ayudar a complementar lo visto en otras materias del mapa curricular de nivel medio superior, sobre todo aquellas que tengan que ver con etimologías, idiomas, literatura e historia, entre otras.

Debido a que el teatro por sí mismo es un arte fundamentalmente interdisciplinar, su creación va acorde a la época histórica que se esté viviendo. Por lo cual puede ser bueno para complementar el análisis sobre algunos temas relacionados con periodos históricos específicos, un ejemplo de esto puede ser: *La mano del coronel Aranda* de Alfonso Reyes. Escrita en el periodo del México revolucionario, pese a ser una farsa muestra una opinión sobre cómo se veía la política en aquellos años.

Desde la lectura de una obra hasta el proceso de montaje, se puede hacer un análisis completo del periodo histórico que se esté abordando. Sin embargo, cabe resaltar que el objetivo de los ejercicios que se presentarán más adelante no es formar artistas, sino ayudar a que los jóvenes

reconozcan sus capacidades expresivas y sepan cómo articular un discurso. Ya sea para un debate o para postularse a un empleo. Cabe aclarar que no es tema de este trabajo definir qué es arte y que no es arte, para evitar caer en discusiones sobre la naturaleza de este, simplemente no se negará que cualquier persona puede expresarse a través de esta rama del saber humano.

El arte como creación cultural de un pueblo, sirve para el reconocimiento, preservación y evolución de las costumbres, tradiciones y saberes, que contienen la identidad de la sociedad, presente en diferentes épocas, es el testimonio y legado de aquellos que decidieron plasmar sus ideas y opiniones, determinadas por el momento histórico que vivieron.

Motivo por el cual su análisis como contenido educativo puede ser enriquecedor para los jóvenes inscritos en el nivel medio superior. Reconocer su cultura y saber que se pueden expresar también a través de ella puede servir de incentivo para algunos futuros jóvenes artistas. Cabe mencionar que el arte precede a movimientos intelectuales que pueden servir como auge de nuevos descubrimientos y procesos de pensamiento.

3.2.- MANUAL DE EJERCICIOS

Se optó por escoger la población de nivel medio superior al encontrarse en una etapa educativa importante, en la cual buscar una forma de comunicación asertiva para con la sociedad y ellos mismos, sea la base de una mejor calidad de vida. Además, recordemos que el uso del cuerpo y la voz, se tienden a obviar en el proceso de comunicación, debido a esto la forma en que se expresan los jóvenes no es la más orgánica o adecuada para su aparato fonador. Si bien para aprender el lenguaje materno hacen falta un par de años, la forma en que un ser humano se expresa es el resultado de sus vivencias, tanto positivas como negativas.

La mayoría de las investigaciones sobre la educación teatral y sus beneficios, solo se enfocan en la educación básica, olvidando que también la población de nivel medio superior tiene necesidades educativas relacionadas con el aprendizaje de las habilidades LEO, acorde al nivel educativo en el que se encuentran los jóvenes y las exigencias que el mundo les deparará en etapas posteriores de la vida.

El contexto educativo mexicano se podría nutrir de la incorporación del arte en el día a día de los estudiantes, al darles la opción de expresarse en diversos usos o juegos de lenguaje y no solamente centrarse en uno solo. Tal es el caso del teatro que como arte humaniza y genera empatía

al ponerse en los zapatos de otro, puede ayudar a reconstruir el tejido social desde las escuelas, al permitir una visión del mundo más comunitaria/social, en vez de la visión individual que ha permeado en la sociedad en las últimas décadas.

Educar de forma íntegra a una persona no solo es buscar la memorización de datos o solamente enseñar ciencias duras o naturales, se trata de un proceso constante de aprendizaje en el que las instituciones educativas juegan un papel importante. Para la pedagogía un tema como el tratado en esta propuesta es relevante al posibilitar que el alumnado pueda hacer conexiones más claras entre los conocimientos vistos en las diferentes materias pertenecientes al curriculum de nivel medio superior.

También rescatando la cualidad de que los ejercicios vistos en esta propuesta deben ser instrumentalizados y organizados de tal forma para que puedan ser de utilidad, o dicho de otro modo crear una metodología para su implementación en otros niveles educativos además del medio superior, en los que su principal finalidad no será la formación de artistas profesionales si no brindar un acercamiento a las artes, así como ayudar al autoconocimiento del aparato fono articulador del que nos servimos todos los seres humanos para poder comunicarnos, y mejorar la forma en que los educandos se relacionan con sus pares, maestros, familia y sociedad en general.

Los ejercicios están fundamentalmente enfocados en lo práctico, encaminados a estimular la conciencia vocal y corporal, así como el potencial expresivo del participante, mediante la adquisición de técnicas que le permitan explorar los factores que den lugar al análisis del movimiento corporal comunicativo. Para desarrollar competencias expresivas, desde fuentes como Antonio Ocampo Guzmán (2016), Fidel Monroy y Alejandra Marín Aguilar (2011) y, Ana María Muñoz y Christine Hoppe-Lammer (2016).

La implementación de los ejercicios en el aula deberá comenzar al inicio de un ciclo escolar y mantenerse a lo largo del mismo, la distribución de sesiones se deja a criterio del profesor recomendando un mínimo de dos sesiones por semana por cada ejercicio, ya sea para iniciar o finalizar una clase. Se tomó la libertad de dividir las sesiones en pequeños bloques de ejercicios, con la finalidad de que puedan ser implementados en cualquier materia a modo de complemento de lo que el docente o maestro esté impartiendo. Razón por la cual en cada ejercicio vendrá también la palabra sesión, indicando que bien se puede realizar ese único ejercicio o complementarse con otros ejercicios del manual, dependiendo de cuánto tiempo se tenga disponible. Lo que le brinda al

maestro la libertad de decisión en la planeación de la clase. De igual modo en la descripción de cada ejercicio se pondrá una sugerencia acerca de cuantas sesiones se recomienda implementar cada ejercicio.

También se recomienda llevar en todo momento una bitácora o un registro escrito de las sensaciones que los ejercicios despiertan en el cuerpo, las cuales son parte del autoconocimiento que además de permitirá los educandos hacer suyos los ejercicios.

Todo proceso educativo requiere de reglas que en este caso ayudaran a evitar lesiones en el aparato fono articulador las cuales son las siguientes:

1. Para la ejecución de algunos ejercicios se deberá ocupar ropa cómoda o deportiva.
2. Se deberán de dar las indicaciones de los ejercicios de una manera entendible para evitar lesiones.
3. Se deberá hacer la indicación sobre si se llega a sentir cualquier malestar en la garganta, el alumno deberá parar inmediatamente el ejercicio.
4. Si el malestar persiste consulte a un médico.

3.2.1.- LIBERACIÓN: RELAJACIÓN DEL CUERPO EN ACCIÓN.

La tensión no se puede evitar en la vida, está presente cuando ejercitamos el cuerpo, al caminar, en el trabajo, incluso durante un descanso hay una parte del cuerpo que está tensionada. La relajación en este caso sirve para encontrar un equilibrio en la tensión que se ejerce sobre el cuerpo, a la hora de comunicarse con otra persona, e inclusive para calmar los nervios si se planea hablar frente a un público ya sea masivo o reducido.

Sesión/ejercicio 1¹⁰:

(Tiempo libre/ Colectivo/ Única sesión)

Nota: Ejercicio opcional, realizar si el maestro tiene o no tiene conocimientos de anatomía acerca de la composición del aparato fono articulador, se procederá a brindar una explicación práctica básica, acerca de cada parte que integra el aparato que permite la fonación del ser humano. Deberá ser práctica para mantener la atención de los niños o jóvenes y que estos puedan identificar la importancia que tiene cada órgano en la emisión del habla, así como explicar que no hay una sola

¹⁰ Ejercicio con base en la información del texto Voz para la escena Entrenamiento y conceptos fundamentales (Monroy y Marín, 2011, pp. 236-244)

forma correcta de respirar, sin embargo, se hará hincapié en realizar la respiración a través del diafragma.

Ejemplo:

Los alumnos deberán estar parados en círculo o en sus respectivos lugares, se procederá a explicar la forma correcta de pararse, la cual es erguido, con la pelvis neutral, las rodillas ligeramente flexionadas y los pies a la altura de los isquiones, apretando ligeramente el abdomen. El maestro deberá ejemplificar esto y supervisar que los alumnos tengan una postura adecuada, ya que esta puede ayudar a prevenir lesiones. Después se procederá a brindar una explicación breve y sencilla de los diferentes aparatos que intervienen en la emisión de la voz

Sistema fonoarticulador:

Conformado por nariz, boca, laringe, faringe, pulmones diafragma y cuerdas vocales. El sistema respiratorio es crucial para oxigenar la sangre, pero no es su única función, el proceso de inhalar y exhalar, ayuda a la articulación de la voz, cuando el aire ingresa al cuerpo se inflan los pulmones. En este punto es necesario un músculo que se encuentra en el estómago llamado diafragma, su función principal es ejercer fuerza para permitir la salida de aire del cuerpo al exhalar. La voz se origina del roce del aire saliendo del cuerpo con las cuerdas vocales, la posición de la lengua, dientes y labios.

Una vez presentada esta breve introducción, se deberá proceder a explicar cuál es la forma correcta de respirar, con la postura que se describió previamente, se les pedirá a los alumnos que pongan una mano sobre el estómago y la otra sobre el pecho, con la finalidad de que a la hora de respirar, hagan conciencia sobre qué parte del cuerpo se infla de aire cuando inhalan. Si el acento de la respiración se encuentra en el pecho, se les explicará que esa respiración no es la correcta para los ejercicios que se verán más adelante, porque no están ocupando toda la capacidad que tienen los pulmones. La forma correcta de respirar es inflando el estómago, para ocupar toda la capacidad de retención de aire que tienen los pulmones. A este tipo de respiración le llamaremos respiración diafragmal o respiración profunda, la cual ayudará a relajar el cuerpo a la hora de proyectar la voz.

La finalidad de esta sesión es meramente introductoria, para; 1.- Que los jóvenes conozcan los procesos que se llevan a cabo durante la respiración para la emisión del habla; y 2.-Para que tengan conciencia de cómo pararse y cómo respirar correctamente, la cual deberá ser ocupada en

todos los ejercicios y en la vida cotidiana. 3.- Que el maestro también tenga conciencia de cómo funciona y porque órganos está compuesto el aparato fono articulador.

Sesión/ejercicio 2¹¹:

(Tiempo libre/ Individual o colectivo/ rango de edad: a partir de los 10 años)

Ya sea de pie o acostado, cierre los ojos, respire y haga consciente el cuerpo, si está acostado, registre en su cerebro cómo se siente el contacto de su cuerpo con el suelo y la ropa que lleva puesta. Si está parado, enfoque su atención en las sensaciones que produce la ropa en contacto con su cuerpo, cómo se siente el viento si es que hay. Acto seguido haga un recorrido mental por todo su cuerpo empezando por los pies y culminando en la cabeza, tómese su tiempo para pasar por cada parte del cuerpo e identifique en qué puntos de su cuerpo se localiza tensión y con la misma respiración relaje cada parte del cuerpo. Al finalizar, se deberá incorporar poco a poco, empiece a realizar movimientos lentos, cuando se sienta preparado, abra los ojos y registre las sensaciones de su cuerpo antes y después del ejercicio, esto le puede ayudar a localizar que partes de su cuerpo está tensionado en su día a día.

Se recomienda este ejercicio al empezar o al finalizar una clase, al ser un ejercicio sin límite de tiempo se puede disponer del que se requiera para la actividad teniendo en cuenta un mínimo de 5 minutos libres para hacerlo y se deberá guiar a los alumnos en todo momento, poniendo atención en que no se duerman. Al respecto de este ejercicio Monroy y Marín (2011) mencionan lo siguiente:

La intención es que después del reconocimiento interior de cada parte del cuerpo, y antes de continuar el ascenso a la siguiente, “suelte” la parte reconocida. Logrado esto, con todas y cada una de las partes de su cuerpo, tome nueva mente conciencia del mismo y emprenda otra vez el recorrido mental... (p. 23).

En esta variable del ejercicio, el recorrido mental por el cuerpo solo se realizará una vez por sesión, se recomienda de 1 a 2 sesiones por semana en el transcurso de un semestre o en todo el ciclo escolar completo. Para cumplir con el objetivo de generar la propiocepción del cuerpo relajado. Esto ayudará a los alumnos a identificar de una forma más fácil la tensión en su cuerpo cuando estén exponiendo en clase o hablando en público, lo que les proporcionara una forma de regalarse estando activos. Para la emisión de voz es necesaria la relajación del cuerpo, en acción.

¹¹ Recuperado de Monroy y Marín (2011, pp. 22-23) variación del ejercicio

Sesión/ejercicio 3¹²:

(Tiempo: de 5 a 12 minutos/ Realizar en colectivo/ Rango de edad: a partir de los 10 años)

De ser posible pídale a los alumnos que se organicen en un círculo, con la finalidad de que se puedan ver entre todos. Con una pelota de estambre o Haki, se les dará la indicación de pasarla a sus demás compañeros al ritmo de una respiración, relaja o tranquila, si alguna vez jugó el juego de la papa caliente tómelo como ejemplo, ya que el procedimiento es muy similar. La pelota empieza en un punto A y tiene que acabar en donde se inició, el reto consiste en que la pelota deberá ser aventada o traspasada, al ritmo de la respiración, a los compañeros que se tengan a un lado, sin que se caiga la pelota, sin que se caiga el ritmo de la respiración y regulando la tensión del cuerpo, o se deberá comenzar desde el principio. Se puede apoyar de un muelleo en las piernas.

Una variable de este ejercicio consiste en que los alumnos reunidos en un círculo, en vez de pasar la pelota de estambre al compañero de a lado, se podrá pasar a la persona que se dese a partir del segundo compañero contiguo al que tengan a lado. Las indicaciones son aventar o traspasar la pelota al ritmo de la respiración, sin que se caiga la pelota, sin que se caiga el ritmo de la respiración y regulando la tensión del cuerpo, de lo contrario se empezará de nuevo.

Registre mental o de manera exacta las sensaciones que les provocó el ejercicio, en que puntos del cuerpo se presentó algún bloqueo o tensión. Este ejercicio sirve para ir registrando en el cuerpo como una simple modificación en la tensión puede cerrar parcial o completamente el flujo de aire dificultando la emisión de la voz. Ayuda a desarrollar funciones motoras relacionadas con la propiocepción, al requerir de la atención y mantener el cuerpo activo en todo momento durante el ejercicio. Además de reconocer que para emitir la voz se requiere de una cantidad de energía específica, si se aumenta en intensidad o se disminuye el mensaje no llega a donde se pretende o se pierde. Para emitir la voz se requiere de control sobre los órganos fonadores, para no forzarlos. Se recomienda realizar este ejercicio al menos una vez por semana o una vez cada dos semanas durante el semestre o ciclo escolar. Se puede intercalar con otros ejercicios.

Sesión/ejercicio 4¹³:

¹² Ejercicio recuperado de un taller de expresión corporal y vocal impartido por Erick Israel Consuelo

¹³ Ejercicio recuperado de un taller de expresión corporal y vocal impartido por Julio Cesar Ortiz Huesca

(Tiempo: 5 minutos/ Individual o colectivo/ A partir de los 12 años)

Opcional: Los alumnos deberán formar un círculo o estar en sus lugares parados, frotarán sus manos por unos segundos y procederán a realizarse un auto masaje en el cuerpo donde ellos decidan, empezando por las piernas y concluyendo en los brazos. La imagen mental que deberán mantener es separar el músculo del hueso, sin lastimar. Sobre todo, se deberá pasar por piernas y brazos. Caderas, abdomen y las demás partes del cuerpo son opcionales. Posteriormente se procederá a un zarandeo del cuerpo, ligero, sin emitir sonido. Se recomienda hacer este ejercicio al iniciar una clase, ayudará a destensar el cuerpo, a liberar energía y que el cuerpo esté activo. Este ejercicio puede ser incluido las veces que el docente lo crea conveniente.

Sesión/ejercicio 5¹⁴:

(Tiempo: 20 minutos/ Individual o colectivo/ Edad: a partir de los 10 años/ Material de apoyo: Música instrumental de cualquier tipo/ Ejercicio avanzado)

Recomendaciones: Usar ropa cómoda o de ejercicio y un espacio recogido, sin obstáculos.

Antes de comenzar con el ejercicio los alumnos deberán acomodar sus cosas de forma ordenada en un rincón del espacio o salón de clase y quitar cualquier obstáculo que les pueda provocar alguna lesión. Celulares, relojes, pulseras o cualquier objeto ajeno a la ropa deberá quedarse en el lugar donde acomodaron sus cosas, para evitar lesiones.

El maestro servirá de guía y evitará que algunos de los alumnos se duerman durante el ejercicio. Escoja un espacio y recuéstese boca arriba cómodamente, cierre los ojos y escuche la música instrumental, suavemente y conforme lo vaya sintiendo, muévase con libertad en el suelo, conforme vaya pasando el tiempo, deberá construir una imagen acorde a lo que la música le hace sentir. En todo momento perciba las sensaciones que le genera la música, al concluir vaya incorporándose lentamente. Si así lo requiere escriba las sensaciones. Nota: La duración del ejercicio puede variar de una a dos canciones dependiendo la que se ponga, el tiempo estimado de 20 minutos es contando el acomodo del espacio, en caso de no requerir acomodar el espacio puede ocupar cualquiera de las actividades anteriores como calentamiento, si así lo requiere pregúnteles a los alumnos si quieren compartir su experiencia durante el ejercicio con sus compañeros.

¹⁴Recuperado de Monroy y Marín (2011, p. 24) variación del ejercicio

Este ejercicio funciona tanto para relajar el cuerpo como para generar la percepción del cuerpo en el espacio y para descubrir el potencial expresivo del cuerpo, se recomienda hacer este ejercicio una vez por semana, se puede alternar con otros ejercicios.

Sesión/ejercicio 6¹⁵:

(Tiempo: 20 minutos/ Individual o colectivo/ Edad: a partir de los 12 años/ Material de apoyo: Música instrumental/ ejercicio avanzado)

Recomendación: Se deberá acomodar el espacio antes de empezar, así como ocupar ropa cómoda o deportiva sin accesorios.

Este ejercicio es una variable del anterior. Los alumnos deberán caminar por el espacio durante unos minutos, el maestro dará la indicación de cuándo empieza y cuando termina ese andar con una palmada. El caminar deberá ser consciente, registrando en todo momento lo que les hace sentir y estando presentes, haciendo un ritmo grupal –ósea que se coordinen los pasos de todo el grupo-. Cuando el maestro lo decida, los alumnos dejarán de caminar y se les dará la indicación de poner atención a la música. Con base en lo que les hace sentir la canción se deberán mover como quieran, cuando se concluya el ejercicio deberán formar una escultura individual con su cuerpo, acorde a las sensaciones que les proporcionó la música.

Otra variable del ejercicio es que los alumnos continúen desplazándose por el espacio en todo momento, también se deberá poner énfasis en establecer un ritmo grupal, cuando empiece a sonar la música deberán experimentar con los diferentes movimientos y niveles que les permite su cuerpo, sin dejar de desplazarse por el espacio. –En este caso los niveles que permite el cuerpo son dependiendo de la distancia a la que se encuentra la pelvis del suelo, los cuales son tres; Nivel bajo: Cuando la pelvis está más cerca del suelo, como cuando se está gateando o sentado sobre el suelo. Nivel medio: es la altura a la que se encuentra la pelvis al caminar. Nivel alto: cuando se da un brinco o se salta.- El ejercicio concluirá con la realización de una escultura corporal individual, en todo momento hagan conscientes las sensaciones que les transmite el ejercicio, si es necesario escribanlas en un cuaderno.

¹⁵Recuperado de Muñoz y Hoppe-Lammer (2016, pp. 44-45) variación del ejercicio.

Nota: Si no logran establecer el ritmo grupal, no podrán pasar a la parte musical, los alumnos pueden caminar en todas direcciones, pero no en círculos.

Este ejercicio ayuda al desarrollo de la escucha activa, al requerir de todo el grupo para realizarlo ayuda a establecer un vínculo con el otro, reconociendo su importancia, favoreciendo el trabajo en equipo, ayuda a reconocer las capacidades expresivas que tiene el cuerpo, así como la propiocepción que es la conciencia del cuerpo en el espacio y ayuda al reconocimiento de la tensión que se puede ejercer sobre el cuerpo al ejecutar ciertos, así como identificar como destensar el cuerpo en acción. Se recomienda realizar este ejercicio una vez por semana, se puede alternar con otros.

Sesión/ejercicio 7¹⁶:

(Tiempo: 10 minutos/ Individual/ Edad: a partir de los 12 años/ Sesión única)

Ejercicio de autoconocimiento.

Los alumnos deberán formar un círculo o bien estar parados en sus lugares, el maestro funcionará como guía. Este ejercicio servirá para conocer las capacidades pulmonares que tiene una persona, en todo momento deberá estar consciente del movimiento que genera su cuerpo al respirar. El procedimiento será sencillo:

1. La mano izquierda en la clavícula derecha.
2. la mano derecha en la clavícula izquierda.
3. la mano izquierda en la axila derecha.
4. la mano derecha en la axila izquierda.
5. Ambas manos sobre la zona abdominal (una a la altura del pubis y la otra debajo de las costillas)
6. ambas manos a cada lado de la espalda bajo de las costillas. (Muñoz y Hoppe-Lammer. 2016, p. 48)

Durante todo este proceso será necesario que haga conciencia de cómo se siente realizando el ejercicio, recuerde que deberá utilizar la respiración profunda. Una vez concluido el ejercicio si así lo requiere, anote las sensaciones que le proporcionó el ejercicio en una libreta. Se recomienda realizar este ejercicio una vez solo para reconocimiento de las capacidades pulmonares que tiene cada persona.

¹⁶ Recuperado de Muñoz y Hoppe-Lammer (2016, p. 48) variación

Sesión/ejercicio 8¹⁷:

(Tiempo: 5 minutos/ Individual/ Edad: a partir de los 10 años)

En este ejercicio el maestro deberá fungir de guía y ejemplificar los movimientos, en este caso no importa si se está parado o acostado, sin embargo, el alumno deberá estar en una posición que le permita ver la ejecución del ejercicio.

Se procederá a darse un auto masaje en la cara, con la finalidad de relajar los músculos que intervienen en el proceso de fonación.

- Con los dedos del índice al meñique de ambas manos, procederá a dar golpecitos en la cara -presionando ligeramente- empezando en la frente, bajando a cachetes y no se olvide de la nariz.
- Se dará un masaje en círculos por toda la cara, empezando en la frente y concluyendo en la nariz.
- con los dedos índices de ambas manos se dará un masaje en los labios, pondrá ambos dedos, uno encima del labio superior y el otro debajo del labio inferior, el movimiento que realizará será de adentro hacia afuera.
- Tensión del rostro: sin ocupar las manos y tratando de ocupar toda la cara, sonreirá lo más grande que pueda y como si fuera dar un beso fruncirá toda la cara. Se deberá hacer 5 veces y descanse, y volverá empezar, solo se repetirá 2 veces.
- Yoga lingual: Con la boca abierta, colocara su lengua sobre los dientes de la parte inferior de la mandíbula, para posteriormente mover la lengua adentro y afuera de la boca, 30 veces, descanso de 10 segundos, serie de 3 repeticiones.
- Yoga lingual: con la boca abierta sacara su lengua y la comenzará a mover de izquierda a derecha durante 30 segundos, descanso de 10 segundos, serie de 3 repeticiones.
- Yoga lingual: Con la boca abierta sacara su lengua y la comenzará a mover de arriba abajo durante 30 segundos, descanso de 10 segundos, serie de 3 repeticiones.
- Yoga lingual: Con la boca abierta y sin mover los labios pasara su lengua alrededor de ellos en círculos, primero a la izquierda y luego a la derecha, diez veces, descanso de 10 segundos, 3 repeticiones. Para la ejecución de este ejercicio es necesario que la lengua sea el único músculo que se mueva o que al menos intente que así sea.

Este ejercicio está diseñado para adquirir conciencia sobre la musculatura que se encuentra en la cara, a veces por las tensiones del día a día se olvida que también los músculos de la cara tienen una función importante, en la fonación. Mantenerlos relajados y activos ayuda a la articulación de las palabras. Se recomienda practicar este ejercicio al menos una vez por semana.

¹⁷ Recuperado de Muñoz y Hoppe Lammer (2016, pp. 57-58) variación del ejercicio

Sesión/ejercicio 9¹⁸:

(Tiempo: 10 minutos/ individual)

El ejercicio es un calentamiento que se puede realizar como complemento de otros ejercicios, el maestro guiará a los alumnos. Ya sea de pie en círculo o cada quien, en su lugar, deberán realizar movimientos de cuello, primero de arriba abajo como diciendo si la mandíbula deberá de pegarse al pecho, después gire el cuello de izquierda a derecha como diciendo no, luego dará movimientos laterales de izquierda a derecha solo moviendo el cuello, para finalizar haciendo círculos con el cuello, primero a la derecha luego a la izquierda, ocupando todo el rango de movimiento que permite el cuello sin mover hombros y torso. Cada movimiento del cuello deberá realizarse en 16 tiempos, en una serie.

La relajación de los órganos involucrados en la fonación es crucial para el habla, este ejercicio ayuda tanto a relajar como a preparar el aparato fonador previo a ejercicios de una demanda mayor, así como preparación para hablar frente a un público. Este ejercicio al ser un calentamiento que está presente en otras disciplinas se recomienda hacer previo a cualquier ejercicio de este manual, que involucre el utilizar el aparato fonador o hablar.

Sesión/Ejercicio 10¹⁹:

(Tiempo: de 20 a 30 minutos/ individual o colectivo/ Edad: a partir de los 12 años)

Recomendaciones: Realizar con ropa cómoda o deportiva, en un espacio limpio y sin accesorios o artículos ajenos a la ropa de entrenamiento.

Los alumnos deberán desplazarse por el espacio en todas direcciones sin caminar en círculos, al igual que en los ejercicios anteriores, el maestro deberá hacer un gesto como indicación para continuar a la siguiente parte del ejercicio -se recomienda dar la indicación con una palmada-. La cual dará inicio después de que se consiga el ritmo grupal y se mantenga por un periodo considerable de tiempo.

La siguiente parte del ejercicio consistirá en explorar los diferentes tiempos que se pueden interpretar con el cuerpo, los cuales son: cámara lenta, cámara rápida, pausa y repetición. Después

¹⁸ Recuperado de Monroy y Marín (2011, p. 28) variación del ejercicio

¹⁹ Ejercicio recuperado de un taller de expresión corporal y vocal impartido por Julio Cesar Ortiz Huesca

de la indicación o la palmada, la ejecución consistirá en interpretar una serie de movimientos a modo de coreografía, en cámara lenta, cámara rápida o quedarse en pausa, los cuales deberán ser claros y bien definidos. Los alumnos tienen que experimentar todos los tiempos, no solo centrarse en uno además de que deberán ocupar los tres niveles de movimiento que se les enseñaron previamente.

Al finalizar mínimo 6 alumnos, mostrarán sus coreografías frente a todo el grupo, la ejecución deberá ser clara para todos y deberá distinguirse. Durante todo el ejercicio el alumno deberá hacer consciente las sensaciones que se generaron en su cuerpo, si lo necesita, escriba lo que sintió en un cuaderno. Se recomienda hacer este ejercicio al menos 2 veces por mes, por dos meses, o el tiempo que se requiera para adquirir conciencia del cuerpo. Este ejercicio se puede intercalar con otros.

Nota: para evitar que en la pausa los alumnos se queden quietos, de la instrucción de que hagan una escultura corporal, que puedan mantener por un periodo considerable de tiempo.

Sesión/ejercicio 11²⁰:

(Tiempo: de 5 a 10 minutos/ individual o colectivo/ A partir de los 8 años/ Material de apoyo opcional: Incienso y campana)

Nota: este ejercicio es una meditación y variable del ejercicio 2.

Los alumnos deberán organizarse en un círculo y tomarse de las manos -la posición de las manos será la palma izquierda hacia arriba y la palma derecha hacia abajo-. Una vez realizado esto, los alumnos deberán proceder a cerrar los ojos, el maestro no deberá realizar esta acción porque fungirá de guía y supervisará que los alumnos no se duerman. Harán un recorrido mental por todo el cuerpo, empezando por las plantas de los pies y culminando en la cabeza, vaya haciendo consciente las sensaciones que su cuerpo va teniendo. ¿Cómo se encuentra su cuerpo ese día? Y vaya relajando cada parte del cuerpo con la misma respiración.

Cuando concluya el recorrido mental por el cuerpo, les pedirá a los alumnos que centren su atención en los sentidos, siendo específico en el tacto, el oído, el olfato, el gusto, y la vista, pasando

²⁰ Recuperado de Monroy y Marín (2011, pp. 22-23) y de un taller de expresión corporal y vocal impartido por Julio Cesar Ortiz Huesca variación del ejercicio

momentáneamente por cada uno de ellos, buscando que hagan conciencia sobre su cuerpo en el espacio;

- a) El primero de los sentidos será el tacto, les dará la instrucción a los alumnos que centren su atención en cómo se siente la ropa en contacto con su piel, como se sienten en el espacio que ocupan, como se siente el viento, si es que hay. Hagan consciente aquellas sensaciones que no perciben de forma cotidiana, cuando se sienta preparado guíe a los alumnos al segundo sentido.
- b) El segundo de los sentidos será el oído, les dará la instrucción a los alumnos que centren su atención en la escucha, y escuchen, todo lo que les rodea, hagan consciente el sentido de escuchar. Cuando se sienta preparado guíe a los alumnos al tercer sentido.
- c) El tercero de los sentidos será el olfato, les dará la instrucción a los alumnos que centren su atención en el olfato, intenten detectar todos los olores que les rodean, a modo de hacer consciente el olfato.
- d) El cuarto es el sentido del gusto, les dará la instrucción a los alumnos que centren su atención en el sentido del gusto, con la boca cerrada pasará toda su lengua por toda la cavidad bucal que su lengua le permita, identificando -si lo tiene- el sabor de aquello que comió antes de la clase, el sabor de la pasta de dientes haga consciente el gusto.
- e) El quinto sentido será la vista, les pedirá a los alumnos que abran sus ojos poco a poco, y observen todo lo que les rodea, a sus compañeros, el espacio, hagan consciente la vista.

Cuando terminen con el ejercicio, se soltarán de las manos, registren en una libreta las sensaciones que les proporcionó el ejercicio. Durante nuestro día a día, se nos olvida poner atención en los pequeños detalles que la componen, el cuerpo no es la excepción, este ejercicio sirve para hacer consciente el cuerpo, los sentidos y la conciencia del cuerpo en el espacio. Se recomienda hacer este ejercicio de una a dos veces por semana durante un ciclo escolar.

Sesión/ejercicio 12²¹:

²¹ Recuperado de Monroy y Marín (2011, p. 30)

(Tiempo: 10 a 20 minutos/ colectivo/ Edad: a partir de los 12 años)

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda o deportiva, realizar en un espacio limpio, sin objetos que puedan lastimar y supervisar a los alumnos para evitar lesiones. La participación por parte de los alumnos deberá ser voluntaria, en este ejercicio, no se deberá obligar a nadie.

Se deberá organizar a los alumnos en equipos de 5 a 7 integrantes, los cuales deberán formar un círculo estrecho, lo más cerca que puedan estar uno del otro sin restringir movilidad. Uno de los alumnos decidirá pasar al centro del círculo, los demás compañeros deberán permanecer activos y alertas, mientras que el compañero del centro se relaja, junta sus pies, pegados uno del otro, pone ambos brazos ya sea a sus costados o cruzados, cerrara los ojos y se dejara caer de forma controlada a cualquiera de los lados. Sus compañeros deberán recibir al alumno que esté en el centro del círculo y moverlo a donde se encontraba inicialmente.

Este es un ejercicio de confianza, el cual deberá ser monitoreado en todo momento para evitar que los alumnos se lesionen. La finalidad es reforzar la confianza que se tenga en el grupo, así como incorporar elementos de relajación activa, previamente mencionados, en este caso los alumnos son los que reconocerán que tan cómodos o que tan concentrados estaban en su cuerpo durante el ejercicio. En todo momento se deberá estar atento de las sensaciones que provoque el ejercicio, en este caso identificar cómo se sienten al estar en las dos situaciones, ser el que se dejar caer y ser el que recibe. Cuando culmine el ejercicio invite a los alumnos a que expresen frente a todo el grupo lo que se llevaron de este ejercicio y que sensaciones les provocó.

Este ejercicio se puede realizar como sesión única o las veces que el maestro lo crea conveniente, se pueden ocupar otros ejercicios de este manual como calentamiento.

Sesión/ejercicio 13²²:

(Tiempo: 5 a 10 minutos/Individual o colectivo)

Recomendaciones: Realizar con ropa cómoda o deportiva.

En este ejercicio se realizará un desglose de columna, su finalidad es relajar y brindar flexibilidad a los músculos de las vértebras cervicales, dorsales y lumbares. El maestro deberá servir

²² Recuperado de Ocampo Guzmán (2016) variación del ejercicio

de guía para la implementación de este ejercicio, el procedimiento será el siguiente. De pie en el espacio, erguido y con las rodillas ligeramente flexionadas, relajado, procederá a bajar lenta y controladamente solo con la columna al exhalar por la boca, empezando por la cabeza y terminando en el coxis -a la altura de las caderas- y subirá de igual manera, empezando por las caderas y terminando en la cabeza.

La relajación es un punto importante en este ejercicio, en muy pocas ocasiones en la vida se tiene la oportunidad de estirar la columna vertebral, sumando a esto que gracias al sedentarismo, la columna de la mayoría de la personas que habitamos en la ciudad y sobre todo aquellas que no practican ningún deporte de forma regular, se encuentra rígida. Razón por la cual si eres una persona sedentaria este ejercicio puede llegar a resultar un poco incómodo, es normal, solo relaja el músculo y no fuerces el cuerpo.

Cuando concluya el ejercicio, haga consciente las sensaciones que le genere en su cuerpo, si lo cree necesario anótelos en un cuaderno. Se recomienda hacer este ejercicio dos veces por semana durante un semestre, además lo deberán practicar diario en sus casas durante el transcurso de un semestre.

3.2.2.- RESPIRACIÓN Y CALENTAMIENTO: PREPARACIÓN DEL APARATO FONO-ARTICULADOR.

El siguiente paso en la liberación del aparato fonador es hacer consciente la liberación de aire para generar un sonido. Para no forzar la voz y evitar lesiones es necesario aprender cómo preparar y mantener activa la musculatura que se encarga de la emisión del habla. En el apartado anterior se trabajó la relajación y su relación con el cuerpo, dando como resultado la relajación activa, -termino que se ocupará de ahora en adelante- además de explicar cuál es la postura correcta para hablar y los principios básicos de la respiración, la cual debe ser profunda o diafragmal.

Al igual que es necesario calentar los músculos del cuerpo cuando se va a realizar algún deporte, calentar la voz resulta esencial para una emisión de sonido de calidad, sin riesgo a lesiones. Ejemplo de esto son los docentes que en algunas ocasiones se la pasan hablando todo el día y como consecuencia en la tarde o al día siguiente, empiezan a presentar síntomas relacionados con el quedarse afónicos. Esto se debe principalmente a malos hábitos que fueron persistiendo en el tiempo y dieron como resultado la fatiga del órgano fono-articulador, en dado caso de persistir con la afonía

consulte a un médico. Esta es la principal razón por la cual es necesario calentar antes de usar la voz, sobre todo si va hablar frente a un auditorio o un grupo extenso de personas, en este apartado se dará ejemplos de calentamientos que puede realizar, para preparar la voz.

El componente principal de la vida es el aire, aprender a cómo distribuirlo a través de los órganos que se encargan de la emisión de la voz es crucial para una fonación sana. La relación mente cuerpo que permite el habla humana sería imposible sin este elemento, motivo por el cual hacer consciente como la respiración acciona el habla, puede ayudar a mejorar la comunicación de un individuo. Tomando en cuenta que el lenguaje oral lo aprendemos en convivencia con otros seres humanos, la misma vida nos va insensibilizando o haciendo perder conciencia de aquellos procesos que intervienen en el habla, los ejercicios proporcionados en este apartado servirán para hacer consciente aquellas partes del cuerpo que intervienen en la emisión de la voz. En este apartado se comenzará con la emisión de sonidos

Sesión/ejercicio 14²³:

(Tiempo: 10 a 20 minutos/ Individual o colectivo/ concientización de la respiración/ edad: a partir de los 10 años)

En un espacio limpio los alumnos deberán estar de pie, relajados y con el cuerpo activo, esparcidos por el espacio, sin cerrar los ojos y sumando todo lo aprendido hasta ahora, deberán inhalar por nariz y exhalar por la boca -soltando el aire-. Se deberá procurar que esa respiración sea profunda, diafragmal, inflando el estómago, tómese su tiempo para revisar que los alumnos estén respirando correctamente. Una vez consolidada la respiración, se procederá a realizar un suspiro de alivio, la acción es sencilla, simplemente se dejará salir el aire al exhalar, posicionado la lengua entre el paladar y los dientes de la mandíbula superior, soltando un sonido muy parecido a la f, pero sin pronunciarla, a este sonido se le conoce como pariente lejano de la f y de forma escrita se puede expresar de la siguiente manera: ffffff. Experimente junto con sus alumnos durante unos minutos, con esta forma de exhalar hasta que la tengan bien interiorizada.

Una vez concluido el ejercicio haga consciente la sensación que provocó en su cuerpo, he invite a los alumnos a que cada uno comparta con el grupo el cómo se sintieron. Si así lo requiere anote su experiencia en una libreta. Se recomienda hacer este ejercicio dos veces por semana durante

²³ Recuperado de Ocampo Guzmán (2016) Variación del ejercicio

dos semanas, la ejecución debe ser buena, ya que esta forma de exhalar será el punto de partida para otros calentamientos que integrarán varios ejercicios de este manual.

Sesión/ejercicio 15²⁴:

(Tiempo: 10 a 20 minutos/ Individual o colectivo/ concientización de la respiración)

Variación del ejercicio anterior. En un espacio limpio los alumnos deberán estar acostados, relajados y con el cuerpo activo, esparcidos por el espacio, con los ojos cerrados -El maestro deberá estar pendiente de que los alumnos no se duerman- y sumando todo lo aprendido hasta ahora. Haga consciente la sensación que tiene al estar el cuerpo en contacto con el suelo, pregúntese ¿Cómo afecta esta posición a mi respiración? ¿En qué se diferencia de estar parado o sentado? ¿Qué músculos se mueven al respirar? Realice un recorrido mental por el cuerpo, deteniéndose en cada músculo, hueso y articulación para relajarla con la respiración.

Recuerde que deberán inhalar por nariz y exhalar por la boca -soltando el aire-. Así como procurar que esa respiración sea profunda, diafragmal, inflando el estómago, tómese su tiempo para revisar que los alumnos estén respirando correctamente. Una vez consolidada la respiración, se procederá a realizar un suspiro de alivio, la acción es sencilla, simplemente se dejará salir el aire al exhalar, posicionado la lengua entre el paladar y los dientes de la mandíbula superior, soltando un sonido muy parecido a la f, pero sin pronunciarla, a este sonido se le conoce como pariente lejano de la f y de forma escrita se puede expresar de la siguiente manera: ffffff. Experimente junto con sus alumnos durante unos minutos, con esta forma de exhalar hasta que la tengan bien interiorizada.

Una vez concluido el ejercicio haga consciente las sensaciones que le provocó, si lo requiere escríbalo en un cuaderno. Invite a los alumnos a que compartan su experiencia durante el ejercicio con el grupo. Este ejercicio es una variable del anterior, sirve para adquirir conciencia sobre la respiración, se recomienda alternarlo con el ejercicio anterior y realizarlo por dos sesiones durante dos semanas.

Sesión/ejercicio 16²⁵:

(10 a 20 minutos/Individual o colectivo, tacto de sonido)

²⁴ Recuperado de Ocampo Guzmán (2016) Variación del ejercicio

²⁵ Recuperado de Ocampo Guzmán (2016) Variación del ejercicio

Recomendaciones: Realizar este ejercicio con ropa cómoda o deportiva, de preferencia en un espacio amplio ya sea salón o patio de la escuela, deberá monitorear constantemente a los alumnos para evitar lesiones o que no hagan los ejercicios correctamente.

Integrando todo lo visto hasta ahora, les pedirá a los alumnos que se relajen y adopten la postura para el ejercicio, espalda erguida, pelvis neutra –sin inclinar la pelvis adelante, ni atrás– y respirando profundamente llevando el aire al diafragma –Inflando el estómago–, una vez establecida la postura, les dará la indicación a los alumnos que caminen por el espacio sin que pierdan la postura, cuando lo crea pertinente les dará la indicación de buscar un lugar en el espacio para quedarse parados o bien formar un círculo.

Una vez establecido el espacio en el que harán el ejercicio, procederán mientras están de pie a realizar suspiro de alivio, para después pasar a pariente lejano de la f, el cual es un suspiro en el que solo se libera el aire con la lengua en la posición como si fuera a decir F. Una vez establecidos estos dos tipos de suspiros procederán a realizar doble suspiro de alivio y doble pariente lejano de la f. Esto se hace con la finalidad de relajar el cuerpo, relajar el aparato fonador, brindar un calentamiento básico e identificar la posición de la lengua y del diafragma a la hora de respirar y liberar el aire.

En este punto del ejercicio se dejará salir el aire en forma de suspiro mientras se pronuncia la vocal A, integrando lo aprendido hasta ahora, es importante que los alumnos no apoyen el sonido en la garganta, en cambio se les invita al docente a dar la indicación de apoyar su voz en el diafragma. No saldrá a la primera, es algo que se deberá practicar constantemente, ya que esta simple acción ayudará a evitar la molesta afonía que se puede ocasionar después de hablar durante horas, o alternar el volumen de la voz dependiendo del auditorio frente al que estén hablando.

Recuerden inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Una vez consolidada esta parte se procederá a un doble suspiro de alivio mientras se articula la letra A. Después de haber conseguido hacer el doble suspiro de alivio sin forzarlo se realizará un tacto de sonido, el cual sirve para reconocer los resonadores del cuerpo a través de la vibración de las cuerdas vocales. La forma de hacerlo será inmediatamente después de articular el doble suspiro con la vocal A, cerrará los labios pronunciando una M muda alargada hasta que se le acabe el aire, y durante este proceso centre su atención en las vibraciones que produce el sonido de la M en todo su rostro.

Realice esta acción en repetidas ocasiones, sumando dos variables, la primera es hacer círculos con la cabeza de forma lenta cuando esté pronunciando la M muda pasando por ambos lados, ósea de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. El segundo será un desglose de columna cuando se esté pronunciando la M muda, la columna de aire -la capacidad de tiempo mediante la cual puede mantener el sonido- de una sola exhalación deberá ser suficiente para bajar y subir a velocidad media.

Una vez realizado todo lo anterior se podrá dar por finalizado el ejercicio y se procederá a la interiorización/registro de las sensaciones que sintió en su cuerpo, invitara a los alumnos a compartir su experiencia frente a grupo si así lo quieren. Este ejercicio se deberá realizar por lo menos 4 veces al mes, después de ese periodo de tiempo deberá realizarse cada que lo crea necesario el alumno por cuenta propia o el maestro para integrarlo a la dinámica de clases. Si un alumno siente cualquier malestar por mínimo que sea, ese alumno deberá suspender el ejercicio en caso de persistir la molestia consultar a un médico.

Ejercicio sesión 17²⁶:

(Individual o colectivo/ tiempo: 30 minutos)

Recomendaciones: realizar este ejercicio en un espacio limpio y amplio, con ropa cómoda o deportiva, recuerde estar monitoreando a los alumnos constantemente para evitar que se queden dormidos o que se lastimen.

Ya sea en el salón o en el patio de la escuela, se les dará la indicación a los alumnos de caminar desplazándose por el espacio sumando todo lo visto hasta ahora, la postura deberá ser erguida con la pelvis neutra y las rodillas semi-flexionadas, mientras que la respiración deberá ser profunda ocupando el diafragma e inflando el estómago, sumando a la indicación el buscar un ritmo grupal -ósea que los pasos de todo el grupo estén sincronizados y se escuchen unísonos los pasos- cuando haya establecido el ritmo grupal sin caerse por al menos un minuto, y pasarán a la siguiente parte del ejercicio.

Dará la indicación a los alumnos de buscar un lugar en el espacio que sea cómodo para ellos. Una vez en el lugar les pedirá a los alumnos que cierren los ojos y centren su atención en la

²⁶ Recuperado de Ocampo Guzmán (2016) variación del ejercicio

respiración, no olvide que la postura se debe mantener todo el tiempo al igual que la respiración profunda. Una vez hecho esto centrara su atención en el suelo pélvico, imaginara una fuerte luz blanca y caminará hacia a ella -mental mente- una vez cruzado el umbral de la luz, visualizara que se encuentra a orillas de un lago gigante y hondo, el agua es cristalina, en medio del lago se encuentra una isla, la cual tiene un árbol gigante que llega hasta el cielo -imagine el árbol como usted quiera-

El lago representa su suelo pélvico y el árbol representa su columna vertebral. Una vez que ubique el árbol en medio del lago caminará hacia él. Una vez en la isla se acercará más al árbol y se parará o sentará junto a él, viendo en dirección al lago. Comenzará a inhalar y exhalar profundamente, empezará a observar como el lago comienza a burbujear cada vez con más intensidad, ese burbujeo se va ver representado en las ganas de hablar pero no lo hará, después de un tiempo observara que del lago empiezan a salir burbujas y elevarse en dirección a la copa del árbol, cada burbuja se verá representada con un suspiro de alivio o con un pariente lejano de la f, esto se deja a elección del alumno, pero se debe aclarar que se debe alternar entre ambos suspiros conforme se vayan sintiendo.

La intensidad del burbujeo aumenta y comienzan a salir burbujas de a dos, que se verán representadas con un doble suspiro de alivio y un doble pariente lejano de la f. La intensidad del burbujeo vuelve a aumentar solo que ahora se verá representado como un suspiro de alivio articulado con la vocal A o Un doble suspiro de alivio articulado con la vocal A. No fuercen el suspiro y tampoco deje que los alumnos suban demasiado el volumen, recuerde que la emisión del sonido tiene que ser natural. A los 5 minutos vayan bajando la intensidad del burbujeo, así como la articulación del sonido y de los suspiros.

Gradualmente vayan volverán a ver el umbral blanco lo cruzaran y regresaran al aquí y al ahora, respiraran profundamente, tomaran conciencia de que están el salón de clase o el espacio que escogieron para realizar el ejercicio, conforme lo vayan sintiendo váyanse moviendo en el lugar que escogieron y poco a poco empezaran a abrir los ojos observaran el espacio y se dará por concluido el ejercicio.

Notas adicionales: Existe la posibilidad de que algún alumno se acuerde de alguna situación en la que sufrió una pérdida o un dolor, si esto sucede reaccione inmediatamente, no deje que los demás alumnos se acerquen a contener a su compañero, en cambio pregúntale que le pasa y si es posible acompañalo a la enfermería y comuníquese con algún familiar, en caso de que la persona

entre en shock pídale a los servicios que lo asistan y comuníquese con algún familiar. Este es una situación que no es común que suceda pero se puede llegar a presentar, esté preparado.

No presione a los alumnos, este es un ejercicio que les va salir bien con el tiempo y no me refiero a la meditación en sí, me refiero a la liberación tanto del suspiro como del sonido. Se recomienda la práctica constante. La meditación se puede hacer una vez o las veces que crea conveniente el docente durante el semestre, también se hará la invitación a los alumnos para que la practiquen en su casa.

Cuando registren la actividad en el diario, anótenla como algo de vibraciones, se sugiere al docente invitar a sus alumnos a ser muy específicos al describir los pasos que se llevan a cabo en la meditación, les servirá más adelante.

Sesión/Ejercicio 18²⁷:

(Individual o colectivo/ Tiempo: 5 a 10 minutos)

Recomendaciones: Se puede hacer en cualquier espacio, siempre que se tenga el tiempo necesario para calentar, no importa mucho la vestimenta, ya que solo se calentará la voz.

Ya sea sentado o de pie, ocupará la misma postura que se ha recomendado en los anteriores ejercicios la cual es erguido -independientemente si se encuentra de pie o sentado-, con la pelvis neutra y las rodillas semi-flexionadas -si se encuentra de pie-. El ejercicio lo podrá comenzar inmediatamente que se encuentre en la postura. Empezará dándose golpecitos por toda la cara utilizando la yema de sus dedos como si de un masaje se tratara, no ocupe mucha fuerza.

Después procederá con sus dedos índices de ambas manos a darse un masaje sobre los labios, procurando que un dedo quede arriba del labio superior y el otro debajo del labio inferior, procederá a realizar un movimiento de al centro y afuera, como si se cepillara los dientes por 30 segundos. Acto seguido haga consciente su respiración, recuerde respirar profundamente.

Por último se procederá a un ejercicio que se dividirá en dos se llama Ro-Ma-Ni, antes de pasar a articular los fonemas calentaremos el aparato fono-articulador, primero pronunciaremos un pariente lejano de la R. la lengua deberá estar en la misma posición que se encuentra a la ora de

²⁷ Recuperado de un taller de expresión corporal y vocal impartido por Julio Cesar Ortiz Huesca

articular la R, si no sabe qué posición es esa, basta con que la punta de la lengua este rosando los dientes delanteros de la parte superior de la mandíbula, una vez estando en esa posición sonreirá, mostrando los dientes y procederá a realizar un ronroneo como el de un gato, solamente dejará vibrar la lengua cuando pase el aire al exhalar.

Realizará este tipo de suspiro 10 veces hasta que se le acabe la columna de aire. Después procederá a la M muda, el proceso el mismo que el del tacto de sonido, con la boca cerrada pronunciará la letra M, exhalara por la nariz, sin hacer ningún otro suspiro hasta que se le acabe el aire, lo repetirá 10 veces, una vez concluido procederá a la N muda, la vibración deberá sentirla en la nariz una vez más los labios estarán cerrados y la exhalación deberá ser por la nariz, lo repetirá 10 veces hasta que se le acabe la columna de aire. Una vez concluido pasará a pronunciar el fonema Ro, empezando con el ronroneo de gato y alargando la vocal O, lo más que pueda con la columna de aire, hará 3 repeticiones.

Después pasará a pronunciar el fonema Ma, con los labios cerrados pronunciará una M muda para acto seguido abrir la boca y pronunciar el fonema Ma, hasta que se acabe la columna de aire, hará 3 repeticiones. Una vez hecho pasara a pronunciar el fonema Ni, recuerde deberá sentir la vibración en la nariz, con los labios cerrados pronunciará una N muda, para acto seguido abrir la boca y pronunciar el fonema Ni, hasta que se le acabe el aire. Por último juntara la forma de realizar cada fonema y pasará por los tres fonemas en una sola respiración, haciendo así un Ro-Ma-Ni sin pausas, el cual deberá repetir 8 veces.

Una vez concluido el ejercicio deberá hacer consciente y registrar las sensaciones que les proporciono, también invitara a los alumnos a compartir su experiencia durante el ejercicio frente al grupo. El presente ejercicio sirve para calentar el aparato fono-articulador, está pensado para su fácil ejecución, si bien hay otras formas de calentar la voz, esta es una de las más rápidas y que van acorde a lo enseñado hasta ahora en este manual.

Notas adicionales: Recuerde que no deberá forzar la emisión de sonido para evitar lesiones, tómense su tiempo para pasar por cada ejercicio, si siente alguna molestia suspenda el ejercicio y si persiste la molestia consulte a un médico.

3.2.3.- DICCIÓN

Relajar y calentar no son las únicas cosas que tomar en cuenta para una emisión de un mensaje claro y entendible, los ejercicios de dicción como los trabalenguas, son útiles para articular bien las palabras y de esa manera, darse a entender mejor. Una buena dicción ayuda a emitir un mensaje de una forma más clara debido a que el articular mejor las palabras puede servir para no confundir al interlocutor con lo que se está comunicando.

Sesión/ejercicio 19²⁸:

(Individual o colectivo/ Tiempo: de 10 a 15 minutos/ edad a partir de los 10 años)

Recomendaciones: se puede realizar de pie o sentado, no es necesaria una vestimenta específica para este ejercicio, deberá estar monitoreando a los alumnos en todo momento mientras les enseña este ejercicio, es necesario que elijan un poema o texto para la ejecución de este ejercicio y que tengan un lápiz o pluma, desinfecten el objeto apropiadamente porque lo sujetaran con la boca.

Ya sea de pie en el espacio o sentado, harán un breve calentamiento, estirara el rostro sonriendo lo más que pueda con toda la cara y como si fuera a dar un beso contraerá toda a cara 5 veces, después hará un poco de yoga lingual; ejercicio 1.- Con la con la boca abierta, colocara su lengua sobre los dientes de la parte inferior de la mandíbula, para posteriormente mover la lengua adentro y afuera de la boca; ejercicio 2.- con la boca abierta sacara su lengua y la comenzara a mover de izquierda a derecha; ejercicio 3.- con la boca abierta sacara su lengua y la comenzara a mover de arriba abajo, hará 2 series de 20 segundos con un descanso de 30 segundos entre serie, después procederá a realizar suspiro de alivio y tacto de sonido con el fonema Ma durante 2 minutos.

Una vez acabado este breve calentamiento les dará la indicación a los alumnos de sujetar de forma vertical el lápiz o pluma con la boca, mientras leen un texto. La postura correcta de sujetar un libro o texto es: con la espalda erguida y elevando el libro o texto a la altura de los ojos, en ningún momento agaché la mirada ni flexione las vértebras cervicales, ósea no mueva el cuello, una ligera flexión en este ejercicio por más ligera que sea, puede generar alguna lesión en las cuerdas vocales o no funcionar como es debido, generando malos hábitos en el habla.

²⁸ Recuperado de Muñoz y Hoppe-Lammer (2016, pp. 102-104)

La lengua en todo momento deberá permanecer debajo del lápiz, una vez hechos estos preparativos procederá a leer en voz alta, dependiendo de la cantidad de alumnos con los que cuenta tendrá dos opciones, la primera es invitar a que los alumnos lean el texto en voz alta uno por uno sin excepción frente a sus demás compañeros, la segunda es dejar que todos los alumnos lean el texto en voz alta al mismo tiempo, no hay ningún problema con que pase esto siempre y cuando los alumnos no se distraigan con el compañero de alado, después invitara a que algunos alumnos lean el texto en voz alta frente al grupo de forma voluntaria, con la finalidad de fomentar la desinhibición. Menciónele a los alumnos que no se preocupen si escupen saliva es completamente normal.

Una vez concluido el ejercicio, sacarán el lápiz de su boca y harán un par de suspiros de alivio, para relajar los músculos de la cara y el aparato fono-articulador. Haga consciencia de cómo lo hizo sentir el ejercicio y regístrelo en su bitácora, hágales la invitación a los alumnos de que escriban a detalle el proceso del ejercicio porque les puede ser de utilidad. Invite a los alumnos a compartir su experiencia con sus compañeros. Este ejercicio sirve para ampliar el rango de movimiento vertical de la boca y soltar la lengua, se recomiendo hacer este ejercicio una vez a la semana por un mes, después de eso dejará a criterio de los alumnos si lo hacen o no en sus casas. Este es un ejercicio que se deberá hacer de forma constante cada vez que se crea conveniente.

Sesión/ Ejercicio 20²⁹:

(Individual o colectivo/ Tiempo: de 10 a 15 minutos)

Recomendaciones: se puede realizar de pie o sentado, no es necesaria una vestimenta específica para este ejercicio, deberá estar monitoreando a los alumnos en todo momento mientras les enseña este ejercicio. Es necesario que elijan un poema o texto para la ejecución de este ejercicio.

Ya sea de pie en el espacio o sentado, harán un breve calentamiento, estirara el rostro sonriendo lo más que pueda con toda la cara y como si fuera a dar un beso contraerá toda a cara 5 veces, después hará un poco de yoga lingual, ejercicio 1: con la con la boca abierta, colocara su lengua sobre los dientes de la parte inferior de la mandíbula, para posteriormente mover la lengua adentro y afuera de la boca, ejercicio 2: con la boca abierta sacara su lengua y la comenzara a mover de izquierda a derecha, ejercicio 3: con la boca abierta sacara su lengua y la comenzara a mover de

²⁹ Recuperado de Muñoz y Hoppe-Lammer (2016, pp. 102-104) variación del ejercicio

arriba abajo, hará 2 series de 20 segundos con un descanso de 30 segundos entre serie después procederá a realizar suspiro de alivio y tacto de sonido con el fonema Ma durante 2 minutos.

Una vez hecho el calentamiento, procederá a sujetar el texto o el libro con la postura adecuada para hacer el ejercicio, recuerde que es con la espalda erguida y el texto o libro a la altura de los ojos sin flexionar las vértebras cervicales, ni encorvarse. Después de hacer esto procederá a leer en voz alta lo más lento que pueda, procurando abrir mucho la boca –hasta donde pueda- y gesticular exageradamente cada fonema. Dependiendo de la cantidad de alumnos que tenga, pasaran todos los alumnos individualmente a leer su texto frente a sus compañeros o, dejara que todos lean al mismo tiempo su texto sin distraerse y al final les pedirá a sus alumnos voluntarios para pasar a leer su texto frente a todo el grupo, con la finalidad de fomentar la desinhibición.

Una vez concluido el ejercicio, les pedirá a los alumnos que hagan conciencia sobre cómo se sintieron a la hora de realizar el ejercicio y lo registren en su bitácora, les pedirá a los alumnos que pasen de forma voluntaria a platicar su experiencia durante el ejercicio a sus compañeros.

Sesión/ ejercicio 21³⁰:

(Individual/ Tiempo: 5 a 10 minutos o lo que crea conveniente/ edad: a partir de los 10 años)

Recomendaciones: Realizar cualquier calentamiento de los que se encuentran en este manual. También puede empezar a intercalar los ejercicios de respiración y calentamiento, para que valla agarrando experiencia en hacer sus propias rutinas de calentamiento, tal cual como se vaya sintiendo, sin forzar de más el aparato fono-articulador, si duele o siente cualquier malestar al momento de realizar el ejercicio en la garganta deje de hacerlo, si el malestar persiste consulte a un médico. Para este ejercicio no es necesario llevar puesto un tipo de ropa en específico, ya que solo se ocupará la voz. Se le proporcionará una lista de trabalenguas que puede ocupar para este ejercicio, si ya conoce algún trabalenguas perfectamente lo puede ocupar sin ningún problema. Si aún no ha memorizado algún trabalenguas, se le recomienda que los escriba o imprima para tenerlos a la mano.

Ya sea de pie en el espacio o sentado, harán un breve calentamiento, estirara el rostro sonriendo lo más que pueda con toda la cara y como si fuera a dar un beso contraerá toda a cara 5

³⁰ Recuperado de Monroy y Marín (2011) y Muñoz y Hoppe Lammer (2016)

veces, después hará un poco de yoga lingual; ejercicio 1.- con la boca abierta, colocara su lengua sobre los dientes de la parte inferior de la mandíbula, para posteriormente mover la lengua adentro y afuera de la boca; ejercicio 2.- con la boca abierta sacara su lengua y la comenzara a mover de izquierda a derecha; ejercicio 3.- con la boca abierta sacara su lengua y la comenzara a mover de arriba abajo, hará 2 series de 20 segundos con un descanso de 30 segundos entre serie después procederá a realizar suspiro de alivio y tacto de sonido con el fonema Ma durante 2 minutos.

Una vez hecho el calentamiento procederá a hablar o leer en voz alta el siguiente trabalenguas durante 2 minutos, con la finalidad de que vaya soltando la articulación de palabras. El lector podrá encontrar muchos más trabalenguas en el anexo 1 de la propuesta pedagógica.

Sobre el triple trapecio del trípoli trabajaban, trigonoméricamente trastocados, tres triunviros trogloditas, tropezando atribulados con el tripode, triclino y otros trastos triturados por el tremendo tetrarca trapense. (Monroy y Marín, 2011, pp. 209-210)

Una vez concluido el ejercicio hará conciencia sobre cómo se sintió durante toda la sesión, si lo cree necesario registre sus sensaciones en la bitácora. Invite a los alumnos a que comparta su experiencia frente a todo el grupo de forma voluntaria. Los trabalenguas son una buena manera de ir mejorando la dicción y articulación de palabras, sobre todo si se planea hablar frente a un público extenso. La finalidad del ejercicio es que los alumnos hagan conciencia sobre su capacidad de articular fonemas y palabras, así como darse cuenta de en qué palabras o fonemas debe centrarse para tener una mejor pronunciación. Este es un ejercicio que puede realizarse de una a dos veces por semana durante todo el semestre, sin embargo se hace la aclaración, de que previo a la implementación de este ejercicio los alumnos deberán tener los conocimientos sobre la respiración y calentamiento que se dio al principio de este manual, para una mayor efectividad a la hora de hacer este ejercicio.

3.2.4.- JUEGO DRAMÁTICO:

El juego es una parte esencial en la vida del ser humano, sobre todo en la infancia al ser una etapa en la cual el juego propicia situaciones de aprendizaje al presentar normas y reglas, que ayudan al niño a integrarse a la sociedad. Si bien es normal que los niños jueguen, es muy raro ver a jóvenes y adultos tener este comportamiento, además de que la vida adulta no se presta tanto para crear situaciones en las que el juego se pueda realizar de forma común. Si bien en la juventud y la adultez no se puede experimentar el juego como en la edad infantil, se pueden presentar situaciones de juego dramático en las aulas de clase, para ayudar a desinhibir a los alumnos, que aprendan a burlarse de

ellos mismos y reconozcan que cometer errores es algo humano de lo que nadie se salva, dando como consecuencia que empiecen a desarrollar más confianza en ellos mismos. En este apartado podrá encontrar juegos y ejercicios para desarrollar la expresión artística de los alumnos independientemente del nivel escolar en el que se encuentren.

Sesión/ejercicio 22³¹:

(Colectivo/ Tiempo 30 minutos/ edad: a partir de los 8 años)

Improvisaciones:

Recomendaciones: Dividirá a los alumnos en equipos de 4 personas, los integrantes se elegirán mediante sorteo, deberá disponer de 3 recipientes y les pedirá a los alumnos que escriban en 3 papelitos distintos un lugar, una situación y una acción, después colocará esos papelitos en cada recipiente. Cuando se disponga a realizar este ejercicio contemple que no podrán pasar más de 3 equipos en una clase o sesión, siempre y cuando no se interponga con el proceso educativo de la materia.

Al inicio de la sesión les pedirá a los alumnos se reúnan en círculo, hará la meditación del ejercicio 1 o la del ejercicio 10 y para posteriormente realizar la primera actividad, la cual consistirá en organizar a los equipos, todo el grupo dirá en voz alta un número por persona del 1 al 4, después les pedirá a cada integrante del grupo que escriban en papelitos, un lugar, una situación y una acción, y los colocaran en el recipiente que disponga para cada uno, después procederá a seleccionar al primer equipo que pasará a improvisar una escena de preferencia cómica, frente a todo el grupo como les salga durante 2 minutos, con el paso del tiempo lo harán mejor.

Una vez concluido el ejercicio harán conciencia de cómo se sintieron y lo registraran en la bitácora, este ejercicio sirve para que los alumnos empiecen a tener más confianza en ellos a la hora de hablar o abordar un tema, así como burlarse de sus propios errores y reconocer que se pueden expresar como quieran a través de su voz y cuerpo. Se recomienda realizar este ejercicio de forma constante en el transcurso de un semestre ya sea una o dos veces por semana, si el tiempo de la materia no se lo permite implemente este ejercicio cada dos semanas o el tiempo que mejor se le acomode para que pase todo el grupo a improvisar frente a toda la clase.

³¹ Recuperado de Muñoz y Hoppe-Lammer (2016, pp. 51-52)

Sesión/ejercicio 23³²:

(Colectivo/ Tiempo: De 30 minutos en adelante, la que el docente decida)

Gatos vs ratones:

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda o deportiva, hacer un calentamiento previo como si fuera a realizar algún deporte.

Dependiendo de la cantidad de alumnos dividirá al grupo en dos equipos, un equipo será el de los gatos conformados de 2 a 6 integrantes y el otro equipo será el de los ratones, conformado por todo lo que resta del grupo. La dinámica será la siguiente, los gatos deberán atrapar a los ratones y los ratones deberán hacer lo que esté en sus manos para no dejarse atrapar, los ratones tendrán de 2 a 4 zonas seguras –dependiendo de cuántos alumnos sean– la zona segura deberá estar conformada por cuatro alumnos –ratones- los cuales deberán estar preparados -en ambos extremos- para salir corriendo cuando uno de sus compañeros se integre a la formación, ya que no puede haber más de 4 integrantes por zonas segura. El juego acaba cuando el equipo de los gatos captura a 10 ratones o cuando el equipo de los ratones escapa exitosamente de los gatos en 10 ocasiones seguidas.

El objetivo del ejercicio es que los alumnos se organicen por su cuenta en equipos, que trabajen como tal haciendo conciencia de la importancia que tienen cada uno en una labor específica, en este caso mecánica o física. Deje que los alumnos se den cuenta que pueden generar diversas estrategias para atrapar a los ratones, así como para no dejarse atrapar por los gatos, un objetivo secundario del ejercicio es dejar que ejerzan un rol dentro del equipo, así como personificar un personaje ya sea como gato o como ratón, esto último para darle un sentido teatral al juego y se sientan como parte de una obra, la cual será completamente improvisada por ellos.

Cada que repita este juego de la instrucción de que cambien roles y no adopten una sola postura u equipo. Una vez concluido el ejercicio harán conciencia de cómo se sintieron y registraran en su bitácora lo que les sea más significativo. Una vez más invitara a los alumnos a que comenten su experiencia frente a todo el grupo si así lo desean.

Sesión/ejercicio 24³³:

³² Recuperado de un taller de expresión corporal y vocal impartido por Erick Israel Consuelo

³³ Recuperado de un taller de expresión corporal y vocal impartido por Julio Cesar Ortiz Huesca

(Colectivo/ tiempo: el que decida el docente)

Lobo, lobo... ¿Estás ahí?

Recomendaciones: Dejará que los alumnos desarrollen la historia acorde a lo que el docente proponga momentos antes de iniciar la acción. El ejercicio es argumentativo por lo tanto deberá estar al pendiente de que los alumnos no se queden callados o no se defiendan con argumentos. Antes de comenzar deberá guiar un calentamiento de voz para que los alumnos se empiecen a acostumbrar a realizarlo cada vez que vayan hablar frente a un auditorio extenso. Si el grupo es mayor a 20 personas deberá dividirlo a la mitad, mientras unos juegan los otros observaran y en momentos específicos de la historia podrán dar pistas para resolver la trama, cuando acabe una historia los intercambiaran lugares, ósea los que no pudieron jugar ahora lo harán y los que pudieron jugar observaran.

La dinámica es sencilla organizara a los alumnos en un círculo en el salón de clase, dividirá a los alumnos en dos equipos, puede ser en buenos y malos u hombres lobo y humanos, etc. Los cuales deberán interpretar una historia en la que se encuentran en un pueblo rural, una excursión, una comunidad pequeña y de un día para otro desaparecen dos personas o encuentran una persona muerta, etc. La situación será dada por el docente como si este contara un cuento. Los alumnos deberán dar con los responsables los cuales se encuentran en el grupo, tendrán 5 oportunidades para resolver el misterio. La forma en que se irán eliminando jugadores será en una especie de juicio, en los que los alumnos deberán dar argumentos de porque no lo hicieron con el contexto de la historia brindada por el docente. Serán 6 las ocasiones en las que el docente les pedirá a los alumnos que cierren y abran los ojos, la primera vez que cierren los ojos sera para dar el inicio de la historia, y las veces subsecuentes que cierren los ojos, será para evidenciar que aún no han dado con los responsables.

La forma en que elegirá los equipos será la siguiente, les pedirá al grupo que formen un círculo en el salón de clase, les pedirá que cierren los ojos y mientras cuenta la introducción del cuento, tocara las cabezas de 2 a 8 alumnos -los cuales no sabrán que tienen aliados- para que sean los malos del cuento -esto dependerá de cuántos alumnos sean, para que la cantidad de malos sea proporcional a la cantidad de alumnos, si hay muchos alumnos, habrá más malos y será más complicado el juego- A continuación se muestra un ejemplo de cómo puede empezar la historia:

Había una vez un pueblo muy tranquilo y pacífico que se encontraba en una montaña, dicho pueblo celebraba anualmente una fiesta para conmemorar a los fundadores, sin embargo durante la celebración desapareció una persona sin que ninguno de los habitantes se diera cuenta, al acabar la fiesta y todos se fueron a dormir, al siguiente día una de las familias del pueblo encontró el cadáver de la persona desaparecida en un establo. Inmediatamente les avisaron a todos en el pueblo y se reunieron con la finalidad de encontrar al asesino el cual debe estar entre ellos.

Cabe mencionar que cada vez que los alumnos cierran los ojos avanza la historia y seguirán apareciendo muertos hasta que el malo acabe con todos o los pueblerinos acaben con el o los malos.

Una vez concluido el juego, harán consciente como lo hizo sentir y registraran en la bitácora la experiencia, invitara a que los alumnos cuenten frente a todo el grupo cómo se sintieron, si así lo desean. Se recomienda hacer este juego una o dos veces en el semestre si así lo cree conveniente el maestro.

3.2.5.- A MODO DE RECUPERACIÓN

Los ejercicios de este manual representan una parte de la educación teatral la cual se puede dividir en; expresión, análisis de texto y montaje, como el objetivo es no formar artistas como tal, se les presentó la información de esta manera, la que da un enorme peso a la expresión. Los alumnos deberán reconocer que se pueden expresar artísticamente de muchas formas, a través de un dibujo quizá un baile, sin embargo algo que les puede ser significativo es que tomen control sobre su cuerpo y su propio hablar. De este modo la pedagogía teatral brinda estos ejercicios fundamentados en diferentes métodos de la formación actoral. De una u otra forma, todos somos actores, todos representamos un rol en el mundo, de igual manera todos podemos servirnos de estos ejercicios para lograr conseguir una fonación sana.

Recuerde que los ejercicios deben realizarse en espacios limpios y deberá fomentar la seguridad de los alumnos tanto física como mental, una vez concluido el semestre les recordará a los alumnos que estos ejercicios también los deberán realizar por su cuenta cada que lo crean necesario. Espero que este manual sea de utilidad para quien quiera que lo lea, y que sirva de ejemplo para futuros programas académicos para el desarrollo de la voz.

CONCLUSIONES

La expresión oral y corporal es indisociable de la vida humana, desde la creación del lenguaje la forma de expresarse a través del habla ha ido cambiando y evolucionando con el paso del tiempo, las culturas orales primarias marcaron fuertemente la forma en que un persona se puede comunicar con otra a través de la palabra y aunque las culturas orales secundarias tenemos formas distintas de organizar la información en un discurso, la sustancia sigue presente, la forma sigue presente. Mientras siga existiendo la raza humana, la necesidad de comunicación con el otro estará ahí, al igual que la educación.

La raíz de la sociedad humana se encuentra en la capacidad de hablar y comunicarnos. Conforme el educando va avanzando en la vida y en los niveles escolares la exigencia en el dominio de las habilidades LEO es cada vez mayor, ya que se requiere el desarrollo cognitivo suficiente para comprender y analizar los contenidos que están aprendiendo en diversas asignaturas. El rol del habla en la educación es de vital importancia tanto para maestros como para alumnos, ya que no habría otra manera de transmitir conocimientos de una generación a otra.

Ante una sociedad con una mayor demanda de profesionistas y trabajadores mejor preparados, la clásica forma de memorización del conocimiento se ve limitada ante el creciente desarrollo tecnológico y la cantidad de información que se genera todos los días, además sumado a este panorama los problemas académicos acarreados por la pandemia de COVID 19, no ayudan a los alumnos en su paso por el sistema educativo, ni a la inserción al campo laboral. Razón por la cual plantear nuevos métodos de estudio puede ser de utilidad para los educandos, al prepararlos para el mundo que les espera cuando terminen sus estudios.

Dejar a un lado la educación artística en los niveles básico y medio superior del sistema educativo mexicano, lejos de presentar un beneficio para el desarrollo educativo de los alumnos resulta contraproducente, puesto que no permite el reconocimiento útil de habilidades relacionadas con el pensamiento crítico/metacognitivo, la creatividad y la capacidad de empatizar con otras personas, que si bien no representan un beneficio cuantificable inmediato, son inseparables de la vida humana.

La educación teatral respaldada en la pedagogía teatral puede contribuir al desarrollo de las habilidades LEO, y por consiguiente servir de apoyo para consolidar los aprendizajes esperados en cada nivel educativo a través del simulacro de múltiples situaciones o bien a través del montaje de

obras teatrales. Esta rama educativa se presenta como una herramienta flexible capaz de adecuarse a diversas situaciones que se pueden presentar en el salón de clase. La presente propuesta pedagógica representa una parte de lo que la educación teatral puede contribuir a la formación académica de muchos estudiantes, se decidió empezar por el desarrollo de la expresión oral porque resulta la habilidad que más comúnmente se utiliza en la vida y en la que menos empeño se pone.

Los ejercicios presentados en este manual pueden ayudar al desarrollo de habilidades sociales, sobre todo en aquellos infantes y jóvenes que tuvieron poca o nula interacción social durante los años de cuarentena, y a su vez presentar un espacio de sana convivencia para el desarrollo de la expresión oral y corporal, con base en el autoconocimiento del cuerpo y el reconocimiento del otro, haciéndolos más conscientes de su entorno social.

ANEXO 1:

<p>Trabalenguas 1:</p> <p>Recia la rajada rueda, rueda rugiendo rudamente rauda: rauda rueda rugiendo rudamente la rajada rueda. Rueda rauda, recia rueda, rauda reciamente rueda. Rueda recia, rauda rueda. Rugiente, rajada rueda.</p>	<p>Trabalenguas 2:</p> <p>Abad y abadesa no son abaditas, sino abadiatos de una abadía: pues abad de abadía sería abadita si fuese de musulmana dinastía, como la abadesa de una abadía sería abadiato de la misma abadía.</p>
<p>Trabalenguas 3:</p> <p>En un santiamén os santiguásteis los seis. ¿Quiénes sois los seis? Los seis sois seis saineteros sucios que osais saciar vuestra sevicia zahiriendo a quienes a su vez no osan zaheriros. ¡Eso es lo que sólo sois los seis!</p>	<p>Trabalenguas 4:</p> <p>Puede el apodado apodar al apodador, porque si el apodador apodó con su apodo al apodado y quedó el apodo del apodador, también el apodador será apodado con el apodo que el apodado apodó con el apodo del apodador y así apodador y apodado se apodan con su apodo.</p>
<p>Trabalenguas 5:</p> <p>Me han dicho un dicho que han dicho que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho, pues si lo hubiera dicho y yo, estaría mejor dicho que el dicho que han dicho que he dicho yo.</p>	<p>Trabalenguas 6:</p> <p>Quinto tocaba el requinto en su quinta, pues la quinta en que estaba Quinto tenía varios requintos entre los quintos: porque era una quinta la de quinto en la que entre los quintos había requintos que otras quintas no tenían quintos como Quinto.</p>
<p>Trabalenguas 7:</p> <p>Barro hay bituminoso. ¿Quién lo desbituminizará? El desbituminizador que lo desbituminice buen desbituminizador será.</p>	<p>Trabalenguas 8:</p> <p>Catalina cantarina, Catalina encantadora: canta, Catalina, canta, que cuando cantas me encantas; y que tu cántico cuente un cuento que a mí me encanta. ¿Qué cántico cantarás, Catalina cantarina? Canta un canto que me encante, que</p>

	me encante cuando cantes. Catalina encantadora, ¿qué cántico cantarás?
<p>Trabalenguas 9:</p> <p>Tengo una gallina, pitrinca, pitranca, piti, bili, blanca. Si la gallina, pitrinca, pitranca, piti, bili, blanca, se muriera, ¿qué harían los pollitos, pirrincos, pitrancos, piti, bili, blancos?</p>	<p>Trabalenguas 10:</p> <p>Como como poco poco, poco poco compro, poco poco como como, compro poco poco.</p>
<p>Trabalenguas 11:</p> <p>¿Cañamones vende la caracolera, y vende camarones la macarronera? ¿Caracoles vende la cañamonera, y vende macarrones la camaronera? ¡Vende macarrones la macarronera! ¡Cañamones vende la cañamonera! ¡Vende camarones la camaronera! ¡Caracoles vende la caracolera!</p>	<p>Trabalenguas 12:</p> <p>Yo tengo una muñeca percuecipelicspa, el que la despezcuecipelicspara buen despercuecipelicspador será.</p>
<p>Trabalenguas 13:</p> <p>Ojeras tiene el ojeroso en el ojo, ojos que ojean de una ojeada: ojeador que ojea con ojeras en el ojo, ojea ojeroso con ojeras de una ojeada.</p>	<p>Trabalenguas 14:</p> <p>Sobre el triple trapecio de Tripoli trabajaban, trigonómicamente trastocados, tres triunviros trogloditas, tropezando atribulados con el tripode, triclino y otros trastos triturados por el tremendo tetrarca trapense.</p>
<p>Trabalenguas 15:</p> <p>Maria Chuchena su choza techaba y un techador que por allí pasaba le dijo: -Chuchena ¿Tú techas tu choza o techas la ajena?</p>	<p>Trabalenguas: 16</p> <p>Lunas que lucen luces, luces que dan los luceros, nunca lucirán las luces, las luces que lucen los luceros.</p>

<p>-Ni techo mi choza ni techo la ajena, que techo la choza de María Chuchena.</p>	
<p>Trabalenguas: 17</p> <p>Fábulas fabulosas hay en fabulosos fabularios, fabuladores y fabulistas hacen fabulas fabulosas; pero la fabulosidad de las fábulas del fabulista no son fabulosas sino hace un fabulario de fabulas</p>	<p>Trabalenguas: 18</p> <p>Sobre la giba gigante de la garifa jirafa, Jimena la jacarera, la gitana jaranera, jubilosa jugueteaba gorjeando la jácara, jamando la jicama, juerguando la jicara, jalando la jaquima jalaba gorjeaba, juergueaba, jamaba, jaquima jicara, jácara y jicama.</p>
<p>Trabalenguas: 19</p> <p>Don Tristras tenía tristezas, pero las perdía en un tris tras. Por eso las tristezas de don Tristras no eran tristes por tristeza, sino que sus tristezas eran tristes por un tris tras de don Tristras</p>	<p>Trabalenguas: 20</p> <p>Chupi chupe, chupi chupe, chupi chupe, chupitón, chupi chupe, niño o niña toma leche en biberón</p>

Recuperado de Monroy y Marín, 2011, pp. 209-210

REFERENCIAS:

- Abascal, Ma. D. (2000). *La teoría de la oralidad*. (TESIS DE Doctorado). UNAM. México.
- Blas-Brunnel, A., y Contreras Elvira, A. (2018). La educación teatral y el dilema ético de la creación. *Revista de Imagen, Artes y Educación Crítica y Social*, 1, 29–34. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.12795/Communiars.2018.i01.03>
- Becerra, F., F. (2017). La noción de lenguaje en Jacques Lacan: Del Signo Lingüístico en Saussure al Algoritmo Saussureano en Lacan. *Revista Filosofía UIS*. 16 (1), doi: <http://dx.doi.org/10.18273/revfil.v16n1-2017009>
- Cárdenas, P., A. (2011). Piaget: lenguaje, conocimiento y Educación. *Revista Colombiana de Educación*, (60). 71-91. 02, 2023, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-39162011000100005&lng=en&tlng=es.
- Cárdenas, P., A. (2000). Semiolingüística aplicada y pedagogía del lenguaje. *Enunciación*, 4(1), 62–68. <https://doi.org/10.14483/22486798.2532>
- Castillo Sivira, J. A. (2008). El desarrollo de la expresión oral a través del taller como estrategia didáctica globalizadora. *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación*, 9(1), 179-203.
- Chapato, M. E. (2014). La educación artística hoy: nuevas concepciones epistemológicas y pedagógicas, nuevos sujetos y nuevas prácticas. In *Memorias del encuentro de pedagogía teatral 2013* (pp. 35–54). <https://inba.gob.mx/multimedia/ebooks/pdf/7-ept.pdf>
- Ceballos, E. (2013). *Cómo escribir teatro: Historia y reglas de dramaturgia*. (Segunda ed.) Secretaria de Educación del Estado de México. I.S.B.N: 978-607-495-338-1
- Colomina, T. (2022). El Cuerpo como Eje de la Memoria del Teatro: del Rito a las Artes Parateatrales. *Barcelona, Research, Art, Creation*, 10(1), 64-82. DOI: 10.17583/brac.6689
- De Kerckhove, D. (1999). *La piel de la cultura: Investigando la nueva realidad electrónica*. Editorial Gedisa. Colección libertad y cambio.

- García-Huidobro, V., M., V. (2018). *Pedagogía teatral: Metodología activa en el aula*. (Cuarta ed.). Ediciones: Universidad Católica de Chile. I.S.B.N. Edición digital.
- Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano* (Primera ed.). Editorial Paidós.
- Gustems, J., Calderon, D., Buset, S., & Martin, C. (2021). 10 Errores frecuentes al hablar de educación artística. Apuntes para fundamentar ideas y desestimar estereotipos. *Didacticae. Revista de Investigación En Didácticas Específicas*, 9, 100–119. doi: 10.1344/did.2021.9.100-119
- Hadot. P. (2007). *Wittgenstein y los límites del lenguaje* (Primera edición).
- Hernández Zamora, G. (2010). Sobre la lectura y la escritura en la educación básica. Antología breve para maestros. *Dialoga*. DOI:10.13140/RG.2.2.15061.47840
- Hernández Zamora, G. (2019). De los nuevos estudios de literacidad a las perspectivas decoloniales en la investigación sobre literacidad. *Ikala. Revista de lenguaje y cultura* 24(2). Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=255060697009> DOI: 10.17533/udea.ikala.v24n01a10
- Jiménez, R., A., y Correa, N., V., L. (2023). *Entre hadas y brujas*. Editorial Teseo. (Primera edición). I.S.B.N. 9789877233605
- López Morales, H. (1993) *La sociolingüística*. Gredos, Madrid.
- Monroy Bautista, F., y Marín Aguilar, A. (2011). *Voz para la escena entrenamiento y conceptos fundamentales*. (Primera ed). Co-edición: CEUVOZ/Escenologia
- Muñoz, A. M., y Hoppe-Lammer, C. (2016). *Bases orgánicas para la educación de la voz*. Escatología ediciones. (Segunda re). Escatología.
- Ocampo Guzmán, A. (2016). *La liberación de la voz natural: El método Linklater*. Editorial UNAM. (Primera edición electrónica). I.S.B.N: 978-607-02-7787-0
- Ong, W., J. (1982). *Oralidad y escritura: Tecnologías de la palabra*. (Primeria Ed. En ingles). Traducción de Angélica Scherp.

- Ríos Hernández, I., (2010). EL LENGUAJE: HERRAMIENTA DE RECONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO. *Razón y Palabra*, (72). Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199514906041>
- Ros, N. (2004). EL LENGUAJE ARTÍSTICO, LA EDUCACIÓN Y LA CREACIÓN. *Revista Ibero Americana de Educación*, 35 (1), 1 – 8. DOI: <https://doi.org/10.35362/rie3512901>
- Sapir, E. (1921). *Language: An introduction to the study of speech*.
- Schunk, D., H. (2012). *Teorías del aprendizaje: Una perspectiva educativa*. Sexta edición. Editorial: Pearson educación. ISBN: 978-607-32-1475-9
- Solana, M., F. (2015). Introducción: Sentido del desarrollo y política educativa. In *Los avances del México contemporáneo: 1955-2015. IV La educación y cultura*. Coedición: Cámara de diputados. LXII Legislatura. & Instituto Nacional de Administración Pública. Recuperado de: <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5084-los-avances-del-mexico-contemporaneo-1955-2015-iv-la-educacion-y-la-cultura-coleccion-inap>
- Tavira, L. de. (2006). *Hacer teatro hoy*. (Primera Ed). Coedición: Arte y Escena Ediciones y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. ISBN:970-9912-18-6 ISBN: 970-35-1207-0
- Trejo Calzada, H. (2019). Teatro y educación: habilidades para el siglo XXI. *Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa.*, 4(1), 73–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3241687>
- UNESCO. (2010). Derechos culturales documentos básicos de Naciones Unidas. https://www.unetxea.org/dokumentuak/dchoscult_docbasicONU.pdf
- UNICEF. (2020). Importancia del desarrollo de habilidades transferibles en América Latina y el Caribe (Fondo de las naciones unidas para la infancia). https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org/lac/files/2020-07/Importancia-Desarrollo-Habilidades-Transferibles-ALC_0.pdf
- Vieites García M., F. (2017). La Pedagogía Teatral como Ciencia de la Educación Teatral. *Educação y Realidade*, 42(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/2175-623662918>

REFERENCIA PÁGINA WEB:

[Definición de oralidad]. (2016). Larousse editorial. Recuperado de:

<https://www.diccionarios.com/diccionario/espanol/oralidad>

[Definición de comunicación]. (2022). Real Academia Española.

<https://dle.rae.es/comunicaci%C3%B3n>

[Definición de oralidad]. (2022). Real Academia Española. <https://dle.rae.es/oralidad>

Secretaría de Cultura. S/A. (12 de Octubre de 2019). Centros de Educación Artística del INBAL, 43 años de impulsar la creación, construcción e investigación del arte. Boletín No: 1582.

Recuperado de: <https://inba.gob.mx/prensa/13143/centros-de-educacion-artistica-del-inbal-43-anos-de-impulsarla-creacion-construccion-e-investigacion-del-arte>