

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD 094 CIUDAD DE MÉXICO, CENTRO**

Tesis

**EL TRABAJO COOPERATIVO A TRAVÉS DEL TALLER DE TEATRO, UNA
ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SIN VIOLENCIA.
“EL ARTE EN LAS ESCUELAS”**

Para obtener el grado de:
**MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ESPECIALIZACIÓN EN INCLUSIÓN
E INTEGRACIÓN EDUCATIVA.**

Que presenta:
LAURA PATRICIA JUAREZ DORANTES

Directora de Tesis
DOCTORA MARÍA GUADALUPE VILLEGAS TAPIA

Ciudad de México, Julio 2021

“La obra del hombre no es más que un largo camino para encontrar a través del arte las dos o tres imágenes sencillas y grandes sobre las cuales el corazón, una vez, se abrió”

L'Envers et l'endroit. Albert Camus.

Agradecimientos

A mi madre que amo con toda el alma y esta siempre regalándome una sonrisa y mucho amor.

A todas las personas que han participado en Corazón teatro, y hemos trabajado en escena, así como a Gabriela Vargas por el apoyo incondicional que siempre me ha brindado, Rosalia Carrillo por ser mi amiga y hermana del alma y corazón y siempre creer en mí y a ti Sara Vega por ser el amor de mi vida y estar siempre motivándome, ayudándome y nunca dejar que me caiga..

Gracias a los maestros y maestras que estuvieron revisando mi trabajo y dándome siempre ánimos a terminar, a las y los niños de cada escuela que me regalaron una sonrisa y me han enseñado que el arte puede llegar a cualquier recobeco del mundo.

GRACIAS AL ARTE, TEATRO Y EL UNIVERSO.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO I.	
AUTOBIOGRAFÍA	11
1.1 Autobiografía Profesionalizante.....	11
1.2 Mi relación con el otro.....	18
1.3 Mi práctica docente.....	21
CAPÍTULO II: INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD EN MÉXICO	24
2.1 Comparando textos.....	24
2.2 Inclusión.....	26
2.3 ¿La Diversidad en México?.....	29
CAPÍTULO III: POLÍTICAS EDUCATIVAS EN MÉXICO	36
3.1 Política Educativa y la Educación inclusiva en México.....	36
3.2 RIEB, Acuerdo 592, principios pedagógicos y el enfoque de inclusión educativa.....	40
3.3 Problematicación de la situación problemática elegida.....	46
3.4 Pregunta de Intervención: ¿El Arte puede ser una herramienta de Sensibilización e Intervención para evitar a Violencia Escolar dentro del aula?.....	50
3.5 Supuesto de acción: El trabajo cooperativo a través del teatro, es una estrategia para la resolución de conflictos y vivir la inclusión.....	50
CAPÍTULO IV: TRABAJO COOPERATIVO	51
4.1 Docentes hacia un trabajo cooperativo.....	54
4.2 ¿Cómo aprendemos y cómo enseñamos con el aprendizaje cooperativo?.....	59
4.3 El teatro como una herramienta para el trabajo cooperativo.....	63
CAPÍTULO V. EL TEATRO-INTERVENCIÓN	64
5.1 Teatro-intervención.....	66
5.2 Aspectos técnicos del Teatro-Intervención.....	68
CAPÍTULO VI. EXPERIENCIA EN EL TALLER DE TEATRO-INTERVENCIÓN	83
6.1 Principios de intervención.....	83
6.2 Metodología empleada en la evaluación inclusiva (diagnóstico de las BAPS).....	86
6.3 Unidades Didácticas.....	92
6.4 Experiencia en el taller de Teatro-Intervención.....	102
6.4.1 Primera sesión; ¿Qué es el teatro intervención?.....	102
6.4.2 Segunda sesión: Mi cuerpo en acción.....	108
6.4.3 Tercera sesión: Buscando estrategias.....	111
6.4.4 Cuarta sesión: Mi aula.....	113
6.4.5 Quinta sesión: Mis emociones.....	117
6.4.6 Sexta sesión: Nuestras estrategias.....	120
CONCLUSIONES	122
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	126
ANEXOS	130

INTRODUCCIÓN

El teatro es una forma de sentir, ver, entender, convivir y experimentar diversas situaciones, ser, comprender infinidad de personajes, dando la posibilidad de generar un sin fin de recursos, poder ser otros, otras,

Aunque el teatro se trata de una ficción, si es trabajado en escena nos, brinda herramientas para utilizarlas en la vida diaria. Por ello el teatro se reconoce como una fuente importante de sensibilización que nos puede llevar a enfrentar diversas situaciones y a vivir con una filosofía de vida diferente a la establecida, ya que, al desarrollar la expresión, del cuerpo con sus múltiples lenguajes, se desarrolla la creatividad, la improvisación, la adaptación ante las situaciones que se van presentando en lo cotidiano. Pareciera que es una idea romántica con respecto a esta profesión ya que muchas personas piensan que los actores toman el teatro como terapia, y quizá tienen razón, pues este término constituye una herramienta sensibilizadora que abre caminos para vivir, aprender y enseñar.

El *TEATRO* sirve como medio para analizar las situaciones sociales entre ellas lo que sucede dentro de las aulas, así también permite formular estrategias para el reconocimiento y aceptación de las diferencias de abrir la perspectiva hacia la inclusión, al reconocimiento de si mismo y de los demás, se trabaja la creatividad, lo que estimula el pensamiento hacia diversas perspectivas. Intentando atender los conflictos suscitados dentro del aula, la Secretaria de Educación Pública (SEP), implementó la iniciativa titulada: “Proyecto a favor de la convivencia escolar (PACE)”, (Secretaria de Educación Pública, 2014)¹ esta propuesta nos invita a intervenir dentro de nuestra aula a través de estrategias preventivas para generar una convivencia inclusiva y pacífica, así como apoyar las actividades y acciones que fortalezcan la concientización de una convivencia sin violencia, pues muchas veces los profesores enfrentan diversas problemáticas que impiden el desempeño de su trabajo dentro

¹ *Es un Proyecto educativo, de carácter preventivo, que busca contribuir a las políticas públicas que impulsa la Subsecretaría de Educación Básica para mejorar la convivencia escolar, haciendo hincapié en la inclusión, en acciones no violentas y democráticas.*

del aula. Por ello resulta conveniente vincular el trabajo teatral intentando proponer actividades lúdicas que permitan sensibilizar, reflexionar y proponer alternativas que fomenten desaprender la violencia dentro de las aulas.

Este proyecto tiene el objetivo de generar aprendizajes encaminados al desarrollo de una escuela que construye e impulsa el reconocimiento de sí mismo y la otredad como seres con derecho a una vida digna y sin violencia. Esto se ha trabajado a través de un taller de teatro educativo dirigido a docentes en diversas escuelas de la Ciudad de México (CDMX), quienes, a partir de la experiencia teatral, lograron visibilizar los principales problemas dentro del aula, así como sus posibles soluciones.

Un referente que puede ayudar a comprender el sentido de este proyecto es la investigación realizada por María Leticia Galván Silva (2014), en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL). Se trata de un proyecto artístico educativo de la obra teatral “Una sombra en el laberinto” y un taller dinámico que lo acompaña. Es en sí una experiencia educativa que genera aprendizajes para desarrollar una cultura de paz en contextos de violencia, donde resalta la discriminación por múltiples factores físicos y culturales en espacios escolares. Abordar un problema como el bullying desde las emociones que se despiertan con el arte escénico, plantea ya una forma innovadora en la formación de niñas, niños, jóvenes y adultos.

El enfoque metodológico de este trabajo se basa en la investigación-acción, la cual permitió trabajar con un grupo particular que, después de un tiempo me permitió reconocer si las estrategias formuladas para desaprender la violencia a través del teatro son eficientes y cumplen con el objetivo de generar aprendizajes asertivos encaminados a mejorar la convivencia escolar dentro del aula. Este enfoque metodológico ofrece las herramientas y la mirada necesaria para rescatar la experiencia de una forma integral, dado alto nivel de subjetividad que está impregnado durante la práctica educativa. La sistematización de los resultados se llevó a cabo después de realizar el taller con los docentes y permitió integrar las voces de los participantes en el proyecto, esto permitió mirar la transformación no sólo

hacia los centros escolares atendidos y a sus jóvenes estudiantes, sino la retroalimentación que todo proceso educativo y formativo produce entre sus participantes.

Esta investigación pone al descubierto las relaciones que entre las niñas, niños y jóvenes se presentan dentro del aula y la forma en que se da solución o alternativas a las diversas situaciones de violencia que se presentan, así como también las estrategias que las y los docentes aplican y han aprendido en su experiencia. Es necesario aclarar que las niñas, niños y jóvenes también son parte de la solución, que su voz es importante para la mejora de la convivencia en las escuelas, desde la perspectiva de derechos humanos la promoción de sujetos activos será la mejor opción para encontrar nuevas formas de convivencia no violentas. Por tanto, el rescate de estas propuestas nos dará alternativas que podrán nutrir nuestras estrategias formativas en una cultura de paz y de inclusión.

La sistematización de la experiencia es un reto a corto, mediano y largo plazo, ya que nos permitirá auto observarnos, más que evaluarnos, para mejorar el trabajo formativo y dejar testimonio de los aprendizajes del proceso. La sistematización del proyecto teatral “Una sombra en el laberinto”, que se acompaña de un taller dinámico, aspira a rescatar las voces de los participantes del proyecto, de los estudiantes y profesores asistentes, su pensamiento y sus propuestas de solución. La finalidad de este trabajo es ofrecer resultados que permitan a los educadores y a los jóvenes y estudiantes de la región auto-reconocerse como los agentes más importantes en el desarrollo de una cultura de paz, inclusiva y creativa.

Es por ello que este proyecto de teatro-intervención es un medio para poder trabajar temas como la convivencia no violenta, resolución de conflictos, inclusión a través del juego y la expresión artística, aportando herramientas a la educación desde el conocimiento y reconocimiento de sí mismo como persona única y digna, para así a partir del yo poder conocer al otro como igual. Esto lleva a una crítica social donde las y los alumnos, así como las y los docentes buscan nuevas formas de interacción, donde se incluyan todas las ideas, las emociones, las palabras y movimientos para encontrar caminos que lleven a convivencias no violentas, buscar nuevas formas de resolver los conflictos a través de lo que la experiencia artística puede dar. La idea es proponer espacios para los docentes donde, a través de la

práctica teatral, descubran estrategias que les permitan ir descubriendo beneficios para apoyar a las niñas y niños en su desarrollo psicosocial.

El encuentro del binomio educación-teatro estimula a los docentes para encontrar otras formas de enseñar, de redescubrirse, lo que permitirá el abordaje de sus materias de otras formas más lúdicas y/o creativas. Esta propuesta es válida para trabajar temas con objetivos transversales, cooperando a una educación integral en el sistema educativo. Ante la situación de la educación artística en la educación básica, se deben buscar estrategias que nos ayuden a reducir la violencia en las escuelas, desafortunadamente, no hay tiempo ni calma (refiriéndome por calidad a la falta de equilibrio del trabajo humano y administrativo dentro del ejercicio cotidiano en la docencia, reconocer el hecho de que el trabajo de un o una docente es formar seres humanos) para dirigir a los docentes con el fin de generar competencias artísticas para implementarlas dentro del aula.

Como artista he utilizado el Teatro-Intervención como propuesta para intervenir en la problemática de violencia dentro de la escuela a través de la capacitación y sensibilización de los docentes, con la intención de brindarles una alternativa lúdica donde se puedan desarrollar redes de apoyo para realizar acciones significativas que generen un ambiente propicio donde la niña y el niño y jóvenes puedan expresarse. Crear un ambiente libre de violencia es un propósito que muchos directivos y docentes desean alcanzar, lo utilizan en su discurso diario, pero, muchas veces, no se realizan acciones para lograrlo. Por ello es importante reconocer que la violencia es una forma de respuesta al conflicto, y los conflictos no son un sinónimo de violencia, al contrario, si tenemos las herramientas necesarias podemos aprender a manejar las situaciones y empoderar y fortalecer los valores éticos de los niños y niñas.

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, esta investigación tiene como objetivo general: Identificar si los maestros cuentan con capacitación que genere estrategias para la solución de conflictos sin violencia dentro de la escuela, así como analizar las principales aplicaciones de dichas estrategias dentro del aula educativa.

Por ello, los objetivos son:

- 1.- Conocer qué tipo de capacitación reciben los maestros para fortalecer la convivencia no violenta dentro del aula.
- 2.- Descubrir que tipos de estrategias se emplean para abordar la resolución de conflictos.
- 3.- Analizar las principales problemáticas que enfrentan los maestros al momento de resolver un conflicto.
- 4.- Conocer las estrategias de cada maestro a través de un taller de teatro-intervención.

Los supuestos de acción formulados dentro de la investigación fueron:

- 1.- A pesar de contar con talleres y capacitaciones encaminados a la resolución de conflictos, la SEP no pone real interés en el tratamiento de la violencia escolar.
- 2.- La mayoría de los maestros no están sensibilizados para intervenir sin hacer uso de algún tipo de violencia dentro del aula.
- 3.-La mayoría de los maestros naturalizan la violencia escolar.
- 4.- El teatro de intervención es un medio para lograr la resolución de conflictos a través de la cooperación.

A continuación, describo los cinco capítulos que conforman este trabajo:

En el capítulo I describo cómo ha sido mi formación artística y cómo mi experiencia me ha ayudado a comprender las problemáticas sociales que vivimos en el país. Describo también cómo fue mi acercamiento a la prevención y atención de la violencia por medio del arte dentro del programa “Por una cultura de no-violencia y buen trato en la comunidad educativa” (Secretaría de Educación del D.F, 2012) Por último explico la forma de trabajo con estudiantes de educación básica y media superior, donde utilizo la formación multidisciplinar artística como eje central para lograr el desarrollo artístico y emocional de estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

En el capítulo II trata sobre el tema de la inclusión y la diversidad en México, reconociendo los principios de acción para realizar acciones de inclusión y respeto a la diversidad dentro de las aulas.

En el capítulo III abarca las principales políticas públicas implementadas en el sistema educativo mexicano y su impacto en el desarrollo psico-educativo de los infantes, reconociendo los principios pedagógicos que sustentan dichos planes de estudio. También hago referencia a la pregunta de intervención y el supuesto de acción que dirige el presente trabajo.

En el capítulo IV destaca las características del trabajo cooperativo y la importancia de su implementación dentro del aula. Basándome en la propuesta de Johnson y Johnson (1999), destaco las principales características de este tipo de trabajo como son: la cooperación en el aula, la competencia y la cooperación grupal, resaltando la importancia del teatro como una herramienta para el trabajo colaborativo.

En el capítulo V realizo una descripción sobre qué es el Teatro-Intervención y sus aspectos más importantes, tomando en cuenta las propuestas de Keith Johnstone quien define la improvisación teatral; Eugenio Barba y sus aportaciones al trabajo corporal del actor; Constantine Stanislavski desde su práctica define el proceso de creación de un personaje; Jersey Grotowski quien ha hecho importantes aportaciones para la comprensión del ritual en el teatro; y por último, Augusto Boal, quien generó la corriente del teatro del oprimido para conocer la realidad social de los individuos.

Por último, en el capítulo VI narro mi experiencia al trabajar con profesores y profesoras de educación básica, describo los pasos y sesiones del taller en que participaron los docentes y explico, a grandes rasgos, en qué consistió la metodología teatral y las técnicas empleadas para lograr los objetivos planteados en la presente investigación. También integro fotografías del trabajo grupal y algunas intervenciones de las y los profesores.

CAPÍTULO I. AUTOBIOGRAFÍA

*“El mayor artista es aquel que en la suma
De sus obras ha incorporado el mayor
Número de sus mejores ideas”
Jonh Ruskin*

En el presente capítulo describo cómo ha sido mi experiencia teatral y cómo, a partir de los conocimientos adquiridos en mi formación artística, he podido desarrollar estrategias encaminadas a la prevención, atención y disminución de la violencia en el espacio educativo. Tomo en cuenta experiencias propias y necesidades que mi área de trabajo me ha exigido, como la constante capacitación, para poder generar estrategias que ayuden a la prevención y atención de la violencia. También describo mi experiencia como profesora frente a grupo y como el arte, en especial el teatro, ha sido fundamental para el éxito en mi experiencia docente.

1.1 Autobiografía Profesionalizante

Hace algunos años, cuando estudiaba la carrera de teatro, un maestro de actuación nos llevó a dar funciones en algunos pueblos de la sierra veracruzana. Al llegar al pueblo nos dimos cuenta que daríamos la función en la cancha de una escuela primaria y que habían invitado a toda la comunidad a ver la función. Llegamos como cuatro horas previas a la función puesto que no conocíamos el espacio y teníamos que adaptarnos en ese momento. Hacía mucho calor, todos estábamos cansados después de viajar durante horas en un chevy, pues seis actores y la producción teatral al interior y sobre el techo del auto resultaban algo incómodos.

Después de descansar un poco en la cancha de la escuela, ya que no había ningún salón abierto que sirviera de camerino, empezamos a montar la poca escenografía que llevábamos. La obra se titulaba “La abeja Haragana” del autor uruguayo Horacio Quiroga. Dos horas antes de empezar la función ya se encontraban ocupadas algunas de las casi 200 sillas de plástico que habían puesto en la cancha de la escuela. En ese momento estaba sorprendida

porque, a pesar de que faltaran horas para que iniciara el evento, niñas y niños ya apartaban su lugar en primera fila expectante a todo lo que hacíamos el equipo de actores.

Hicimos un pequeño calentamiento, las niñas y los niños que habían llegado estaban muy atentos a cada ejercicio que realizábamos para calentar antes de entrar a escena. Después se nos acercó nuestro director de escena y nos dijo que esta función tenía que salir súper bien, ya que la comunidad nunca había visto una obra de teatro. A mí me sorprendió mucho pues, según yo, la educación básica contempla en su currículo la educación artista y esta, a su vez, contiene un acercamiento al teatro escolar. El director nos dijo que la educación artística no existía en muchas escuelas, como era el caso de la escuela donde nos encontrábamos.

Una hora antes de iniciar la función, casi todas las sillas estaban ocupadas. Yo estaba muy nerviosa, era la primera vez que actuaba frente a una comunidad de adultos, niñas y niños que jamás habían tenido un acercamiento al teatro. Veía sus caritas emocionadas, otras sorprendidas, como si algo mágico y nuevo para ellos estuviera por comenzar.

Primera llamada, teníamos teatro lleno, bueno, cancha llena. Todas las sillas estaban ocupadas, había niñas y niños sentados en el piso y mucha gente adulta se encontraba de pie en ambos lados de la cancha, todos estaban esperando “eso” que iban a ver.

Segunda llamada, se escuchaban los mormullos del público. Nosotros ya estábamos prestos para entrar a escena, solo esperábamos que dieran tercera llamada y entrara la música para poder iniciar.

Tercera llamada, entra la música se escucha un silencio en el público. Entramos a escena y empieza la magia. Mi personaje es la Abeja Haragana, trato de tener interacción con los niños y niñas que me miran emocionados. Al acercarme a ellos, puedo ver sus caras cada emoción, también puedo ver cómo se identifican con mi personaje, pues cada vez que la situación de la abeja haragana cambia, sus caritas cambian también.

Al llegar al final de la obra, el aplauso general acompañado de rostros sonrientes no se hizo esperar. Después se acercaron a nosotros, nos abrazaron, nos felicitaron y nos hicieron preguntas como:

Niña. - ¿Puedo tocar las máscaras?

Niña. - ¿Nos enseñaran hacer las máscaras?

Les respondí: Estaría muy bien, pero tenemos que regresar a Xalapa hoy, ya que tenemos otras funciones.

Las niñas y niños pusieron su carita triste, les dije que si querían se las podían probar las máscaras si querían y se las pusieron muy contentos. Esta función fue muy significativa para mí ya que me di cuenta que muchas niñas y niños no están involucrados en el arte y los maestros que están frente a ellos no les han mencionado que también existen tendencias artísticas, tal vez ellos están preocupados por otros asuntos.

Es importante que las niñas y niños tengan un acercamiento al arte en su vida diaria pues es una herramienta para poder aprender otras materias y también para poder sensibilizarse en su vida cotidiana. Nunca voy a olvidar la cara del público en esa función de “La Abeja Haragana”, niños y adultos mostraron rostros llenos de alegría, sorpresa, risas y emociones distintas que los llenaban a la alegría y, a la vez, los hacían reflexionar al ser la primera vez que habían visto una obra de teatro.

Llegando a Xalapa quise saber si en las escuelas públicas había alguna tendencia hacia el arte, y me di cuenta de que las escuelas de particulares eran las únicas que tenían la oportunidad de contratar profesores especializados en estas áreas. Las escuelas públicas sustituían la formación artística por la elaboración de artesanías, o manualidades, enseñadas por los maestros de cada grupo, muy pocas contaban con maestros especializados en arte.

Xalapa es una ciudad llena de tendencias Artísticas y tiene una de las mejores escuelas de Teatro en América Latina. Siempre hay espectáculos gratuitos en plazas, jardines, calles,

teatros, etc., por esos las niñas y niños tienen más oportunidad de conocer el teatro, danza, música y artes plásticas.

Después de un par de años de haber terminado la carrera de Teatro, decidí venirme a vivir a la Ciudad de México, ya que aquí hay más oportunidad para poder trabajar como actriz. Luego de buscar por varios meses, me invitaron a dar funciones en la entonces Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDF), en un programa llamado “Por una cultura de no violencia y buen trato en la comunidad educativa”².

Al inicio me costó trabajo realizar todas las actividades, puesto que nosotras debíamos escribir la obra de teatro con la problemática del Bullying. Nos inscribimos a cursos de capacitación sobre este tema en la Comisión de Derechos Humanos, las especialistas sobre

² Durante el 2008 en la Secretaría de Educación del DF, se llevó a cabo un programa llamado “1, 2, 3 por mí y mi escuela, SE tu escuela”, de la Dirección de Educación Básica, el cual desarrolló diversas actividades desde la Coordinación de Vinculación Interinstitucional, a partir de: 1) El sistema de referencia y contra-referencia para la vinculación interinstitucional. 2) El proyecto denominado “Educar para construir” y 3) La “campaña contra la violencia e intimidación entre escolares”.

Así es como inicia la “Campaña contra la violencia e intimidación entre escolares: Escuelas sin Violencia”, con el objetivo de impulsar acciones de investigación, prevención y atención de las distintas conductas de maltrato e intimidación entre estudiantes (bullying), para promover un ambiente de convivencia pacífica, democrática y respetuosa de los derechos y obligaciones de todos los integrantes de la comunidad escolar de nivel básico.

Durante 2008, la SEDF realizó en coordinación con la Universidad Intercontinental un estudio exploratorio sobre maltrato e intimidación entre escolares, constituyendo el primer macro estudio sobre el tema, en la Ciudad de México. Par tal fin, ambas instituciones diseñaron el CURMIC (Cuestionario sobre relaciones de maltrato e intimidación entre compañeros y compañeras) que se aplicó a aproximadamente 3,550 integrantes de la comunidad educativa de 29 planteles del Distrito Federal. Fue un instrumento diseñado para la población mexicana, y contó con versiones para estudiantes de pree-escolar, primaria y secundaria, así como para los adultos involucrados (padres, madres y otros responsables del cuidado y la crianza; docentes y demás personal), arrojando datos correspondientes a roles que juegan niños, niñas y jóvenes en una situación de maltrato; tipos de maltrato, lugares donde ocurre el bullying; frecuencia (solo a nivel secundaria; expresión emocional de las y los involucrados; estrategias de afrontamiento de las y los estudiantes y comunicación de maltrato.

Tras considerar los resultados de esta primera fase de la investigación, así como la experiencia obtenida durante 2008, surge en 2009 el Programa “Por una Cultura de No-violencia y Buentrato en la Comunidad Educativa”, con acciones de atención y prevención a las problemáticas relacionadas con la violencia entre escolares, en el marco de Equidad y Derechos Humanos de las niñas, los niños y jóvenes, con la finalidad de generar un ambiente de seguridad, responsabilidad, respeto y convivencia entre los diferentes actores que conforman la comunidad educativa, además de contribuir en el mejoramiento del ambiente escolar y la calidad educativa de las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria programadas como sujetos de intervención. Todas las actividades poseen como ejes transversales el enfoque de género, la educación para la paz, derechos humanos y resiliencia.

Durante el 2010 se llevaron a cabo las Jornadas de capacitación “Maltrato entre escolares: Una cuestión de derechos”, a la que asistieron docentes, padres, madres y demás responsables del cuidado y crianza, estudiantes y especialistas en psicología, psiquiatría, trabajo social, derecho, sociología, personal de medios de comunicación, del campo de la cultura y las artes...En el 2011 organizó el primer Congreso Internacional sobre Bullying. Tomado de las Jornadas de Capacitación 2011 para las y los promotores de la no-violencia y el buen trato en la comunidad educativa (SEDF 2011)

el bullying también nos dieron talleres. Cursamos un diplomado que la misma Secretaria impartía, estuvimos en curso en la Procuraduría General de la República (PGJ). Después tuvimos entrevistas con niñas y niños integrantes de los grupos terapéuticos que eran canalizados a la SEDF, porque ya sea que recibieran violencia o la ejercían, fue muy enriquecedor, pero a la vez muy fuerte, ya que ahí me di cuenta sobre la dimensión de esta problemática en el espacio escolar.

Después de varias semanas Terminamos un bosquejo de la obra titulada: “Un Lugar llamado Escuela”. El texto tuvo que pasar por la revisión de especialistas sobre el tema de violencia escolar, quienes nos dieron varias sugerencias para mejorar y complementar el trabajo, pues el objetivo de la obra era lograr que las niñas y niños entendieran las diversas situaciones de violencia que podían suscitarse dentro de su escuela y pudieran reflejarse en la obra. Después de varias semanas de trabajos y revisiones, la obra quedó terminada. Después de ello procedimos al montaje del trabajo, viéndonos obligadas a diseñar una producción que pudiera guardarse dentro de una maleta y que no pesara mucho, pues daríamos funciones por toda la CDMX y nuestro medio de transporte sería metro, trolebús, microbús o lo que quedara más cerca de cada escuela a visitar.

El montaje integró títeres y trabajo de clown³ para captar la atención de los estudiantes espectadores. Cuando terminamos nuestra capacitación en las diversas instancias de gobierno que nos apoyaron para este fin, y ya con la obra de teatro lista para presentarse, nos agendaron nuestra primera semana de funciones, éramos dos actrices y una psicóloga, la cual atendía a profesores e infantes si se presentaba algún caso de violencia escolar con el fin de canalizarlo a la Secretaria de Educación del Distrito Federal (SEDF) y también ayudaba el cierre de la

³ *El termino Clown de origen inglés significa payaso. “el clown es alguien que vive, siente y reacciona de todas las maneras que una persona puede hacerlo en cualquiera de sus fases vitales (infancia, adolescencia, madurez y vejez) con un espíritu positivo, divertido y social basado en la capacidad de reírse de sí mismo y de transmitir ternura. Se diferencia de un personaje teatral en que este está acotado por toda una serie de características y relaciones dadas por el autor, la directora, los creadores, la dramaturgia o los otros personajes. Por el contrario, el clown solo tiene como referencia aproximada a cada uno de nosotros cuando nos deslizamos hacia ese otro yo que es nuestro payaso”* (Jesús, 2014)

obra cuando se presentaban dudas o preguntas sobre cómo manejar los casos de violencia escolar.

Nuestra primera semana de trabajo fue en escuelas de la delegación Iztapalapa. Fue muy duro porque las escuelas estaban muy lejos y las funciones eran para 300 o 400 niñas y niños. Nos dimos cuenta de que la obra impactaba en cuanto al tema de violencia escolar y las niñas y niños entre risas y cara de tristeza se espejeaban en la situación. Fue muy rica la experiencia de la primera semana ya que la obra gusto mucho y las niñas y niños respondían muy bien a las situaciones que pasaban. En esa semana se canalizaron muchas niñas y niños. Después dimos funciones para responsables de cuidado y crianza y la comunidad escolar. En total estuvimos dando funciones cuatro años en escuelas muy lejanas. Al observar lo que estaban viviendo las niñas y niños en la escuela y respondiendo una pregunta que en algún momento me hice ¿El Teatro sirve para atender problemas que están pasando en nuestra sociedad? Mi respuesta sigue siendo: sí.

Después escribimos otra obra titulada: “Luna y Matías”. Esta obra salió de un grupo terapéutico con madres de familia de las niñas y niños que eran canalizados por violencia y no sabían qué hacer con ellos. Leímos las bitácoras de las psicólogas y la escribimos. En un cierre de terapia con las madres, les presentamos la obra a ellas y a sus hijas e hijos, eran alrededor de 20 personas. La obra movió mucho a las Mamás, quienes terminaron con un nudo en la garganta y llorando. Ellas decían que en su vida cotidiana ponían líneas con sus hijas e hijos y que no pasaban y así se quedaban, sin poder quitar esa línea. Decidimos pulir la obra y empezamos a dar funciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la Procuraduría General de Justicia (PGJ), en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF) y después nos invitaron a dar funciones en toda la sierra de Pachuca, el DIF de Hidalgo. Estuvimos con esta obra más tres años dando funciones y terminamos dando una temporada en el Foro Shakespeare y foros alternos.

Tiempo después, cuando termino el programa de escuelas sin violencia, empecé a dar clases y talleres de teatro intervención⁴, entré al programa de “SaludArte” haciendo secuencias didácticas de Teatro, pero me salí porque empecé a trabajar dando clases de teatro a una escuela con niñas y niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Al inicio fue muy difícil puesto que las niñas y niños no me hacían caso, estaban en otra cosa, llegaba a casa frustrada, casi llorando y quería renunciar ya que sentía que no podía con los grupos.

Modifiqué mi planeación para que la clase fuera activa, emplee el teatro y ya no me costó mucho captar la atención de las y los estudiantes, así que decidí hacer una mezcla entre teatro, danza, música, pintura, foto y video. Quería que mi clase fuera multidisciplinar y mi plan funcionó. A la fecha es mi forma de trabajo con las niñas y niños, empleando cuadros escénicos multidisciplinarios, esto funciona muy bien con mis alumnos pues lo disfrutaban mucho dentro de la escuela.

Meses después regresé a trabajar a “SaludArte” dando el taller de teatro. Este programa interviene en centros educativos de educación primaria en comunidades en situación de vulnerabilidad permeados por la violencia, el trabajo se realizó directo las y los estudiantes. En horario extraescolar se les proporcionaban talleres de arte, de activación física y de nutrición. Yo estaba a cargo del taller de teatro, fue impresionante ir percibiendo el desenvolvimiento de las y los niños desde la primera clase hasta la última, primero su percepción de desconfianza, pena, pero al ir trabajando la voz, el cuerpo, movimiento, la elección de una obra teatral, la elaboración de la escenografía los ensayos, se fueron mostrando más comprometidos, con más confianza en ellas y ellos mismos.

⁴ *Se aleja del teatro “tradicional”, al que está dirigido solo para el público espectador, al ámbito del mundo artístico y no así del arte, es en el teatro intervención donde existe una provocación al cambio, a la reflexión intencional de determinadas problemáticas de los grupos o comunidades, siendo representados por el mismo público, el espectador se aleja de la pasividad para ser parte de la acción. Boal lo define como “una actividad que no guarda relación esencial con las construcciones, escenarios y plateas, u otras estructuras aparatosas y superfluas. El teatro –o la teatralidad- es esa propiedad humana que permite que el sujeto pueda observarse a sí mismo, en acción” (Augusto, 2004, pág. 26)*

1.2 Mi relación con el otro.

El trabajo con las niñas y niños ha sido un poco difícil ya que yo soy actriz y tuve que buscar talleres, diplomados y capacitaciones para trabajar con las y los estudiantes. Al inicio quería imponer mi estilo de enseñanza y quería que fuera más técnica teatral en clases, quería que supieran todo sobre el teatro y buscaba que fueran muy buenos en escena, pero me costaba trabajo porque se distraían mucho y no podían estar en *el aquí y el ahora*. Yo soy muy estricta en cuanto a mi trabajo ya que en la escuela me piden como resultado varios montajes en el año escolar. Los niños saben imponer lo que quieren, pero yo tuve que aprender a poner límites para trabajar con ellos. La comunicación me ha servido mucho y también he aprendido a no imponerles lo que yo quiero, trato de trabajar en consenso siempre buscando que les sea significativo en mi clase de arte y todo eso lo plasmamos en escena. No todas y todos son iguales, es importante saber hablar con cada uno de ellos, es mucho trabajo, pero solo así puedo obtener resultados positivos.

La relación con mis alumnos ha sido difícil, con muchas emociones encontradas para mí. Una vez estaba dando mi clase y uno de los niños de cuarto años empezó a gritar “Maestra no me pegue por favor”, gritaba y yo me asuste porque gritaba con todas las fuerzas. Bajé con el director y le dije lo que estaba pasando y me respondió que no me asustara, que a todos los maestros nuevos les hacía lo mismo.

En otra ocasión, con un grupo de sexto año, a uno de los niños le dio un ataque de ira y empezó a gritar, a tirar las bancas y todo lo que encontraba, lo único que pude hacer fue agarrarlo y decirle a uno de los alumnos que fuera a la dirección a pedir ayuda. Me tocaron algunas patadas hasta que llegó el director y pudo controlar la situación. En la escuela donde trabajo por la mañana, los niños no pueden controlar sus emociones cuando tienen momentos de furia, se frustran fácilmente o siempre están dispersos, pues como he mencionado antes, laboro en una escuela especial para niños con TDAH.

El contexto en el que me desenvuelvo va de alguna forma permeando en la adquisición de distintos saberes y desde luego la adquisición de mi experiencia como docente comprometida con la práctica educativa, consciente de que trabajo con seres humanos, que sienten, piensan y viven de determinada forma y que dentro del aula se genera una red de saberes, experiencias y necesidades que deben ser cubiertas con un solo objetivo, ejercer su derecho a la educación, una educación digna, de calidad refiriéndome a humana, dirigida a las necesidades de las niñas y los niños, viéndolos como sujetos de derechos, como seres activos en su educación, en la que yo como docente me adapto a sus necesidades, buscar la forma de atraparlos y hacer que participen de su aprendizaje.

Debo rescatar desde esta experiencia la relación con la otredad, de reconocer que en la aceptación de la diferencia se entretene la convivencia y cooperación. El taller dirigido a las y los docentes se encuentra enfocado en el reconocimiento de mi “yo”, a partir del grupo y de cómo se entretenen las relaciones a un tipo “nosotros”, lo importante es reflexionar en cómo es esa relación ya sea solidarios, integrados o individualistas, recelosos etc. Jean Paul Sartre lo resume como la “condición de ser el otro”, es decir, el otro como el otro yo.⁵

Al reconocernos en la otredad nos reconocemos como iguales en derechos y dignidad, lo que permite resolver nuestros conflictos de forma diferente, de analizar del porqué de las prácticas violentas de la vida cotidiana, lo cual contribuye en desaprender la violencia en las aulas.

“La experiencia más importante que tengo de los otros se produce en la situación “cara a cara”, que es el prototipo de la interacción social y del que se derivan todos los demás casos... el otro se me aparece en un presente vivido yo me le presento a él. “Mi aquí y mi ahora” y el suyo gravitan continuamente sobre otro...” (Berger Peter L L. T., 1986, pág. 44)

Inevitablemente la práctica docente es un ejercicio de otredad uno no existe sin el otro, pero en muchos casos no se reconoce a las y los alumnos, pasando desapercibido que el aula se

⁵ Revisar en: <http://culturacolectiva.com/nuestras-miradas-teoria-de-la-otredad/#sthash.GochinP.dpuf>

compone de un universo de formas de ser y de pensar, con diversas historias que los hacen ser, seres únicos, así también reconocer su contexto, sus particularidades como lo es el TDAH.

El TDAH se asume desde una mirada de interacción: lo que se coloca en el centro de su definición es, justamente, la interacción entre ciertas características de las personas y las barreras del contexto, que impiden el goce de derechos humanos en condiciones de igualdad.

No existe la discapacidad como una situación causada exclusivamente por condicionantes individuales, sino contextos que la promueven; es decir, sociedades que discapacitan, que discriminan, excluyen. Es por ello de la importancia que tiene la contribución para la generación de nuevas estrategias de convivencia no violenta dentro de las aulas a través de la práctica teatral basada en la dignidad humana, la igualdad, la inclusión y la no discriminación, entre otros. En esa línea, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad⁶ (CDPD) hace énfasis en que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y que los estados deben promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad con el resto de la población. La Convención, además, estipula el respeto irrestricto a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar decisiones propias. El concepto de autonomía exige que la persona sea el centro de todas las decisiones que le afecten. Aunque en muchos casos la posibilidad de ejercer la autonomía pueda encontrarse limitada en algún sentido, la CDPD exige garantizar el pleno desarrollo del grado de autonomía potencialmente existente en la persona.

El arte posibilita la expresión de necesidades, frustraciones, anhelos, ilusiones, deseos, dudas, etc. a través de diversas manifestaciones del lenguaje, posibilitando que las y los niños sean sujetos de derechos interpretando el mundo en el que viven, desde su voz, su cuerpo, a través de colores, ritmos, movimientos, sonidos. Hago mi clase multidisciplinar, así podemos llegar

⁶ Aprobada el 13 de diciembre del 2006 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, México firmo en marzo del 2007, ratificando su adhesión el 17 de diciembre del mismo año. <https://www.who.int/disabilities/media/news/unconvention/es/>

siempre a un resultado en cuanto a montaje. Trabajar con los niños de esta escuela me ha ayudado a encontrar y buscar por mi propia cuenta diferentes disciplinas artísticas, no solo el teatro. Es importante ponerte en los zapatos de los niños, ya que cada uno de ellos tiene una problemática diferente en la escuela, no los puedes tratar ni enseñar igual. Creo que, como maestra, es importante conocer a las y los alumnos buscando estrategias de aprendizaje, promoviendo el encuentro, la participación activa, favoreciendo la comunicación, su consciencia corporal para el aprendizaje.

“... el ser humano “nace como cuerpo y, solo después, como conciencia. En ese grado cero de la Cultura la mera presencia del cuerpo es ya, en sí, alteridad (alteración); es ya, en sí, expresión”, o sea, que primero se constituye como cuerpo y sólo después y en consideración a la corporalidad se constituye como ego, y que “mediante las ‘representaciones gestuales’ el hombre genera la otredad...” (Flores Lara, 2010, pág. 6)

1.3 Mi práctica docente

Como docente todos los días aprendo algo, siempre tengo que estar actualizándome ya que salen tendencias nuevas y es importante incluir las inquietudes y conocimientos externos que ahora atraen a las niñas y niños para que estén siempre dispuestos al trabajo en escena. En mi práctica diaria busco diversidad artística, siempre terminando en un cuadro escénico. Trabajo con cuadros escénicos porque son obras pequeñas de un acto, ya sean 15 o 30 minutos. Trabajamos desde el texto, a veces el tema es escrito por mi, otras veces trabajo colectivamente con las niñas y niños o adaptamos una obra que previamente hemos visto en clase. Analizamos la obra, los personajes y empezamos a hacer bocetos de los personajes: cómo los ven, de qué color, textura, etc., todo esto lo llevamos a la pintura, después al movimiento y la música buscando una partitura corporal, el reconocimiento del cuerpo, cuáles son sus límites corporales y hacemos una melodía musical con el cuerpo.

Es importante que las y los estudiantes se reconozcan corporalmente, hasta dónde pueden llegar y, poco a poco, quitarles la pena de estar en escena. La música también es importante para poder empezar a reconocer emociones que nos hace sentir el personaje y cómo nos hace

mover en el espacio. Trabajamos con improvisación de personajes y voy observando cómo se sienten mis alumnas y alumnos, empezamos el montaje ya con los personajes y, a la par, iniciamos el proceso de escenografía, selección de música, cartel y programa de mano. Para mí es importante que ellas y ellos estén involucrados en todo el proceso ya que hacen suyo el cuadro escénico.

Este proceso me ayudado a trabajar con las niñas y niños, a involucrarlos y solo presentarnos en la escuela, estuvimos en el Festival de Teatro de Educación Básica y dimos funciones en el teatro el Granero de Centro Cultural del Bosque. Para las niñas y niños fue un crecimiento personal donde se dieron cuenta que el trabajo que hacemos es muy bueno, ya que ganamos el primer lugar entre los montajes que participaron.

En mi práctica diaria como maestra de “Teatro”, busco que se involucren las y los estudiantes, que se arriesguen, que enfrenten ese miedo al hablar en público, que aprendan que podemos equivocarnos, levantarnos y seguir. Que no todo es perfecto, cada una tiene su concepto de perfección, que si podemos hacer muchas cosas y tenemos disciplina y constancia, que el miedo es un sentimiento que podemos enfrentar, pues hay un proceso que permite tener buenos resultados. El arte nos puede ofrecer todo esto al enseñarlo de una manera lúdica y así lograr que sea significativo para niñas y niños.

Como docente estoy consciente de que tenemos una gran responsabilidad por hacer, promoviendo el ejercicio del derecho a la educación, el cual tiene como finalidad el desarrollo pleno de los seres humanos, sin importar su raza, genero, nacionalidad, edad, condición física etc. Porque una persona con acceso a la educación tiene más posibilidades de salir del rezago en el que se encuentre, porque tendrá una visión del mundo más amplia que le permita vislumbrar otras opciones para su toma de decisiones.

Pero también la educación se encuentra atrapada en una mar de mar de voluntades políticas, institucionales y hasta administrativas, como el ejemplo del caballo de Troya, hay que empezar por adentro, formando a las y los niños para la libertad, promoviendo el ejercicio de

la participación, investigación y trabajo cooperativo en el aula, permitir que nos veamos, que nos escuchemos, que haya discrepancias para lograr consensos, educarlos sin el miedo a ser diferentes, a defender su identidad con valores en torno a los derechos humanos.

Que labor más difícil e interesante de nuestra profesión, para ello he optado por educar desde la creatividad, del reconocimiento por mí y por los otros, a través de las prácticas artísticas.

Y el ser docente de artes para mí ha sido una satisfacción. Lo que me llevo a dar clases fue la curiosidad de los niños y niñas después de terminar alguna función de teatro, se acercaban a preguntar, ¿es difícil actuar, hacer máscara? Etc. Esa curiosidad me llevo a realizar varios talleres de teatro e involucrar a los niños y niñas en un mundo donde todo puede ser. Ellos y ellas tienen esa capacidad de crear historias de estar en otros mundos y ser diferentes personajes. Para mí es importante guiar a ese aprendizaje artístico. Ser docente de teatro me ayuda a guiar a través de las artes escénicas y poder acercarlos a otras disciplinas artísticas como: Danza, música, artes plásticas, fotografía, cine, etc. Los niños y las niñas se van involucrando más a estas disciplinas artísticas, es por ello que creo que el teatro es muy noble y puede vincular todas las disciplinas. Enseñar teatro me ha dejado grandes satisfacciones, así como envolver a los alumnos en otro tipo de aprendizaje lúdico donde ellos van teniendo la responsabilidad y conocimiento de su cuerpo, emociones y creatividad, así como la responsabilidad del trabajo en equipo para realizar una puesta en escena. Al trabajar como docente de teatro me doy cuenta de que esta y hay la posibilidad de formar niños y niñas más sensibles, responsables en la escuela. No estoy formando artistas, pero estoy guiando a niñas y niños a que descubran que pueden dar más en su entorno.

CAPÍTULO II: INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD EN MÉXICO

“El arte tiene el poder de volvernos más creativos, intuitivos y perceptivos. Luchó mucho para que se entienda que la educación necesita incluir el arte como área esencial del conocimiento y no una actividad complementaria”
(Mac Masters Merry, 2018, pág. 3)

2.1 Comparando textos

De los libros de los siguientes autores como: José Gimeno, Marcela Márquez y Luis Ruiz, recuperaré términos de inclusión, resaltando normalidad y anormalidad visto como quien está dentro de las normas, de los parámetros de medición de conocimiento o no. Con sus aportes teóricos me di cuenta de que la diferencia aparece mucho en las aulas educativas y como docentes, en nuestras prácticas, no abordamos esta problemática, pues *“la diferencia no solo es una manifestación del ser irrepitible que es cada uno, sino que, en muchos casos, lo es el poder o de llegar a ser, de tener posibilidades de ser y de participar de los bienes sociales, económicos y culturales”* (Gimeno, 1999, pág. 88).

La diversidad es un aspecto que define que los seres humanos somos diferentes, (raza, color, étnico, sexo, género, religión etc.) la humanidad es un crisol de habilidades, conocimientos y experiencias lo que debería ser algo positivo y eso nos lleva a la Tolerancia vista como aquella habilidad que permite el respeto a la diversidad, a ser diferente.

La igualdad sólo debiera ser entendida como el principio de reconocernos como iguales en derechos, que todas y todos somos tenemos derecho a la paz, a la educación, derecho a una vida digna, a vivir sin violencia. No en la generación de estereotipos, de apilar determinadas características en un grupo de seres humanos sólo por características de color de piel, sexo o etnia. *“Basándose en la igualdad de cada individuo único se fortalecerá el aprecio y el goce de las diferencias de cada persona”* (Murrieta, 2000)

Pero culturalmente el ser diferente causa desconfianza, genera estereotipos y prejuicios y esto se asocia a algo negativo pareciera una falta de capacidad o voluntad para aceptar las diferencias, por lo que se genera el rechazo como un mecanismo de defensa ante “algo” que no es como yo. La educación es también causa de diferencia, cuando se tiene que estereotipar

a niñas y niños solo por su sexo. Creo que como docentes debemos tener una sensibilidad pedagógica para darnos cuenta de la diversidad de alumnado y apreciarla y respetarla. Como menciona Gimeno: “*Señalar que la diversidad (y también la desigualdad) son manifestaciones normales de los seres humanos, de los hechos sociales, de las culturas y de las respuestas de los individuos ante la educación en las aulas*” (Gimeno, 1999, pág. 89).

La diferencia existe y es cuando se trabaja con la diversidad buscando realidades y acciones que nos ayuden a trabajar dentro del aula educativa. Creo que el texto de *José Gimeno* trabaja desde la diversidad y va puntualizando lo que las aulas educativas necesitan para trabajar la diversidad, buscando que ésta no constituya un problema el centro educativo.

Es importante el trabajo desde currículum, ya que éste es la pauta para poder trabajar con nuestras niñas y niños. Los responsables de la política curricular han venido insistiendo, en los últimos años, sobre la conveniencia de flexibilizar las directrices que regulan los contenidos y en exigir a los docentes a concretar el currículum en las aulas.

Para Binet (1985), quien es el pionero de la mediación de las actitudes humanas, la escuela moderna debía aprovechar las posibilidades de conocer y clasificar a los estudiantes de acuerdo con la medición de sus capacidades. Capacidades que eran concebidas como aptitudes depuradas de influencias educativas; clasificar por edad, por conocimiento exigible y rito de desarrollo definen la normalidad. Es así como en las categorías se ve lo normal y lo anormal.

La norma no genera un punto límite, sino una banda más o menos ancha. Quienes se salgan del estándar normativo caen en la anormalidad, bien sea su zona normativa, negativa o positiva. Marcela Campos y Luis Álvarez⁷, argumentan que el derecho a la educación es una *conquista* muy añejada, que ha permitido formalmente a todas las niñas y niños tener la

⁷ Marcel Márquez Campos y Luis Ruiz Álvarez. ¿Sujetos con Necesidades Educativas Especiales o Sujeto Diferente? Un currículum común para niños diferentes. Documento presentado en el "5º Encuentro sobre Aprendizaje Operatorio y Educación Alternativa" convocado por la Casa de la Cultura del Maestro Mexicano A.C. Diciembre de 1999.

posibilidad de acceder a la escuela, este derecho es fundamental desde un principio y en su momento representó una conquista democrática. ¿Conquista? Creo que nosotros estamos buscando más que conquistar la educación, buscamos sea parte de nosotros y no sólo una *conquista democrática*. Es importante comparar los puntos que exponen estos dos autores con el derecho a la educación en nuestro país, pues cabe resaltar que el currículum se enfocará a la desigualdad de las niñas y niños en nuestras escuelas.

La educación en nuestro país tendría que buscar la inclusión de las niñas y niños, así como buscar el planteamiento del currículum es la escuela actual. Éste debe sufrir modificaciones tales que, de ser una herramienta de clasificación, segregación y diferenciación de los individuos, lo sea ahora de inclusión, integración e igualdad. El currículum se debería enfocar en ser flexible, abierto, dirigido a la heterogeneidad y diversidad de las niñas y niños, integrado, incluyente y recuperando los aspectos sociales necesarios para la formación de todos los individuos.

2.2 Inclusión

Es importante que las escuelas establezcan estrategias para las niñas y niños con necesidades educativas diferentes, buscando integrarlos a las actividades educativas. El currículum debe estar estructurado contemplando a nuestras niñas y niños, valorando el respeto y la convivencia, porque la escuela debe de ser de todas y para todos.

“El principio rector de este marco de acción es que las escuelas deben acoger a todos los niños y niñas independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales, lingüísticas u otras... Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños y niñas, incluidos aquellos con discapacidades graves” (UNESCO, 1994, pág. 58).

Como docentes es nuestra obligación hacer que se respeten los derechos de las niñas y los niños, para alcanzar este objetivo la educación que impartamos las y los docentes debe ser coherente con la Declaración de los Derechos Humanos, desde una perspectiva de género, con la eliminación de todas las formas de violencia dentro del aula, el respeto a la diferencia de cada niña, de cada niño, como su idioma, su cultura, sexo, religión, condición social.

Pero antes reconocernos a nosotros cuerpo docente como seres humanos, con dignidad, con necesidades y habilidades específicas, como miembros de una institución que tiene límites, con diversas formas de integrar y hacer llegar el conocimiento a nuestro alumnado.

La inclusión educativa es ver a la otredad como yo mismo, como parte no dé, “el” y “yo” no, sino más bien como un nosotros una comunidad educativa que incluya diversas formas de ver, aprender, enseñar, compartir y generar conocimiento, conocimiento de sí mismo y de entorno que nos rodea, promover el amor por el aprendizaje y no perder la pasión por enseñar.

El arte, en particular el teatro, ha demostrado ser una estrategia sumamente potente y transformadora en el trabajo con grupos de personas. Permite la aproximación a temas difíciles de manera lúdica y habilita la posibilidad de ensayar respuestas posibles en un escenario protegido. Además, es vehículo indiscutido para sensibilizar, tocar conciencias, interpelar corazones y transformar actitudes. Las y los docentes dentro del taller no son receptoras pasivas dentro del aula, sino que son participantes activas del proceso dramático y creativo, experimentando situaciones que los ayudan a romper con estereotipos y prejuicios dentro del aula. Promoviendo estrategias no violentas para resolver conflictos y fomentar la inclusión de interacción con sus alumnos.

“La educación inclusiva es un proceso para aprender a vivir con las diferencias de las personas. Es un proceso de humanización y, por tanto, supone respeto, participación y convivencia; sin embargo, la integración hace alusión a que las personas diferentes y los colectivos minoritarios se han de adaptar a una cultura hegemónica” (López Melero, 2012, pág. 143)

Respecto a la reflexión sobre inclusión educativa, retomare de (Melero 2012) los siguientes principios de acción que resultan muy importantes para este trabajo:

1. La inclusión es cuestión de derechos humanos.

2. Solo hay inclusión cuando todos los niños y todas niñas se educan en el sistema educativo ordinario.
3. Todos los niños y niñas son de igual valor. La diferencia es un valor. No reconocer esto supone una práctica discriminatoria.
4. Los colegios específicos, el profesorado, los medios y recursos deben reconducirse hacia los colegios ordinarios.
5. La educación separada de las personas diferentes conduce a la segregación de por vida.
6. Son las escuelas las que tienen que cambiar y acomodarse a las peculiaridades de todos los niños y no al revés.
7. La educación inclusiva nos humaniza, la exclusión nos deshumaniza.
8. La escuela se debate entre la exclusión y la inclusión, es decir, entre la deshumanización y la humanización.

Es importante analizar y llevar a la práctica los puntos anteriores, procurando una igualdad, así como también cambiar nuestro discurso como docentes, buscando una forma de integrar la educación inclusiva a nuestra escuela tradicional. Es importante trabajar y buscar dentro de nosotros las barreras que nos limitan en nuestra práctica pedagógica y nos impiden implementar un enfoque inclusivo. Debemos tomar conciencia y reconocer el trabajo que hacemos para que éste nos lleve a un cambio y compromiso profesional.

2.3 ¿La Diversidad en México?

Desafortunadamente aún no es una práctica dentro de las escuelas la aceptación de la diversidad como un común en las aulas. Creo importante que en nuestro quehacer diario como docentes empecemos a estrechar relaciones interpersonales con nuestras niñas y niños para conocer las necesidades que tienen y poder trabajarlas, así mismo tener una convivencia democrática en nuestras aulas escolares.

Nosotros como adultos tenemos la obligación de entender los derechos de las niñas y niños, el valor de la convivencia escolar y debemos manejar un lenguaje que nos ayude a acercarnos a ellas y ellos. La educación tradicional sólo busca que las niñas y niños entren a un programa de aprendizaje donde no hay una búsqueda activa de tolerancia, libertad y pensamiento, es un conocimiento memorístico y no comprensivo. La diversidad es el respeto a la humanidad, al reconocimiento de nuestra identidad como seres humanos. La cultura de la diversidad fomenta que las niñas y niños sean más libres y respetuosos con los otros, generando estabilidad en los salones de clases. Como docentes tenemos la responsabilidad de acción con las niñas y los niños buscando un compromiso de cambio en nuestro quehacer pedagógico.

¿Qué es la diversidad en nuestro país? Un fantasma. En México estamos incursionando en las escuelas para que uno de los valores sea la diversidad. Es importante trabajar con los docentes para que ellos puedan accionar en la escuela sobre temas como:

Diversidad. - *“La atención a la diversidad supone el reconocimiento de la otra persona, de su individualidad, originalidad e irrepitibilidad, y se inscribe en un contexto de reivindicación de lo personal, del presente, de las diferencias, de lo más próximo. La diversidad es consustancial a la educación.”* (Rodríguez, VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación, Universidad de Vigo, 2016). Es reconocerse como ser humano digno e irrepitible para mirar al otro desde su dignidad y sus diferencias, sin categorizarlo la diferencia es un hecho natural en la sociedad y en la propia naturaleza.

Inclusión educativa ⁸.- Tiene que ver con el sistema educativo, es quien tiene la responsabilidad de generar estrategias que satisfagan las necesidades de las y los alumnos en

⁸ En 1990 la Declaración Mundial de la Educación para todos de la UNESCO, con el fin de buscar la universalización de la educación reconoció la necesidad de suprimir la disparidad educativa particularmente en grupos vulnerables a la discriminación y la exclusión (incluyó niñas, los pobres, niños/as trabajadores y de la calle, población rural, minorías étnicas, población con discapacidad y otros grupos).

A partir de esta declaración se ha manejado el concepto de Educación para Todos (EFA Education for All) tanto desde la UNESCO y otras agencias de cooperación internacional como el ideal de un mundo en el que todos los niño/as tienen acceso y se les garantiza que reciben una educación de calidad. (UNESCO 2009)

su totalidad, sean las necesidades, físicas, psicológicas, medicas, sociales etc. que fuesen; Desde luego que implica una nueva filosofía basada en la aceptación de la diversidad, queda fuera la vieja escuela donde se pretenden formar sujetos homogéneos que solo repiten, por lo tanto los procesos de enseñanza y aprendizaje se renuevan para incluir las diferencias como un valor.

“...respetando a las personas como legítimas personas en su diferencia, independientemente del hándicap, del género, de la etnia, religión o procedencia, nos transformamos en personas. En esto radica el sentido de lo humano. Y de la misma manera que nos humizamos con el amor, con la ausencia de él nos deshumanizamos”.
(López Melero, 2012, pág. 131)

La materia prima de la educación son las personas, los seres humanos, los cuerpos, emociones de niñas y niños que se encuentran en formación, que necesitan de una guía para su aprendizaje, requieren de un referente que les enseñe a tomar ser seres independientes, que tomen decisiones en su vida, las cuales estén basadas en el respeto por sí mismos y por las y los demás. Enseñándoles a tomar decisiones desde la mirada de los derechos humanos, asumiéndonos cada uno como diferentes, con una individualidad, gustos, creencias, cultura etc, pero iguales en derechos y dignidad.

Derechos humanos. - Es importante que las y los docentes den a conocer el contenido, la historia de los derechos humanos, para que las y los alumnos tengan elementos para defenderlos, hacerse responsables de ellos, ejercerlos, hacerlos sujetos de derechos y no sujetos de protección, que sean sujetos activos, que participen en la toma de decisiones, les ayudara a formar un criterio de justicia, a definir sus valores, que valoren las diferencias a partir del aprecio por la dignidad humana.

Tener en cuenta que para las y los docentes uno de los derechos básicos, sin olvidar la característica de la interdependencia de los derechos, es el derecho a la educación. ¿Por qué es la educación un derecho humano fundamental?

“El derecho a la educación es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos.

- *La educación de calidad tiene por objeto el desarrollo completo de los seres humanos.*
- *Esa enseñanza es una de las herramientas más poderosas para mejorar la condición social de los niños y adultos marginados, sacarlos de la pobreza e integrarlos en la sociedad. Los datos de la UNESCO muestran que, si todos los adultos del mundo completasen la educación secundaria, el número de pobres podría reducirse en más del 50 por ciento.*
- *La educación de calidad disminuye la brecha de género en beneficio de las niñas y las mujeres. Un estudio de las Naciones Unidas muestra que cada año de escolaridad reduce la probabilidad de mortalidad infantil de un 5 a un 10 por ciento.*
- *Para que este derecho humano sea eficaz, es preciso que exista igualdad de oportunidades, acceso universal a la enseñanza y criterios de calidad de aplicación obligatoria, que se puedan monitorear”. (Organización para las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2018).*

Visibilicemos la educación como uno de los derechos básicos y fundamentales, formemos a nuestro alumnado desde la acción, formemos a niñas y niños que cuestionen, que indaguen, que crean en si mismos, que rompan con prejuicios sociales que más que enaltecer la cultura la constriñen, la limitan, hacen que se perpetuen las desigualdades sociales.

Pero tambien como docentes cuestionemos las normas y los principios con los que estamos educando y formando a las mujeres y hombres de nuestra sociedad, ¿Nos encontramos cambiando los preceptos sociales que mantienen la desigualdad o estamos contribuyendo para perpetuarla? . No cabe duda que ser docente es una gran responsabilidad, que requiere de una mente abierta al cambio, ya que las inquietudes de las niñas y los niños van siendo tocadas por el entorno social, comunitario, internacional, desde el avance de la tecnología hasta los juegos que recrean de su entorno (como jugar a ser sicarios, o pasarsela todo el tiempo en la tablet o el celular), se requiere de estar constantemente actualizandonos.

Como docentes nos encontramos con diversas formas de educar a las niñas y los niños por parte de sus familias , el reto es hacer que todas esas formas de ser se conjuguen de forma armonica dentro del aula, trabajar en la inclusión desde las coincidencias, fomentando la comunicación grupal y la aceptación de las diferecias como un princio básico

Resolución de conflictos-. Se requiere de trabajar la relación entre los grupos, no solo formar grupos donde solo cuente el número de integrantes, sino más bien humanizarlo, en donde se respeten, se reconozcan, aprendan a comunicarse de forma asertiva, a defender lo que se cree en base al principio de dignidad y derechos humanos.

La educación para el conflicto de acuerdo con Paco Cascón Soriano⁹ plantea 3 retos:

⁹ Cascón Soriano Paco. Educar en y para el conflicto. Cátedra UNESCO Sobre Paz y Derechos Humanos. Universidad Autónoma de Barcelona. página 5

- 1) Descubrir la perspectiva positiva del conflicto. Es una oportunidad de cambio, de transformación, de construir otro tipo de relaciones.
- 2) Aprender a analizar los conflictos y descubrir su complejidad. Para ello es imprescindible el trabajo de habilidades psicosociales que le permita tanto al alumnado como al cuerpo docente enfrentar y resolver los conflictos.
- 3) Encontrar soluciones. Soluciones no violentas, buscar soluciones que no violen los derechos de los otros, siempre respetando su dignidad e integridad.

Como docentes tenemos que generar un cambio pedagógico y de acciones para poder desarrollar una práctica que responda a las necesidades de las niñas y niños, buscando el pensamiento creativo y la libertad de pensamiento sin censuras.

La educación tradicional tiene que organizar y descubrir temas que ayuden a los docentes a la educación inclusiva, buscando el desarrollo y criterios para trabajar proyectos de solidaridad y humanización. Es necesario agruparnos para trabajar en equipo y buscar soluciones que nos lleven al reconocimiento de las necesidades de las niñas y niños. Buscar un procedimiento para realizar el trabajo y hacer un compromiso profesional familia-docente-alumno.

Debemos tener claros los proyectos de educación que queremos trabajar dentro de las aulas escolares así como el cumplimiento de estos, construir un conocimiento sobre el cumplimiento de los derechos humanos, así como el reconocimiento de nuestra diversidad humana y nuestra propia introspección, buscar ser sensibles a nuestro alrededor y ver más allá, no quedarnos callados por el miedo a enfrentarnos a situaciones no cotidianas.

Para trabajar la educación inclusiva y la atención a la diversidad se necesita:

- Buscar nuevos modelos educativos
- Construir una nueva educación / una nueva escuela
- Descubrir el pensamiento y la cultura de la diversidad
- Hacer niñas y niños pensantes y críticos
- Buscar una enseñanza reflexiva

- Romper con didácticas clásicas
- Construir conocimiento

La diversidad y la inclusión en las escuelas nos ayudarán a construir un compromiso y oportunidades a niñas y niños en una escuela más amable, buscando una fórmula según nuestro descubrimiento e investigación, para poder desarrollar nuevos modelos de enseñanza y trabajar la sensibilización para crear un equilibrio en las aulas escolares.

Pero ¿Cómo hacerlo?, ¿desde dónde?, la propuesta es hacerlo desde el teatro desde el trabajo de conciencia corporal, pero ¿Cómo educar o reeducar dotando de importancia a la conciencia corporal dentro de las aulas?, cuando el mismo sistema educativo se centra en nulificar el cuerpo, en evitar el contacto corporal, invisibilizar al otro.

Todo el espacio y tiempo educativo está dispuesto a la violencia, alumnos sentados dándose las espaldas, docentes que no transmiten el placer del aprendizaje, si no el tedio de la repetición.

Álvaro Restrepo¹⁰ propone reacomodar el espacio de las aulas a un círculo, donde el círculo es parte del cuerpo comunitario, ser una comunidad revestida con la misma dignidad, donde espacialmente todos somos iguales, todos estamos al frente nadie se queda a tras de otro.

El papel del maestro es el guía, orientador, el hayo, el conductor, el fabricante de alas, médium, mentor, el espíritu maestro, es el que enseña a aprender. La tarea más importante del docente es transmitir el Eros pedagógico¹¹, que la disciplina en lugar de ser un ejercicio de poder y dominación sea el ejercicio de transmitir la pasión por aprender y que el aprendizaje a su vez genere felicidad.

¹⁰ Bailarín y coreógrafo colombiano, activista social, abrió una escuela de danza contemporánea para niños de escasos recursos llamada “la escuela del cuerpo”, otro proyecto es “Mi cuerpo: mi casa” que beneficia a por lo menos cien niños de cuatro colegios del barrio Nelson Mandela, que han sufrido las penurias del desplazamiento forzado en Colombia.

¹¹ Es de quien ha hecho la educación la profesión de su vida. La docencia no puede hacerse sin amor, sin dar amor y sin recibir amor

Este proceso educativo debería ser liberador, de exploración corporal, de sentidos y de sentido a la vida personal, que nos ayude a descubrir quiénes somos, que aprendamos el sentido y el valor de la diversidad. No una educación que nos restringe nos acostumbra a la exclusión, a la competencia a la conformidad, pasividad, resignación y nos llena de frustración.

Restrepo plantea que debería ser una educación generosa que nos revela contra la resignación, la conformidad, homogeneidad. Me parece importante retomar la idea de la diferencia entre el verbo ser y estar, ser se vuelve una condición natural pero el estar puede cambiar, el ser no es tener.

El trabajo de sensibilización y diversidad se hará con el cuerpo, con los 5 sentidos, dentro de un espacio en el que se permite romper con lo establecido, un espacio de aprendizaje del yo, ¿qué quiero, que necesito, como lo quiero?, permitiendo cuestionarnos a nosotros mismos, a través de las múltiples posibilidades del arte.

Cuestionar mi ser docente a partir del cuerpo, ¿cómo se siente mi cuerpo docente?, ¿Esta cansado?, ¿Está inquieto?, ¿Qué le hace falta?, ¿Qué deseos ha cumplido o ha olvidado?; revisar el compromiso con el que iniciamos nuestro camino docente, ¿sigo con el mismo entusiasmo? Servirá como un espacio de intercambio de saberes y sentires de profesionales.

“Mi compromiso político y educativo nace precisamente de esta aspiración mía y de este deseo de colaboración en la construcción de un nuevo modelo educativo que rompa con el principio neoliberal por excelencia del “homo sapiens” y nos traslade al “homo amans como verdadero objetivo de un modelo educativo que se compromete en defender los derechos humanos y la legitimidad de cada cual en su diferencia. Y, como Gandhi advirtió, es una mentira pretender ser no violento y permanecer pasivo ante las injusticias sociales. La responsabilidad política y educativa no radica en afirmar que “yo ya cumplo con mis deberes”, sino en hacer que los cumplan quienes no los cumplen (Etnos democrático)”. (López Melero Miguel, 2008, pág. 18)

Como ya mencioné ser docente requiere de un gran compromiso hacia el prójimo, una mente abierta a diferentes posibilidades de educar, adaptándose al mundo moderno y en ocasiones

a las carencias de recursos (tanto materiales, como físicos), además en ocasiones implica luchar en contra del sistema que excluye; es decir si no se cuenta con la edad, si no se habla español, o por la condición social que impide comprar un uniforme o algún material. Pero también incidir dentro del sistema para generar cambios que promuevan una educación de calidad desde un enfoque de derechos, donde todas y todos quepan, que el sistema educativo no deje fuera a nadie, que la educación no solo sea para quienes la puedan pagar o hablen el mismo idioma si no verdaderamente universal, donde exista una verdadera inclusión educativa.

Así mismo facilitar el acceso a la educación a los grupos más vulnerables, donde los entornos son de pobreza, violencia y exclusión, facilitar desde la educación otras formas de vivir, aprender y convivir que no sean desde la violencia, si no del respeto mutuo. Existen leyes, convenciones que establecen la importancia de la educación, como lo es la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Carta de los derechos y deberes de las niñas y los niños, así también como la misma Secretaría de Educación Pública, la UNESCO han estado interesados por generar mejores condiciones para la educación, no solo es un pensamiento idílico la educación inclusiva, de calidad es un derecho.

CAPÍTULO III: POLÍTICAS EDUCATIVAS EN MÉXICO.

3.1 Política Educativa y la Educación inclusiva en México

México es uno de los países donde se han creado diversas políticas educativas, tal es el caso de programas educativos como: Escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo, programa de inglés, programas de escuelas de calidad (PEC), escuelas de excelencia, programa de formación continua, visitas escolares a museos y espacios educativos 2014-2015. Dichas políticas han sido diseñadas para reforzar el trabajo en las aulas, sin embargo, no se han podido implementar en las escuelas porque faltan herramientas para los docentes,

pues es necesario capacitarlos buscando implementar acciones que ayuden a generar nuevas formas de convivencia entre las niñas y niños dentro del aula.

Este referente de las políticas educativas me permitió diseñar herramientas multidisciplinarias y una interpretación crítica para el trabajo con las niñas y los niños. Pues para mí era muy importante buscar acciones para poder trabajar el contexto social de las escuelas. Pienso que lo importante es el trabajo cooperativo a través del teatro, ya que es posible desarrollar diversos temas o fenómenos que acontecen en la vida cotidiana del sujeto como: la violencia, el bullying, la educación para la paz, el trabajo cooperativo, la inclusión dentro del aula, la educación artística, etc. Y puede ser planteada a través de técnicas teatrales, pues a pesar de que el arte no es tomado en cuenta por las políticas educativas existentes, puede ser una herramienta útil para que el docente encuentre métodos que le inspiren para desarrollar acciones tratando estos temas dentro del aula.

El arte es una herramienta importante en las escuelas, ya que fomenta la sensibilidad y la creatividad. También nos lleva a vincular los temas que urgen desarrollar en los centros educativos y es importante para el desarrollo creativo y emocional. De la misma forma, es un instrumento necesario para identificar las necesidades de las niñas y niños, fortaleciendo y encontrando técnicas que contribuyan a las habilidades de aprendizaje, así como a la prevención de la violencia en las aulas educativas. Desafortunadamente, nos damos cuenta de que en nuestro país no se integra en la educación en el arte. La política educativa en México busca normas y reglas de aplicación de programas y métodos de enseñanza para que funcione el Sistema Educativo Mexicano (SEM), sin embargo, éstos están permeados por factores internos y externos y pierden su objetivo y en vez de favorecer el mejoramiento de educación de las niñas y niños mexicanos, entorpecen su desarrollo.

Las políticas sobre educación en nuestro país se inclinan a desarrollar programas que promuevan la uniformidad niveladora de las niñas y niños sin tomar en cuenta el entorno social o los intereses y sueños particulares. Aún con este panorama, podemos rescatar

modelos alternativos que intentan incluir los aspectos antes mencionados y se preocupan por el desarrollo integral de los estudiantes.

La educación en nuestro país es difícil, los docentes están en un cambio constate y no hay estrategias diseñadas por los centros educativos para brindarles herramientas con el fin de ayudarlos a intervenir e intentar dar solución a las problemáticas del alumnado. La educación básica no ofrece legítima oferta de un diseño educativo, ya que hay una desigualdad de equidad, democracia y conocimiento. Es cierto que nuestro país busca nuevos modelos educativos que ayuden a desarrollar los planes de estudio y llevar a cabo los programas que mejoren su realización, no obstante, estos programas no cuentan con la estructura para poder desarrollarse con buenos resultados. Es por ello por lo que cada año aparecen nuevos proyectos, la mayoría copiados de otros países, por lo que solo estorban y provocan poca eficacia en los resultados para el desarrollo de la educación.

La Reforma Integral de la Educación Primaria 2009, es parte de la Política Educativa Nacional con la que se culmina un proyecto que tiene varias articulaciones curriculares, impulsando desde la reforma de preescolar en 2004 y de secundaria 2006 orientadas a elevar la calidad de la educación y mejorar el nivel del logro educativo de los estudiantes. Dichas articulaciones curriculares fueron impulsadas hasta el 2017.

Así la educación inclusiva es importante dentro de los centros escolares ya que busca que las niñas y niños tengan una igualdad educativa, así como integrar a aquellos estudiantes vulnerables en los salones de clases. También impulsa a los docentes y gestores educativos a desarrollar la capacidad de sensibilización e integración de ejercicios que les brindan herramientas en el trabajo psicosocial de niñas y niños.

Por esto es importante la propuesta de *Dakar*¹² en el foro mundial sobre la educación, donde menciona que el trabajo de inclusión educativa es un vínculo social que permite una

¹² El Foro Mundial sobre la Educación celebrado en Dakar del 26 al 28 de abril de 2000. Su fin fue abordar el tema de la educación como un derecho y la forma de cómo puede hacerse realidad. Ese Foro fue el evento con

educación igualitaria y equitativa. Algunos de los puntos más destacados para el desarrollo de esta propuesta de inclusión son:

- ❖ ¿Cómo puede contribuir la educación a crear un orden social que prevenga y revierta el ser excluido de las posibilidades de desarrollo y de vida con calidad?
- ❖ ¿Cómo puede cada sistema educativo incorporar estrategias democratizadas y eficaces de posibilitación del conocimiento para todos sus beneficiarios?
- ❖ ¿Cómo puede cada sociedad lograrlo antes del 2015?
- ❖ Inclusión: Derecho a acceder, con equidad y calidad, al espacio de las oportunidades que confiere un ambiente educativo determinado.
- ❖ No exclusión: Derecho a no ser excluido, por razones personales ni culturales, de las oportunidades que confiere un ambiente educativo determinado.
- ❖ Ofrece más y mejores oportunidades de desarrollo con calidad.
- ❖ Permite compartir formas multivariadas de conocimiento.
- ❖ Multiplica las alternativas para la resolución de problemas.
- ❖ Acalla la competencia selectiva y cosecha la fortaleza solidaria.
- ❖ Inhibe la violencia y consolida la seguridad.
- ❖ Resuelve la injusticia y educa para la paz. (Foro mundial sobre educación, 2000)

Las barreras que existen en la educación son significativas, ya que los docentes se limitan en las estrategias de trabajo en el aula y no hay un desarrollo real de integración. La educación inclusiva propone cambios para que estas estrategias sean implementadas dentro del aula y se evite la exclusión en la escuela. Es necesario trabajar estrategias que nos ayuden al crecimiento del aprendizaje y desenvolvimiento de las niñas y niños. Como docentes y gestores educativos tenemos la obligación de encontrar la forma de integrar acciones que nos ayuden al desenvolvimiento de las niñas y niños con el fin de integrarlos al sistema educativo y así lograr que haya una formación educativa de calidad que asegure condiciones de igualdad, para las y los alumnos. Es importante mencionar que para una sana convivencia

el que culminaron tanto el decenio dedicado a la Educación para Todos, iniciado en 1990 con la Conferencia de Jomtien (Tailandia). Tuvo la participación de todos los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil.

escolar se debe fomentar un nuevo proceso educativo dentro de las aulas. El marco para la convivencia escolar es fundamental, pues permite generar espacios de tolerancia y respeto entre pares dentro de la comunidad educativa, favoreciendo mayormente a los estudiantes.

Para que conozcan sus derechos, esto solo se puede lograr involucrando al personal docente y responsables de crianza. Por ello, la carta de derechos y deberes de las niñas y niños, así como los estándares de conducta y los acuerdos para la convivencia y responsabilidad, se presentan y discuten con los responsables de crianza y con las niñas y niños al inicio del ciclo escolar. También deben ser analizados en el centro de trabajo, donde se deberán establecer acuerdos para su cumplimiento. Estos documentos constituirán la base para una discusión y reflexión amplia y democrática, donde se recogerán las observaciones y propuestas a fin de mejorarlos de un ciclo a otro. Asimismo, se deberán presentar y comentar en los consejos de participación social para recibir opiniones y compromisos.

México tiene rezagos en la educación, no obstante, ha buscado corregirlos implementando reformas. Tal es el caso de la Reforma Integral de la Educación Primaria 2009 (RIEP), la cual es parte de la política educativa nacional con la que se culmina un proyecto que tiene varias articulaciones curriculares, impulsando desde la reforma de preescolar en 2004 y de secundaria 2006, orientadas a elevar la calidad de la educación y de los estudiantes para mejorar su nivel de logro académico: Asimismo, ha logrado encontrar cómo se puede elevar la calidad educativa y tener medios para poder alcanzar un desarrollo nacional.

3.2 RIEB, Acuerdo 592, principios pedagógicos y el enfoque de inclusión educativa

El acuerdo 592 diseñado en el año 2011, determina el trayecto y el trabajo formativo de preescolar, primaria y secundaria. En él solo se trabaja un plan de estudio con el requisito del perfil de egreso y el desarrollo de competencias para la vida educativa. El docente debe partir de estas competencias para establecer y buscar la calidad de las niñas y niños mediante la mejora de la práctica, tomando en cuenta que:

“[la] Educación Básica es el documento rector que define las competencias para la vida, el

perfil de egreso, los Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes, y que se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las dimensiones nacional y global, que consideran al ser humano y al ser universal” (SEP, 2011, pág. 25)

Gracias a ellos la dimensión nacional permite una formación que favorece la construcción de la identidad personal y nacional de las niñas y niños para que valoren su entorno, vivan y se desarrollen como personas plenas. Por otra parte, la dimensión global permite el desarrollo de competencias que forman al ser universal para hacerlo competitivo como ciudadano del mundo, responsable, activo y capaz de aprovechar los avances tecnológicos.

El Plan de estudios es de observancia nacional y reconoce que la equidad en la Educación Básica constituye de la calidad educativa. Por lo que toma en cuenta la diversidad que existe en la sociedad y se encuentra en contextos diferenciados, por ejemplo, en las escuelas la diversidad se manifiesta en la variedad lingüística, social, cultural, las capacidades, los ritmos y estilos de aprendizaje de la comunidad educativa. También reconoce que cada estudiante cuenta con aprendizajes para compartir y usar, por lo que busca que se asuman como responsables de sus acciones y actitudes para continuar aprendiendo. En este sentido, el aprendizaje de cada niña y niño del grupo se enriquece en y con la interacción social y cultural, con retos intelectuales, sociales, afectivos y físicos, y en un ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo.

Otra característica del Plan de estudios es su orientación hacia el desarrollo de actitudes, prácticas y valores sustentados en los principios de la democracia: el respeto a la legalidad, la igualdad, la libertad con responsabilidad, la participación, el diálogo y la búsqueda de acuerdos, la tolerancia, la inclusión y la pluralidad, así como una ética basada en los principios del Estado laico, que son el marco de la educación humanista y científica que establece el Artículo Tercero Constitucional. Propone que la evaluación sea una fuente de aprendizaje y permita detectar el rezago escolar de manera temprana y, en consecuencia, la escuela desarrolle estrategias de atención y retención que garanticen que los estudiantes sigan

aprendiendo y permanezcan en el sistema educativo durante su trayecto formativo. El Plan de estudios requiere partir de una visión que incluya los diversos aspectos que conforman el desarrollo curricular en su sentido más amplio y que se expresan en los principios pedagógicos:

I. Principios pedagógicos que sustenta el plan de estudios

Los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa.

Los principios pedagógicos que tomaré para mí trabajo serán los siguientes:

a) Generar ambientes de aprendizaje

Se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. Con esta perspectiva se asume que en los ambientes de aprendizaje media la actuación del docente para construirlos y emplearlos como tales.

En su construcción destacan los siguientes aspectos:

- La claridad respecto del aprendizaje que se espera logre el estudiante.
- El reconocimiento de los elementos del contexto: la historia del lugar, las prácticas y costumbres, las tradiciones, el carácter rural, semirural o urbano del lugar, el clima, la flora y la fauna.
- La relevancia de los materiales educativos impresos, audiovisuales y digitales.
- Las interacciones entre los estudiantes y docentes.

Asimismo, en el hogar, como ambiente de aprendizaje, los estudiantes y los padres de familia tienen un marco de intervención para apoyar las actividades académicas, al organizar el tiempo y el espacio en casa.

b) Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje

El trabajo colaborativo alude tanto a estudiantes como docentes y orienta las acciones para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, coincidencias y diferencias, con el propósito de construir aprendizajes en colectivo. Es necesario que la escuela promueva el trabajo colaborativo para enriquecer sus prácticas considerando las siguientes características:

- Que sea inclusivo.
- Que defina metas comunes.
- Que favorezca el liderazgo compartido.
- Que permita el intercambio de recursos.
- Que desarrolle el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad.
- Que se realice en entornos presenciales y virtuales, en tiempo real y asíncrono.

c) Poner énfasis en el desarrollo de Competencias, el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados

Una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones e implica un *saber* (habilidades) con *saber hacer* (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese *saber ser* (valores y actitudes).

Los Estándares Curriculares son descriptores de logro y definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar, sintetizan los aprendizajes esperados que en los programas de educación primaria y secundaria se organizan por asignatura-grado-bloque y en educación preescolar por campo formativo-aspecto.

Los Estándares Curriculares son equiparables con estándares internacionales y, en conjunto con los aprendizajes esperados, constituyen referentes para evaluaciones nacionales e internacionales que sirvan para conocer el avance de los estudiantes durante su tránsito por la Educación Básica, asumiendo la complejidad y gradualidad de los aprendizajes.

Los aprendizajes esperados son indicadores de logro que, en términos de la temporalidad establecida en los programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser; además, le dan concreción al trabajo docente al hacer

constatable lo que los estudiantes logran y constituyen un referente para la planificación y la evaluación en el aula. Las competencias, los Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados proveerán a los estudiantes de las herramientas necesarias para la aplicación eficiente de todas las formas de conocimientos adquiridos, con la intención de que respondan a las demandas actuales y en diferentes contextos.

d) *Favorecer la Inclusión para atender a la diversidad*

La educación es un derecho fundamental y una estrategia para ampliar las oportunidades, instrumentar las relaciones interculturales, reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Por lo tanto, al reconocer la diversidad que existe en nuestro país, el sistema educativo hace efectivo este derecho al ofrecer una educación pertinente e inclusiva.

- Pertinente porque valora, protege y desarrolla las culturas y sus visiones y conocimientos del mundo, mismos que se incluyen en el desarrollo curricular.
- Inclusiva porque se ocupa de reducir al máximo la desigualdad del acceso a las oportunidades, y evita los distintos tipos de discriminación a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes.

En correspondencia con este principio los docentes deben promover entre los estudiantes el reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y cultural como una característica del país y del mundo en el que viven y fomentar que la escuela se convierta en un espacio donde la diversidad puede apreciarse y practicarse como un aspecto de la vida cotidiana y de enriquecimiento para todos.

Para atender a los alumnos que, por su discapacidad cognitiva, física, mental o sensorial (visual o auditiva), requieren de estrategias de aprendizaje y enseñanza diferenciadas, es necesario que se identifiquen sus barreras para el aprendizaje con el fin de promover y ampliar, en la escuela y las aulas, oportunidades de accesibilidad, participación, autonomía y confianza en sí mismos, ayudando con ello a combatir actitudes de discriminación.

Por otra parte, para atender a los alumnos con aptitudes sobresalientes, el sistema educativo

cuenta con modelos de enriquecimiento escolar y extraescolar, y brinda parámetros para evaluar a quienes muestren un desempeño significativamente superior al resto de sus compañeros en el área intelectual y requieran de una promoción anticipada. Para el logro de este principio es indispensable la organización, la toma de acuerdos y la vinculación entre autoridades, directivos, docentes y madres, padres o tutores. En ese sentido, a la Educación Básica le corresponde crear escenarios basados en los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana, en los que cualquier estudiante, independientemente de sus condiciones, se desarrolle intelectual, social, emocional y físicamente. Para ello, se requiere que los docentes desarrollen empatía hacia las formas culturales y necesidades de los alumnos que pueden ser distintas a sus concepciones.

II. Competencias para la vida

El docente moviliza y dirige todos los componentes, tal es el caso de conocimientos, habilidades, actitudes y valores hacia los objetivos concretos; son más que el saber, el saber hacer o el saber ser, porque se manifiestan en la acción de manera integrada. Poseer sólo conocimientos o habilidades no significa ser competente, porque se pueden conocer las reglas gramaticales, pero ser incapaz de redactar una carta; es posible enumerar los derechos humanos y, sin embargo, discriminar a las personas con alguna discapacidad.

La movilización de saberes se manifiesta tanto en situaciones comunes como complejas de la vida diaria y ayuda a visualizar un problema, poner en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurarlos en función de la situación, así como extrapolar o prever lo que hace falta. Por ejemplo: escribir un cuento o un poema, editar un periódico, diseñar y aplicar una encuesta, o desarrollar un proyecto de reducción de desechos sólidos. A partir de estas experiencias se puede esperar una toma de conciencia de ciertas prácticas sociales y comprender, por ejemplo, que escribir un cuento no sólo es cuestión de inspiración, porque demanda trabajo, perseverancia y método.

Las competencias que aquí se presentan deberán desarrollarse en los tres niveles de Educación Básica y a lo largo de la vida, procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje significativo para todos los estudiantes.

- 1) *Competencias para el aprendizaje permanente.* Para su desarrollo se requiere: habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender.
- 2) *Competencias para el aprendizaje permanente.* Para el desarrollo se requiere: habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender.
- 3) *Competencias para el manejo de situaciones.* Para su desarrollo se requiere: enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos; administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias; manejar el fracaso, la frustración y la desilusión; actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida.
- 4) *Competencias para la convivencia.* Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística.
- 5) *Competencias para la vida en sociedad.* Para su desarrollo se requiere: decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder en favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo.

Los principios pedagógicos, son donde la práctica del docente busca transformar la práctica hacia la enseñanza y el aprendizaje con una mejor calidad educativa, es por ello que los docentes y los estudiantes deben involucrarse en el trabajo en el aula para poder transformar el ambiente áulico y el teatro es la mejor herramienta para lograrlo, ya que es significativa

para poder reconocer la diversidad a través de los ejercicios lúdicos. El arte nos ayuda a provocar la crítica y las emociones para generar acciones que nos lleven a consecuencias positivas dentro del aula educativa.

3.3 Problematización de la situación problemática elegida

El trabajo que realicé en los diferentes medios de la comunidad educativa y escolar dentro del programa *escuelas sin violencia* (2008-2013) de Secretaría Educación Distrito Federal (SEDF), se buscó promover una convivencia basada en la cultura del buen trato y la construcción de estrategias de sensibilización, atención y prevención a las diferentes formas de violencia que se presentan dentro del espacio escolar. Para este fin se impartieron pláticas formativas y de sensibilización, talleres, conferencias e intervención teatral dentro del aula educativa.

Después de las funciones teatrales involucramos directamente a las niñas, niños y docentes, realizando ejercicios teatrales para trabajar las emociones que vivieron durante la función, esto nos permitió conocer las diferentes situaciones que experimentan los docentes dentro de las aulas. Buscamos detectar casos de violencia por medio de ejercicios lúdicos, llevados a cabo después de la función, para trabajar después con docentes y responsables de crianza, con el objetivo de que la niña o niño que habían participado en algún acto violento o fuera víctima de violencia, pudiera asistir a los grupos terapéuticos que impartían de manera gratuita la SEDF.

Después de cuatro años de trabajar en este programa, me di cuenta de que la mayoría de los docentes carecemos de herramientas para la resolución de conflictos dentro del aula. Los docentes debemos ser más sensibles para encontrar estrategias para la resolución de conflictos, trabajo colaborativo e inclusión dentro de sus aulas. Nos enfocamos generalmente a que las niñas y niños permanezcan dentro de sus salones, no buscamos solucionar, transformar y reflexionar el conflicto, regularmente optamos por soluciones como llamar a los responsables de crianza o llevarlos a la dirección, pocas veces enfrentamos el conflicto. Estos conflictos, por lo regular son de violencia entre escolares y la exclusión de las niñas y niños.

Por ello es importante proponer competencias docentes y habilidades psicosociales que puedan trabajarse también con niñas y niños en el aula escolar para mediar, negociar, buscar alternativas y encontrar la comunicación que los lleve a opciones de resolución de conflictos no violentos.

En nuestro país la educación tiene como objetivo que las niñas y niños puedan asistir a la escuela para recibir una educación de calidad. Sin embargo, México ha sido golpeado por diferentes manifestaciones de violencia que, tal parece, crece cada día más. La violencia en las calles, en la casa y medios de comunicación es un problema que afecta a las niñas y niños, provocando que sus juegos y formas de relacionarse sean más violentos. Desafortunadamente, la violencia aprendida en el entorno social y familiar se refleja dentro de las aulas, por ello es de suma importancia que los docentes sepamos y atender esta situación dentro de la escuela.

Se han creado estrategias para tratar el tema de la violencia entre iguales, pero éstas no se llevan a cabo dentro de las aulas escolares por qué no se brindan capacitaciones respecto al tema. Los docentes buscan solucionar los problemas con sus propios medios, pero resulta insuficiente, es importante que tengan capacitaciones que les brinden herramientas de resolución de conflictos, mediación, trabajo colaborativo e inclusión educativa. Para ello, es necesario reconocer que:

“La relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor del cual se establecen otros vínculos con otras personas en la comunidad escolar”. El teatro puede generar vínculos muy importantes entre comunidad educativa-alumnos ya que el teatro es una forma de trabajo empírico y menos estresante” (Fierro y Fortoul, 1999, pág. 89)

Por ello se destaca la importancia del trabajo cooperativo a través del teatro para desarrollar las habilidades para la resolución de conflictos dentro de las aulas escolares y así poder favorecer las competencias docentes. Se realizaron ejercicios para conocer el trabajo de los docentes dentro del aula educativa y las estrategias que utilizaban para solucionar conflictos, esto nos ayudó a perfilar el taller hacia sus necesidades. Se tomaron los elementos más

relevantes del trabajo de los docentes dentro del aula escolar, así como también lo que pudo afectar su entorno educativo (violencia familiar, violencia sexual, exclusión, etc.) Es importante mencionar que los docentes contaban con diferentes medidas para trabajar el conflicto, pero carecían de una estrategia que realmente impulsara a las niñas y niños a reflexionar y encontrar una solución real a conflictos violentos.

En este taller un profesor mencionó: “Es importante reflexionar sobre el conflicto según los aspectos de este, pero nunca salirnos de la norma que hay en la escuela”. (Maestro Santiago). Por esta razón, la situación problemática parte de identificar las barreras que nos afectan para mediar el trabajo que se hace en las aulas educativas con el fin de lograr un equilibrio de convivencia, buscando la inclusión, trabajo cooperativo, resolución de conflictos, las oportunidades de aprendizaje y de solucionar conflictos de una forma lúdica y reflexiva.

Ante esto un docente comenta: “Todos los niños tienen derecho a una educación inclusiva, pero siempre hay que tomar en cuenta los antecedentes sociales y culturales, así como la diferencia en las habilidades y capacidades.” (Maestro Javier).

Para mí, es significativo el trabajo por medio del teatro, ya que el arte construye subjetividad, nos acerca a temáticas más complejas con una mirada lúdica y permite la reflexión. Este es un eje temático que permite conectar a los docentes con situaciones que afectan su entorno escolar, trabajar de una manera más creativa que los ayudará a encontrar una mirada positiva para lo que pasa dentro del centro escolar, buscando siempre sensibilizar y transformar.

El teatro nos ofrece la posibilidad de intervenir por medio de símbolos y establecer conexiones entre la vida real y la imaginación. De esta forma se pueden anticipar situaciones que podrán presentarse en cualquier momento y mediante el juego dramático buscar un contexto imaginario al problema. Así el teatro constituye una herramienta artística muy noble que nos puede guiar para tener otras miradas de manera creativa, por ello una profesora expresó: “La idea del teatro intervención es generar reflexión y propuesta de soluciones ante un problema a través del intercambio de experiencias con los docentes” (Maestra Elisa).

El objetivo de este taller fue que los docentes se evaluaran y reconocieran el reflejo de sus acciones, carencias, actitudes, sensibilizándose ante su propio saber. Este proceso guió a los docentes a detectar las carencias que hay en el aula educativa y los ayudó a diseñar e implementar estrategias lúdicas para atender las necesidades de las niñas y niños dentro del aula. Para ello me centré en ejercicios vivenciales con el fin de buscar en su propio saber habilidades que se pudieran desarrollar, así como la reflexión de un pensamiento crítico.

Para mí fue importante que los docentes identificaran los problemas que tenían dentro del aula y que trabajaran desde su propia percepción para abordarlos, así como que asumieran la responsabilidad del trabajo que se hace dentro de las aulas escolares para mejorar el ambiente escolar de una forma no violenta, cooperativa e inclusiva, trabajando situaciones de conflictos por medio de ejercicios lúdicos que ayudaran a guiar a los niñas y niños.

3.4 Pregunta de Intervención: ¿El Arte puede ser una herramienta de Sensibilización e Intervención para el trabajo de Prevención de la Violencia Escolar dentro del aula?

La pregunta que me formulé en este trabajo tiene que ver con mis intereses y experiencia como docente y actriz, pues he conocido diversas estrategias, educativas y artísticas, que me han permitido elaborar diferentes rutas de intervención para la resolución de conflictos.

El preguntarme si el arte puede ser una herramienta que posibilite la sensibilización e intervención para prevenir, atender y disminuir la violencia en el espacio escolar, me ha llevado a la reflexión y a tratar de diseñar actividades que permitan a los docentes intervenir asertivamente en la resolución de conflictos dentro del aula.

Por ello, apuesto a que este trabajo puede ser de gran utilidad para que profesores y profesoras puedan sensibilizarse ante el tema de la violencia y creen sus propias estrategias lúdicas para trabajar con sus alumnos, generando ambientes de sana convivencia.

3.5 Supuesto de acción: El trabajo cooperativo a través del teatro, es una estrategia para la resolución de conflictos y vivir la inclusión.

Basada en mi experiencia puedo afirmar que el trabajo cooperativo sí es una estrategia para la resolución de conflictos dentro del aula, pues este tipo de trabajo, como menciono en el apartado teórico de esta tesis, es la clave para que niñas y niños aprendan a convivir de manera sana, respetando las ideas y participaciones de sus compañeros, ya sea trabajando de manera individual o colectiva.

Este tipo de trabajo también facilita la convivencia, el manejo de la frustración y fomenta el diálogo entre los integrantes de un grupo, por lo que su empleo favorece la inclusión de todos sus miembros, generando un ambiente de convivencia sana y respeto mutuo.

CAPÍTULO IV: Trabajo Cooperativo

Como todos los valores, la comunión y la solidaridad no son un hecho instintivo y natural. Natural es más bien la búsqueda de uno mismo, el egocentrismo, el individualismo, a los que estamos fácilmente inclinados, a causa de nuestra debilidad. El espíritu de comunión, en cambio, requiere, aprendizaje, con reglas precisas, tiempos largos y etapas bien definidas; exige una estrategia educativa, que tiene sus ritmos y sus espacios...

(Castro Santander, 2010, pág. 97)

Cuando nuestros profesores nos hablaban de arte, venían a la mente nombres de pintores renacentistas, escritores románticos, poetas y cuentistas lúgubres, sin saber que el arte va más allá, de conocer nombres y títulos de algunas obras. El arte es y será siempre una exaltación de la naturaleza humana, de su belleza y de la significación que se tiene de la vida, así entonces... todos podemos ser artistas; Sí, todos podemos serlo, porque cada uno de nosotros interpretamos nuestro mundo, sentimos y transmitimos, vivimos la pasión y el amor a vivir, amar, trabajar, compartir; al plasmar lo que sentimos nos convertimos en creadores de nuestra propia realidad. Porque el arte no sólo es mimesis de la realidad, como lo planteaba Aristóteles; sino que es el pretexto para que puedan crearse y conjuntarse una infinidad de realidades, todas ellas provenientes de la conciencia y el sentir de cada uno de nosotros.

El mundo cambia, parece más impersonal, más ligero menos pausado y menos disfrutable; el ser humano ha ido alejándose del mundo real para incrustarse en una realidad alterna en la que “sin likes, no cuenta, no estuviste, no vives”. Cada vez vamos limitando nuestra interacción real con otras personas, hemos dejado de percibir al otro como un ser autónomo, capaz de nutrir nuestra realidad y nuestra experiencia de vida porque damos mayor importancia a no espacios, es decir, a los llamados “virtuales” y nos estamos quedando cada vez con menos espacios de esparcimiento y difusión de sociedad.

Esto se ve reflejado en la misma convivencia escolar, la manera en que las niñas, niños y jóvenes perciben el mundo, perciben la forma de ser y verse reflejados así mismos, la concepción que tienen de su cuerpo, el espacio donde viven y crecen, las personas, su contexto y sus raíces.

Una de las formas de integración de los alumnos a cualquier área del conocimiento, es a través del juego, donde aprendemos, experimentamos y descubrimos. Así es como el proyecto propone la apertura al aprendizaje y al descubrimiento a través del arte, para intentar transmitir nuestra visión del mundo; creando un espacio donde las y los alumnos puedan explorar su concepción del mundo y de sí mismos, compartiendo sus experiencias, sus creaciones y sintiéndose más cercanos los unos de los otros, fomentando el trabajo cooperativo a través de la práctica artística.

“El aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de información entre los estudiantes, los cuales están motivados tanto para lograr su propio aprendizaje como para acrecentar el nivel de logro de los demás. Uno de los precursores de este nuevo modelo educativo es el pedagogo norteamericano John Dewey, quien promovía la importancia de construir conocimientos dentro del aula a partir de la interacción y la ayuda entre pares en forma sistemática” (Osalde Rodríguez, 2015, pág. 4)

A esta practica se le ha denominado aprendizaje cooperativo cuyas finalidades son:

- 1) *la correlación positiva de logros;*
- 2) *la adquisición de objetivos compartidos;*
- 3) *el desarrollo de procesos de interacción;*
- 4) *la cooperación como elemento clave para el aprendizaje; y*
- 5) *la respuesta a la diversidad.* (Azorín Abellán, 2018, pág. 183)

La esencia del aprendizaje cooperativo son los otros, el grupo, en la que se pone en juego habilidades personales como la socialización, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y la aceptación de la diversidad, tomando en cuenta que todas y todos somos iguales en dignidad y en derechos pero tenemos diferencias culturales, emocionales, políticas, físicas, psicológicas que nos dan identidad propia, lo que nos define como individuos, pero no debe de ser por ningún motivo un pretexto para la exclusión o discriminación solo por el hecho de ser diferente.

“La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960) y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos prohíben toda forma de exclusión o de restricción de las oportunidades en la esfera de la enseñanza fundada en las diferencias socialmente aceptadas o percibidas, tales como el sexo, el origen étnico o social, el idioma, la religión, la nacionalidad, la posición económica, las aptitudes.” (UNESCO, 2019)

Y es por “el otro” nuestro interés en la búsqueda de otras formas de relaciones, más allá de emoticones y likes, de resolver conflictos fuera de actos violentos, tomando en cuenta que la violencia es una conducta social aprendida, a través de la interacción con las y los demás y el entorno. Por lo tanto, existen otras formas de aprender a convivir de relacionarnos los unos con los otros.

Actuamos bajo modelos y estilos que se caracterizan por la vigilancia para el castigo y la intolerancia que lleva a la confrontación, donde las decisiones las toma quien ejerce el poder sin considerar a las y los demás, en la que prepondera el individualismo y la competencia y sin lugar a dudas la nulidad en la expresión de las emociones. El sentido del trabajo con la

identificación y gestión de las emociones es poder incidir en la forma de relacionarse en fomentar la convivencia.

“En la sociedad actual, la sumisión a las normas de la vida social se está debilitando y el individuo se encuentra más a menudo en situación de marginalidad que de pertenencia, de cambio más que de identidad. También se encuentra amenazado por las comunidades autoritarias o por la sociedad de consumo, que lo manipula, y la búsqueda del placer, que lo esclaviza, tal como lo hacían antes la religión o las normas sociales. Por lo tanto, según Touraine, es necesario que todos los individuos se vuelvan a definir por sus relaciones sociales, es decir, como dice Anthony Giddens, que realicen "su relato particular". (Touraine, 1997, pág. 3)

Por lo que la convivencia es en un inicio el reconocimiento de sí mismo en relación con su entorno, y el reconocimiento de la otredad de la diferencia, registrando que somos parte de la sociedad humana y que para que exista una convivencia armónica deberá interiorizar emocional, corporal e históricamente que existe diversidad. “No existe armonía donde no hay convivencia”. *“Cada uno de nuestros goces expresa la plenitud real de la existencia. El goce, el éxtasis nos proyectan al límite evolutivo de nosotros mismos. (Morin:1980)*

La diversidad supone la aceptación del ser diferente y el primer diferente soy yo, pero la igualdad en derechos implica que todas y todos tenemos derecho al libre desarrollo de nuestra persona, a ser tratados con dignidad y respeto, a gozar de nuestros derechos como el de la educación, es dentro de las aulas donde confluye un universo de culturas, donde se ve el reflejo de las familias y sus costumbres, también donde prevalece una cultura dominante, que es la que impone los “cómos y por qué”, la que excluye o la que incluye, es donde se aprende a vivir con ciertos parámetros, donde se imponen formas de ser y de pensar. Si soy de otro color, tengo una discapacidad, soy de otro país, tengo gustos diferentes o ideas que no concuerdan con las dominantes entonces quedo fuera del sistema que “protege”, si estas dentro de los parámetros.

Las y los profesores han de tomar conciencia de cómo la cultura dominante funciona, en todos los niveles de la enseñanza escolar, como factor de desaprobación de las mayorías

marginadas. Esto implica que los profesores, padres y demás personas interesadas en la educación deberían luchar contra la impotencia de los estudiantes afirmando sus propias experiencias culturales y sus historias. La diversidad de educaciones generalistas.

4.1 Docentes hacia un trabajo cooperativo

El trabajo cooperativo es importante en las aulas escolares ya que es una forma de organizar las clases para que las niñas y niños trabajen de una manera diferente, generando objetivos comunes. Es importante que, como docentes, tengamos claros los puntos que queremos trabajar con nuestras alumnas y alumnos, buscando alternativas que nos lleven a una enseñanza óptima y donde realmente las niñas y niños, aprendan, cuestionen y sepan resolver conflictos dentro del aula.

El trabajo cooperativo es importante para planificar y ampliar actividades que no solo sean las materias escolares; es importante que las niñas y niños sepan solucionar conflictos en su comunidad educativa. En nuestras escuelas, el trabajo es más competitivo que cooperativo, ya que las niñas y niños tienen objetivos y ritmos diferentes y las y los docentes no promovemos el trabajo cooperativo en las aulas educativas.

Como señalan Johnson y Johnson:

Cooperar significa trabajar juntos para lograr objetivos compartidos. En las actividades cooperativas, los individuos buscan resultados que resulten beneficiosos para sí mismos y, al mismo tiempo, para todos los otros integrantes del grupo. El aprendizaje cooperativo es el uso educativo de pequeños grupos que permiten a los estudiantes trabajar juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson y Johnson, 1999, pág. 3).

En nuestra sociedad y ante nuestro entorno violento, es importante trabajar buscando un enfoque lúdico y cooperativo, donde las niñas y niños aprendan formas de vivir y convivir, buscando la construcción y fortaleza de la convivencia en las aulas. Es importante promover el trabajo de equipo, la confrontación de diferentes puntos de vista llevando a cabo una tarea grupal. Es trascendente ver objetivos comunes en el trabajo de cooperación, para poder

planificar y aplicar, pero como docentes debemos tener claro que este procedimiento es necesario para poder facilitar la implementación de métodos cooperativos dentro el aula.

Existen cinco elementos esenciales para que funcione el trabajo cooperativo en clase:

- 1.- Interdependencia positiva.
- 2.- Responsabilidad individual y grupal.
- 3.- Interacción estimuladora referente cara a cara.
- 4.- Enseñar a los alumnos algunas prácticas interpersonales y grupales imprescindibles.
- 5.- Evaluación grupal (Johnson y Johnson, 1999).

Según la propuesta de Johnson y Johnson:

Todos deberíamos tener siempre en cuenta la lección que Bennett aprendió. Si las aulas y las escuelas han de convertirse en sitios en los que la gente debe alcanzar objetivos valiosos, deben ser lugares en los que todos (alumnos, docentes y no docentes) cooperen para lograrlo. Esta cooperación debe practicarse de manera consciente, hasta que se convierta en una forma natural de actuar e interactuar. Y debe tener lugar en todos los niveles de la educación, desde el aula hasta el distrito, pasando por la escuela en su conjunto” (Johnson y Johnson, 1999, pág. 3).

Por ello, los docentes debemos tener herramientas y elementos para llevar a cabo el trabajo dentro de las aulas educativas, debemos estructurar acciones donde las niñas y niños puedan trabajar cooperativamente.

La cooperación en el aula.-Con ayuda del trabajo corporal y el desarrollo de la creatividad dentro del la práctica teatral aportaran herramientas para la reflexión y análisis de la situación dentro de las aulas, *“Entender es inventar o reconstruir por invención, y no habrá más remedio que doblegarse a este tipo de necesidades si se pretende, de cara al futuro, modelar individuos capaces de producir o de crear y no tan solo de repetir” (Sefchovich G. y Waisburg Gilda, 2011, pág. 29)*

Para conseguir algo diferente a lo que tenemos hay que estar preparados para hacer algo diferente a lo que rutinariamente hemos hecho, así que las y los docentes tienen que primero contextualizar su practica cotidiana, identificar ¿que lo hace rutinario?, ¿porque se volvio

rutina mecánica?, ¿Cómo aprendimos a hacerlo?, ¿resuelve la situación respetando el derecho al buen trato y dignidad de nuestros estudiantes?, ¿las medidas tomadas para resolver los conflictos dentro del aula han mejorado la convivencia entre las y los alumnos?

Las preguntas se irán respondiendo en cada ejercicio, donde cada docente traera su historia, sus imágenes, sus sentires para ir desnormalizando su quehacer cotidiano y replantearse en su caso ¿el por que lo hago?, las diversas manifestaciones del arte dan la posibilidad de expresar al ser, el inconsciente se comunica en colores, movimientos, trazos, ritmos, generando una atmósfera de respeto, inclusión, tolerancia y diversidad, donde cada idea es válida y ayuda al grupo a cuestionarse en lo individual y lo general.

Es indispensable que las y los docentes identifiquen estrategias que promuevan el trabajo activo de las y los estudiantes, apoyándose en el grupo para la adquisición de nuevos conocimientos, el trabajo en equipo es esencial. El éxito individual, depende del éxito del equipo.

Los elementos del aprendizaje cooperativo son:

- 1) *Responsabilidad. Las y los alumnos son responsables del porcentaje del trabajo que les fue asignado por el grupo. Pero el grupo debe permanecer involucrado en la tarea de cada uno de los integrantes y se apoyan en los momentos de dificultades.*
- 2) *Comunicación. Exponen y comparten la información recabada relevante, se apoyan en forma eficiente y efectiva, se retroalimentan para optimizar su trabajo, analizan las conclusiones de cada integrante y por medio de la reflexión buscan obtener resultados de mejor calidad.*
- 3) *Trabajo en equipo. Las y los alumnos aprenden juntos a resolver la problemática que se les presenta, desarrollando habilidades de comunicación, liderazgo, confianza, resolución de problemas y toma de medidas hacia un problema.*
- 4) *Autoevaluación. Cada grupo debe evaluar su desempeño, tanto sus aciertos como sus*

errores, para enmendarlos en la siguiente tarea a resolver. El equipo se fija las metas y se mantiene en continua evaluación para rectificar los posibles cambios en las dinámicas con la finalidad de lograr los objetivos. (Glinz, Revista Iberoamericana Vol. 36 Núm. 7 Número especial , 2005)

Así, generando trabajo en equipo, comunicación y responsabilidad las y los estudiantes tendrán oportunidad de aprender a trabajar de manera colectiva, siempre respetando el punto de vista de los otros sin sentir limitaciones o agresiones. Por ello la importancia de que el personal docente conozca las formas de trabajo colaborativo y las aplique dentro del aula.

La cooperación es una parte indispensable del trabajo dentro del aula ya que las relaciones entre las y los niños generan estrategias y habilidades para su desarrollo psicosocial, motriz y de aprendizaje. Según Johnson, Johnson y Johnson, este proceso significa trabajar en equipo para alcanzar objetivos compartidos. Por ello, las actividades dentro del aula deben ser cooperativas con el fin de lograr resultados que resulten benéficos para el individuo y para todos los integrantes del grupo. (Johnson, Johnson y Johnson, 1999).

Para llevar a cabo esta tarea, los autores proponen que los integrantes de la clase formen pequeños grupos después de la explicación del docente, trabajen la tarea encomendada hasta que todos los miembros del grupo la hayan comprendido y terminado cabalmente, reconociendo que los esfuerzos cooperativos dan como resultado el esfuerzo de los estudiantes por el mutuo beneficio, de manera tal que todos puedan aprovechar los esfuerzos de cada uno (Tu éxito me beneficia y mi éxito te beneficia a ti), el reconocimiento de que todos los miembros del grupo comparten un destino común (Nos salvamos juntos o nos hundimos juntos), la comprensión de que el desempeño individual depende tanto de uno mismo como de sus compañeros (No podemos hacerlo sin ti) y la sensación de orgullo y la celebración conjunta cuando se le reconoce un logro a un integrante del grupo (¡Te sacaste un 10! ¡Genial!) (Johnson, Johnson y Johnson, 1999).

En este tipo de aprendizaje, existe una interdependencia positiva gracias a los logros de todos los estudiantes, así los alumnos se dan cuenta de que pueden alcanzar sus objetivos de aprendizaje si sus compañeros también lo hacen. El ideal en las aulas es que niñas, niños y jóvenes aprendan cómo trabajar de manera colaborativa, cómo competir por diversión y cómo trabajar de manera autónoma.

Para lograrlo, es muy importante el papel del docente, quien debe elegir las formas de trabajo de cada actividad en el aula, fomentando siempre el respeto a la individualidad de cada estudiante, pero invitándolo a trabajar de manera colectiva, con respeto y tolerancia hacia el resto del grupo.

La participación cooperativa “real” - participación delegada “formal”

Cada vez se nos habla más de la necesidad de la participación del alumnado, de las familias y del propio docente e incluso de la sociedad. Sin embargo ¿queremos significar lo mismo cuando hablamos de participación? ¿Qué pretendemos conseguir con la participación? Dependiendo del tipo de respuesta que demos, nos encontramos con dos modelos de participación, diferenciados tanto en el fondo como en la forma, que dan como resultado contextos educativos y sociales que se parecen poco entre sí. Modelos que difieren en el papel y protagonismo que tienen que asumir las personas, como individuos y como colectivo, en las formas de tomar decisiones y en las finalidades que se persigue con su participación.

La cooperación implica compartir. Algo no está completo cuenta con la participación de cada una de sus partes. Cooperar exige que cada miembro aporte al grupo todo lo que sea capaz para el beneficio de todos. Para ello, se necesita un grado de implicación directo en la tarea. Desde esta perspectiva, es necesaria la participación de todos y todas para el enriquecimiento del grupo y la viabilidad del proyecto y los objetivos que, como colectivo, nos proponemos.

4.2 ¿Cómo aprendemos y cómo enseñamos con el aprendizaje cooperativo?

En el trabajo cooperativo se aprende a tomar decisiones en colectivo para favorecer la toma de decisiones individual, intercambiar información, generar conductas solidarias entre las niñas y niños, así como comunicación, autoevaluación, responsabilidad y trabajo en equipo. Buscando que las niñas y los niños tengan bases para poder trabajar dentro de las aulas es importante que los docentes desarrollen acciones concretas para que los niños y niñas puedan trabajarlos con ellos.

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener beneficios para ellos mismos y para los demás miembros del grupo.

El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Este método contrasta con el aprendizaje competitivo, en el que cada alumno trabaja en contra de los demás y para alcanzar objetivos escolares tales como una calificación de diez, que solo uno o algunos pueden obtener y con el aprendizaje individualista en el que los estudiantes trabajan por su cuenta para lograr metas de aprendizaje desvinculadas de las y de los demás alumnos. En el aprendizaje cooperativo y en el individualista los maestros evalúan el trabajo de los alumnos de acuerdo con determinados acuerdos, pero en el trabajo cooperativo, los alumnos son calificados según cierta norma (Johnson, 1992, pág. 15).

El aprendizaje cooperativo comprende los grupos formales: *Los grupos formales* de aprendizaje cooperativo que funcionan durante un tiempo que va de una hora a varias semanas de clase. En estos grupos los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos comunes, asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros de grupo contemplen la tarea de aprendizaje asignada. Cualquier tarea de cualquier materia y dentro de cualquier programa de estudio, pueden trabajar de forma cooperativa. Cualquier requisito del curso puede ser reformulado para adecuarlo al aprendizaje cooperativo formal. Cuando se emplean grupos formales de aprendizaje cooperativo, el docente debe:

- a) Especificar los objetivos de clase.
- b) Tomar una serie de decisiones previas a la enseñanza.
- c) Explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos y alumnas.

- d) Supervisar el aprendizaje de los alumnos y alumnas e intervenir en los grupos para brindar apoyo en la tarea o para mejorar el desempeño interpersonal y grupal.
- e) Evaluar el aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a determinar el nivel de eficacia con que funciona su grupo. Los grupos formales de aprendizaje cooperativo garantizan la participación activa de los alumnos y las alumnas en las tareas intelectuales de organizar el material, explicando, resumirlo e integrarlo a las estructuras conceptuales existentes.
- f) Motivar a los niños y niñas, proporcionar ejemplos, verificar explicaciones y demostraciones, ofrecer oportunidades para reflexionar, revisar materiales de los estudiantes, cubrir la información, supervisar e intervenir, explicar la actividad y evaluar.

Los docentes, deben organizar sus clases de modo de que los niños y niñas, realmente trabajen en forma cooperativa, pues él debe saber cuáles son los elementos básicos que hacen posible la cooperación. Conocimiento de estos elementos le permite:

1. Tomar sus clases, programas y cursos actuales y organizarlos cooperativamente.
2. Diseñar clases cooperativas que se ajusten a sus propias necesidades y circunstancias pedagógicas, a sus propios programas de estudio, materias y alumnos.
3. Diagnosticar los problemas que pueden tener algunos alumnos para trabajar juntos e intervenir para aumentar la eficacia de los grupos de aprendizaje.

Por ello, las habilidades sociales que trabajo en este trabajo de investigación son: la organización y animación de situaciones de aprendizaje, el trabajo en equipo y la gestión de la formación y capacitación continua.

Es por eso que la capacitación el aprendizaje cooperativo no es un proceso rápido. No basta con tener talento natural para ser un buen docente, es necesario estar bien entrenado en el empleo del aprendizaje cooperativo y tener una disciplina excepcional para implementar los

cinco elementos básicos en cada clase. En la capacidad del docente de organizar tareas cooperativas se evidencia en su habilidad para:

- a) Tomar cualquier clase, de cualquier materia, con niños y niñas de cualquier nivel estructurando cooperativamente.
- b) Emplear, el aprendizaje cooperativo como procedimiento de rutina del 60 al 80 por ciento del tiempo.
- c) Describir con precisión lo que está haciendo y por qué a efectos de comunicar a otros las características y las ventajas del aprendizaje cooperativo y enseñarles a los colegas como llevarlos a cabo.
- d) Aplicar los principios de la cooperación en otras esferas como en las relaciones entre colegas y las reuniones del cuerpo docente.

4.3 El teatro como una herramienta para el trabajo cooperativo

El teatro es una herramienta para el desarrollo del aprendizaje cooperativo ya que, gracias a su metodología, puede fomentar el trabajo en equipo a través de la relación y acción que se da en el trabajo teatral. Este arte permite la resolución de conflictos que hay que resolver en equipo, pues el teatro involucra el trabajo cooperativo y fomenta las acciones con las niñas, niños y docentes para poder favorecer el trabajo positivo e independiente, así como el desarrollo de habilidades sociales.

La técnica que utilicé para poder trabajar con los docentes fue por medio de la *Zona de desarrollo próximo*, juego y aprendizaje cooperativo, la teoría de situaciones y el aprendizaje cooperativo. Estas técnicas fueron utilizadas de manera transversal, ya que para mí era importante que los docentes entraran en un juego que estuviera incorporado a una estrategia de enseñanza, desarrollando una estrategia didáctica para su aprendizaje cooperativo.

1.- Zona de desarrollo próximo, juego y aprendizaje cooperativo:

La zona de desarrollo próximo permite a los docentes diseñar estrategias de enseñanza a través del lenguaje lúdico, pues el juego se relaciona con la capacidad humana de ensayar, de proyectar, soñar e imaginar. “*El mundo imaginario es el espacio o el escenario donde se gestan otras conductas humanas, pero también es el lugar donde se transforma y cambia de signo los acontecimientos del mundo real*” (Stigliano, 2006, pág.12).

Desde el enfoque psicológico y sociohistórico, se sostiene que el juego constituye un potencial muy importante de desarrollo cognitivo. Así, el juego dramático, el juego de roles y los juegos de simulación, como herramienta teatral, son importante para llevar a cabo el aprendizaje cooperativo.

El desarrollo de este tipo de trabajo se logra a través de reglas internas del juego y el vínculo establecido entre quienes juegan. Debe reconocerse que todo juego tiene sus bases en un reglamento que supone situaciones imaginarias explícitas y reglas implícitas. Por ello todos los participantes de esta dinámica deben adaptarse a las reglas del juego, respetando siempre la participación de los demás integrantes del grupo. Así, *la zona de desarrollo próximo* se genera cuando los que juegan forman parte de un equipo y acceden a las pautas regladas a través del intercambio interpersonal.

Generando espacios de reflexión, creatividad, de creación colectiva, que permitan renovar el compromiso con la docencia, des-mecanizar la práctica docente, volverla humana, que permita el cuestionamiento como parte de la práctica educativa, pero al mismo tiempo verme a mí como docente, como humano, ¿que es lo que reflejo a mis alumnas y alumnos? ¿Que reflejo a mis compañeros?, dentro de mi práctica docente respeto mis derechos y el de las y los demás?, estas preguntas merecen respuesta dentro de lo colectivo para favorecer la introspección, el taller da la posibilidad de visibilizar el contexto, de resaltar lo detalles que a veces se pierden en lo cotidiano, es favorecer la diversidad y la cooperación para lograr una convivencia no violenta dentro del aula, es humanizar la docencia.

CAPÍTULO V. EL TEATRO-INTERVENCIÓN

“Un arte profundo, creemos en un arte que sea capaz de cambiar los corazones de la gente, que les alegre, que les de fuerza, que les haga sentirse vivos. Un arte que llegue directamente al espíritu de los hombres. Un arte que nos haga más conscientes, que nos mejore como personas, que nos signifique, que nos enseñe, que nos llene de sabiduría. Un arte universal con un lenguaje entendible, por todos y cada uno de nosotros. Un arte sin fronteras, sin nacionalidades, sin raza... Y creemos en él como en un arma... El arte tiene que ser un arma de verdad. Un arma real. Un arma que tiene que dar en el blanco”.

Alfredo (Personaje principal de la película: Noviembre (Mañas, 2003))

Actualmente, relacionarse con el arte requiere una visión plural amplia, ya que sus manifestaciones presentan una gran variedad de formas y posibilidades estéticas, por lo que es importante que docentes y alumnos tengan una actitud de respeto a la diversidad para entender el contexto en que se dan las expresiones artísticas creadas por sus pares y otras personas, valorando sus posibilidades de expresión. En su vida cotidiana las y los alumnos se encuentran en contacto constante y directo con procesos creativos y artísticos relacionados con la cultura popular que también se consideran formas de arte.

Los lenguajes artísticos que se estudian en Educación Básica permiten a las y los alumnos obtener conocimientos y un panorama general sobre las principales manifestaciones artísticas. Se trata de desarrollar su sensibilidad y conciencia con una visión estética, que aprehendan el mundo visual, sonoro, del movimiento, de la voz y los gestos, al mirar con atención, percibir los detalles, escuchar cuidadosamente, discriminar sonidos, identificar

ambientes, reconocer de qué manera se puede construir música, la intención comunicativa del movimiento, de los gestos; recuperar su capacidad de asombro y de imaginación, favoreciendo encuentros reflexivos con los lenguajes del arte, así como de la comprensión de sus relaciones con el medio social y cultural en el que viven.

La actividad artística basa sus principios en la capacidad de crear, inventar, reinventar, combinar, modificar y reelaborar lo existente a partir de la imaginación; esta última, si bien se mueve en función de las preferencias y necesidades particulares de cada alumna y alumno, depende esencialmente de las experiencias de vida de cada uno; las ideas y las imágenes se toman, en un primer momento, del plano de la realidad, de donde recupera el proceso que sigue para transformar lo aprendido y crear algo nunca antes hecho por ellos, lo que representa el proceso imaginativo y creador.

Respecto a la creatividad, es necesario acercar a las y los alumnos a experiencias que despierten su ingenio y curiosidad, poner a su alcance múltiples recursos y materiales, propiciando atmósferas de riqueza cultural, ambientes agradables y situaciones didácticas diseñadas por el docente, con base en las características y los intereses de sus alumnos, para establecer espacios de aprendizaje interesantes que les planteen retos y los motiven a encontrar soluciones pertinentes y significativas. También se desarrollan las habilidades para identificar significados culturales, personales y sociales, y reflexionar en torno a éstos.

La meta es contrastar y obtener conclusiones que les permitan manifestarse con mayor seguridad y desenvolverse creativamente en su vida escolar y cotidiana. (Programa de Estudio 2011).

Pero el desarrollo de la creatividad dependerá en gran medida de la disposición de las y los docentes a concebir la enseñanza desde la apertura, desde la experimentación, exploración, saliéndose de los parámetros concebidos como “el debe ser”, “así ha sido siempre”... etc., debe estar en disposición al cambio a afrontar los nuevos retos con herramientas nuevas e

innovadoras, salirse de las recetas preconcebidas que en algunos casos esas recetas no permiten ver todo el panorama, comenzamos a actuar como autómatas, a restarle importancia a los detalles, a las particularidades de la esencia de lo cotidiano.

Es por ello la necesidad de proporcionar a las y los docentes herramientas que les permitan reconocerse a sí mismos como personas únicas e irrepetibles, pero a su vez identificar como ha sido su rol como docentes, esto en un espacio de confianza, respeto, creatividad y reflexión, un espacio que les permita “darse permiso” para actuar de una forma extra cotidiana, descubrirse, aprender a reconocerse y conocer en “otredad”. Aquí la importancia del trabajo de la acción-reflexión que nos proporciona el “Teatro intervención”.

5.1 Teatro-intervención

El teatro-intervención es proyectado por Augusto Boal (2001) en siglo XX, quien, trabajando desde el teatro del oprimido, propone involucrar la reflexión y transformación en escena. Así surge la metodología del *teatro del oprimido*, la cual muestra la realidad social buscando que el público refleje su condición social para poder transformarla. Esta propuesta ayuda a la toma de conciencia como espectador y actor social, así como a visibilizar, sensibilizar y tomar conciencia de nuestro entorno social.

Por ello, como indica Flores Lara:

Boal nos vuelve a insistir en que la esencia del teatro es esa propiedad humana que posibilita su propia autoobservación en acción. En el espejo imaginario que se proyecta desde el espacio estético, desde los otros, desde la sociedad, desde sí mismo. El ser humano descubre que puede mirarse en el acto de mirar; mirarse en acción, mirarse en situación. Mirándose, comprende lo que es, descubre lo que no es e imagina lo que puede llegar a ser (Flores Lara, 2010. Pág. 15)

La importancia del teatro-intervención para la resolución no violenta de conflictos es poder interactuar con el “otro” para darme cuenta de lo que sucede cotidianamente en mi práctica docente que de alguna forma dentro de la cotidianeidad los detalles y las formas se diluyen

hasta el punto de no darse cuenta de los “cómos”, de los “porqués”, cayendo en la repetición, sin cuestionar, si se repite la experiencia se repite la solución, solo así, se repite.

Para ello requerimos de la “otredad”, dentro de la práctica artística es imprescindible poder verse en el otro, que de su historia me resuena, ¿con que me identifico?, ¿coincido con su experiencia?, lo que partir del otro sirve como punto para reflexionar sobre “mi” quehacer como docentes. La metodología del teatro intervención nos lleva a la inclusión de ideas y formas de representarlas al cuestionamiento y/o reflexión de un fragmento de la realidad que nos proporciona la historia.

“En la expresión encontramos dos vertientes: una es la capacidad que tenemos de dar a los demás y otra la de recibir de ellos, comprender e interpretar su expresión. Así es muy importante asumir el mundo siempre en relación con los demás: aprender a proyectarnos, a descentrarnos y a recibir las experiencias con mente abierta y crítica. Esto se podrá lograr en un clima de aceptación y de apertura, en el que sepamos que estamos haciendo y para que lo hacemos”. (Sefchovhich G. y Waisburg Gilda, 2011, pág. 23)

En grupo, con el “otro” se puede lograr un trabajo de indagación y hallazgo de herramientas que beneficien el trabajo áulico, porque a partir del compartir nuestras experiencias podemos construir historias que nos lleven a procesos de encuentro, de la alteridad y a una búsqueda de nuestro quehacer educativo. Es así como, a partir de ver al otro a los ojos, comunicarnos con el cuerpo, con nuestra energía, podemos trascender a una comunicación no cotidiana, a estar ahí con nuestros sentidos abiertos para poder percibir al otro. Es por ello por lo que la metodología teatral es tomada como una herramienta para crear momentos y en ese espacio de tiempo estar en el *aquí y ahora*.

Además, una educación que favorece la manifestación de los sentimientos como punto de partida de un autoconocimiento más profundo, que siente placer y alegría con el ejercicio inteligente, con los descubrimientos y con las conquistas, haciendo de todo esto un resultado común y solidario. (Romaña, 2009, pág. 49)

Los autores en los que se basa este trabajo son: Keith Johnstone (2000), quien trabaja la espontaneidad de ideas, los elementos del teatro y el deporte. Este trabajó dio como resultado el Theatrespóts. Por otra parte, Eugenio Barba (1988), se basa en la antropología teatral que refleja en el comportamiento fisiológico y sociocultural del hombre y la mujer, usando el calentamiento corporal e imaginativo para abrir nuestro panorama corporal. Otro autor imprescindible para este trabajo es Constantine Stanislavski (1953), mismo que se dedicó a buscar el arte de creación de personajes y el trabajo de la conciencia del actor, así como también incitaba a trabajar con los propios recuerdos de la vida cotidiana. Por su parte Grotowski (1992), a través del ritual teatral, estructura una dinámica que permite que una persona sea espectadora en un momento y en otro momento sea actor, es así como el rito nos puede llevar a una transformación.

El teatro-intervención nos permite involucrarnos con nuestra realidad social, en el caso de este trabajo, con la violencia que se vive dentro de las aulas educativas. Para mí, una de las premisas más importantes es recuperar nuestra condición corporal, ya que el cuerpo es nuestro recurso, nuestro instrumento de trabajo diario. Reconstruir nuestro cuerpo, para poder vivir experiencias con el cuerpo del otro. Es importante darnos cuenta de que nuestro cuerpo es un microcosmos que nos lleva a una unidad con otros cuerpos.

Como lo menciona Ma. Alicia Romaña (Romaña, 2009) que los grupos tienen una gran capacidad reparadora por el hecho de contener el encuentro con la otredad. Habla de que el grupo es como un organismo que va tomando fuerza, conformándose, creando conexiones y desconexiones también, que se auto gestiona. El tejido de nuestras vidas es como una obra de teatro que se va reescribiendo por lo que no tiene fin, pero dentro de esta obra tenemos una gran posibilidad de ser varios personajes.

5.2 Aspectos técnicos del Teatro-Intervención

Los autores que menciono a continuación son la base de mi trabajo teatral, su teoría me ayudó a desarrollar acciones para poder trabajar en Teatro-Intervención. Todos ellos, a pesar de

utilizar diferentes metodologías y formas de trabajo con actores, han sido de gran apoyo para ayudarme a comprender y organizar cada actividad de enseñanza-aprendizaje, a través del juego teatral, con el fin de prevenir y atender los problemas de violencia dentro del aula.

A) Keith Johnstone: Improvisación Teatral

Keith Johnstone empezó su cátedra en la universidad de Calgary (Canadá), basándose en una investigación que revelaba la espontaneidad de ideas y elementos de teatro relacionados con el deporte, creando el *Theatrespóts*. Así, Johnstone determinó que la improvisación no se trabaja por ensayos, se trabaja como un entrenamiento para salir a escena. Esto realizado con la finalidad de separar al teatro de la connotación elitista que ha llegado a tener.

Según este autor:

Los buenos improvisadores parecen telepatas; todo se ve como si estuviera con anticipación. Esto se debe a que aceptan todas las ofertas que les hacen, cosas que ninguna persona "Normal" haría. También pueden aceptar ofertas que en realidad no tenía tal intención. A mis actores les digo que piensen en una oferta, si no que asuman que ya se ha hecho una (Johnstone, 2000:31)

Johnstone es reconocido por su trabajo donde desarrolla la "Improvisación y Teatro," resultado de su investigación, en el cual nos ayuda abrir nuestros horizontes para aceptar nuevas propuestas en escena. La espontaneidad es un tema mencionado por Johnstone, destacando que el actor es un artista creativo que se impulsa por esta, abriéndose camino a la improvisación y manteniendo siempre su mente con claridad y lista para cualquier descubrimiento.

Los ejercicios de estatus¹³ son importantes para que el actor adquiera experiencia y pueda controlar las emociones y movimientos de un trabajo actoral. Es así cuando el actor empieza

¹³ El ya castellanizado término estatus –o también la denominada "imagen" alta o baja– no está ligado necesariamente a una cuestión económica o de estrato social, si bien en muchos casos acompaña de forma "natural". En cuanto al término "natural" son los casos que están ligados al estereotipo, al prejuicio, y la fisionomía. Son aquellos en los que, por ejemplo, a un linyera le corresponde (imaginariamente) un estatus bajo y a un señor con un auto importado y vestido de traje le corresponde un estatus alto. Véase en: <https://www.centrocultural.coop/revista/18/el-status-en-la-comicidad>

el proceso de autenticidad, el cual se da en cada movimiento y actitud. Es importante también que se trabaje todo tipo de emoción, desde la más alta hasta la más baja.

Las transiciones de status pueden ocurrir permanentemente, es así como se realizan algunos juegos donde hay status alto-bajo; estatus que suben y bajan. De esta manera se establecen las jerarquías, dando comienzo a la representación un rol donde se experimentan personajes de diferentes tipos. Lo cual para este trabajo es punto para reflexión, ya que para el desarrollo de estos ejercicios es necesario el uso de estereotipos entendido como *“un conjunto de rasgos que supuestamente caracterizan a un grupo, en su aspecto físico y mental y en su comportamiento”*. De esta forma, la realidad es restringida, se le mutila y deforma, lo que lleva a hacer una caricatura de la misma: primero se simplifica (se seleccionan uno o dos elementos o rasgos, mientras los demás se ignoran) y después se generaliza (esos rasgos y elementos son asignados a todos los miembros que conforman el grupo)”. (Murrieta, et al, 2000)

En la mayoría de los trabajos de improvisación hay ejercicios de estatus, ya sean explícitos o implícitos. La presencia del estatus es importante para que las escenas fluyan y no se atasquen. El estatus que tienen ejercicios propuestos por Johnstone, los cuales ayudan el trabajo, como es el caso de la conciencia del espacio. Estos ejercicios ayudan a marcar el estatus y diferenciar los estados y conducta del compañero, así como o relacionar y ajustar a los personajes.

b) Eugenio Barba: En el Trabajo Corporal

La antropología teatral, perspectiva desde la cual trabaja Eugenio Barba, estudia el comportamiento fisiológico y sociocultural del hombre en una situación de presentación. El actor occidental no tiene una base de repertorio orgánico en la cual apoyarse u orientarse. En cambio, el actor oriental se basa en un cuerpo orgánico y experimentado y en las reglas que asemejan las leyes de un código, es decir, tienen mayor libertad que un actor occidental quien está atado a las reglas del director.

¿Y qué es la técnica? Es la utilización particular de nuestro cuerpo totalmente distinta a la de la cotidianidad, la cual es la técnica del cuerpo que se caracteriza por el esfuerzo mínimo de energía, mientras que la extra cotidiana se basa en el exceso de energía. Para Eugenio Barba es indispensable que todo actor tenga un calentamiento corporal e imaginativo. Porque éste permitirá abrir su panorama y enriquecer a sus personajes.

El actor necesita trabajar con una compleja técnica extra cotidiana del cuerpo y con energía en el trabajo escénico. En esta energía la podemos encontrar en las caderas, pues las caderas sirven para poder caminar, ya que son las que mueven las piernas. Por otra parte, en la técnica extra cotidiana, las caderas son el centro de nuestro de nuestro cuerpo y de ahí parte la salida de la energía a los distintos puntos del cuerpo.

En el teatro oriental las caderas son muy usadas, pero de una manera distinta, por ejemplo, en el *teatro Kabuki*¹⁴ o en el *teatro Noh*¹⁵ se bloquean las caderas mientras caminan y para ello es necesario que el cuerpo tome una postura muy distinta a la occidental, las rodillas se doblan ligeramente y la columna vertebral se conecta con el abajo (las piernas). De aquí podemos partir para una mejor explicación del equilibrio en el actor, lo cual nos llevará después al equilibrio en la acción. Todo cuerpo tiene que acomodarse según la posición en la

¹⁴ El Kabuki es una forma de teatro tradicional del Japón que surgió en la época Edo, al principio del siglo XVII, y que era particularmente popular entre los habitantes de las ciudades. Originalmente, en las obras de teatro Kabuki actuaban hombres y mujeres, pero más tarde quedó limitado a los actores masculinos, una tradición que ha perdurado hasta hoy. Los actores masculinos especializados en papeles femeninos se llaman onnagata. Existen otros dos grandes tipos de papeles: el aragoto (estilo violento) y el wagoto (estilo suave).

Las obras de Kabuki tratan de acontecimientos históricos y conflictos morales en las relaciones amorosas. Los actores hablan con voz monótona y están acompañados por instrumentos tradicionales. La escena de Kabuki está equipada con varios dispositivos, como escenas giratorias y trampillas a través de las cuales los actores pueden aparecer y desaparecer. Otra característica de la escena de Kabuki es una pasarela (hanamichi) que se prolonga hasta donde se encuentra el público.

Las principales características del teatro de Kabuki son la música, la indumentaria, los dispositivos y accesorios escénicos, así como un repertorio específico, una lengua y unos estilos de actuación, tales como el mie, en el cual el actor mantiene una postura característica para establecer su personaje. El keshō, un maquillaje particular, también constituye un elemento de estilo fácilmente reconocible, incluso por los que no son expertos en esta forma de arte. (UNESCO, 2008)

¹⁵ Teatro clásico japonés es estilizado; hace uso de la música, danza, es una práctica dirigida a público educado

que se encuentre, es decir, si yo me paro totalmente erecta sin ninguna flexión en las rodillas, es obvio que me será más difícil el desplazarme.

Según el ejemplo del texto anterior, es fácil el desplazamiento ya que permite al cuerpo una mejor disposición y un centro al que podrá reaccionar según sus impulsos. Si sabemos colocar nuestro tronco y torso, automáticamente todo el cuerpo se acomoda ya que todo está ligado. La vida del actor se basa en una alteración del equilibrio, nunca podemos permanecer inmóviles, hasta el más mínimo movimiento nos lleva a tener un equilibrio.

Partamos desde la posición más sencilla que es tener el cuerpo erecto. El peso se reparte en ambas piernas y ejerce presión, ya sea hacia la parte posterior o inferior, o el lado derecho o izquierdo, también la absoluta inmovilidad tiende a movimientos más amplios o más controlados. Todo depende de la condición física, edad u oficio. Se han realizado estudios sobre alteraciones del equilibrio del actor y es muy distinto si a este equilibrio se le agregan imágenes, ya sea de ligereza o de densidad. Esto puede decir mucho sobre el equilibrio, sobre los procesos mentales y tensiones musculares. Aquí queda claro que el actor está habituado a controlar la propia presencia escénica y traducir en impulsos físicos las imágenes mentales.

La posición básica de las formas de teatro-danza utiliza el equilibrio *precario*. Mismo que Decroux¹⁶ llama *equilibrio de lujo*, porque dilata las tensiones del cuerpo. En el oriente los actores, para lograr este equilibrio, deforman las posiciones de las piernas, de las rodillas, el modo de apoyar los pies en el suelo o acortan la distancia entre uno y otro pie reduciendo la base y haciendo precario el equilibrio.

Equilibrio en acción

De estudios sobre el equilibrio se desprenden las acciones que generan un drama elemental, donde la posición de diferentes tensiones en el cuerpo del actor presenta, para el observador,

¹⁶ Etienne Decroux, mimo corporal dramático, nacido en Francia (1898-1991), realiza actividad en teatro, cine e investigación, a partir de 1949 logra dedicarse a la investigación y la enseñanza.

un punto de conflicto de fuerzas de nivel elemental. Pero para que el actor logre un equilibrio con el mínimo esfuerzo y después pueda pasar a una exposición de fuerzas contrarias, es necesario que el equilibrio sea dinámico, es decir que los músculos estén en acción. El actor que no está en condiciones de tener este equilibrio precario y dinámico en el escenario carece de vida, es decir, que conserva la estancada cotidianidad del hombre, pero el actor parece muerto.

El equilibrio en acción genera en el espectador la sensación de movimiento aun cuando hay inmovilidad. El actor debe tomar en cuenta las sensaciones que desprenden los movimientos de los órganos de su cuerpo. Se puede afirmar que el equilibrio es el resultado de una serie de relaciones y tensiones musculares de nuestro organismo. Cuanto más complejo son nuestros movimientos, más amenazado se ve el movimiento. Es entonces cuando entran en acción toda una serie de tensiones para evitar caerse, la alteración del equilibrio tiene como consecuencia precisar tensiones orgánicas que implican y subrayan el material del actor.

La energía es vida, es una fuerza que para llegar a ella es necesario un entrenamiento, ejercicios concretos. Estos ejercicios tratan de la destrucción de posiciones inertes del cuerpo del actor, es decir, una exploración profunda y consiente del instrumento del actor: el cuerpo. Para lograr proyectar esta energía es necesario llenarse de ella, tanto interna como externamente.

Por lo tanto, es necesario realizar un calentamiento físico y mental, en este último debemos trabajar con algunas imágenes. Otro modo de crear energía es realizando una contención de la emoción y del impulso al que nos lleva, para ello podemos encontrar la forma de dibujar cualquier acción y ya que esté dominada, hacerla más pequeña, es decir, disimular que realizas las acciones, escuchar a la vez nuestro cuerpo y cómo van cambiando las sensaciones en cada transición del dibujo, no olvidando que es muy importante la concentración y el entregarse por completo a la partitura, ya que sin ésta la calidad del movimiento no será lograda.

c) *Constantine Stanislavski: Creación de un personaje*

El arte de creación de personaje y la conciencia del actor son necesarios para empezar a trabajar. Stanislavski (1953) se dedicó a buscar las leyes del arte creador y cómo penetrar en el personaje del actor para poder codificar una creación. El actor debe de trabajar desde la primera etapa donde se busca el germen del trabajo inicial. Es así como Stanislavski hacía que el actor estuviera en un estado de ánimo verdadero y también lo incitaba a trabajar con sus propios recuerdos, lo que implica el revivir o basarse en momentos de su vida privada.

Stanislavski creó la ley de la *Psicotécnica*, la cual es basada en lo psicofísico y lo psicológico. El objetivo de esta ley es enseñar al actor cómo despertar, a voluntad su naturaleza creadora, el subconsciente en sí mismo para una labor creadora consiente y orgánica.

Nos damos cuenta de que la tarea principal del actor es crear en escena la vida interior del personaje que representa, adaptamos sus propios sentimientos humanos a una vida poco habitual que contiene todos los elementos orgánicos de su propia alma. Es así como el actor no debe olvidar nunca que la naturaleza ejerce mayor control sobre los organismos humanos de la conciencia. Esta es la técnica tan elogiada del actor. Cada pose o posición del cuerpo tiene tres fases según Stanislavski, que son: *tensión, relajamiento y justificación*. Estas acciones físicas con la ayuda de la naturaleza, su lógica y subconsciente, ayudan al actor a acercarse a la técnica Stanislavski.

El autor sugiere generar una memoria emocional y nos inspira a no quedarnos con la primera idea e ir buscando destellos de inspiración. También nos menciona que el actor debe asumir su personaje y tratar de escapar de sí mismo renunciando a su propio yo, para que en escena no se esté presentando el actor como el mismo, sino como el personaje. Desde el momento en el que el actor pierde de vista este punto, su capacidad para abordar a un personaje se toma precaria.

Es importante que el actor no sobre actúe y que mantenga a su personaje para que dé como resultado una creencia y una verdad escénica donde éste debe hacer uso de los momentos de creación. Así surge el término: *la verdad transformada*, que es un equivalente poético por obra de la imaginación creadora. Es importante que el actor esté consciente del desarrollo de sus propias facultades para poder encaminar un trabajo escénico creador dando como resultado a un personaje.

Stanislavski nos habla de un actor-personaje y que éste forma una acción completa. Sin un hilo de acción, todos los problemas que se presentan en escena habrían permanecido muertos o vacíos, por eso es importante que el actor tenga una “Acción completa”. El actor debe de estar consciente de que a través de su trabajo actoral y de la *psicotécnica* puede llegar a la creación de un personaje. Es así como el actor debe permanecer en escena y buscar siempre una creación sincera, para poder encontrar su método y trabajar con una capacidad que le ayude a crear un personaje de verdad, con una sinceridad que permita al creador a no mentir en su naturaleza creadora y así poder codificar un trabajo limpio y verdadero. Stanislavski y su método de creación ayuda al actor a encontrarse con un personaje limpio y sincero.

d) Jerzy Grotowski: *El Ritual en el Teatro*

El principio del mito es un acto en un lugar cifrado con una situación ideal y una cosmogonía propia. Lo asombroso es lo inexplicable de su naturaleza, su relación con la voluntad, el instante y el olvido. A veces un drama ritual puede absorber toda la atención y la energía de un pueblo que ya existe, éste queda intacto, pero a través del teatro se transforma en otro tiempo y en otro lugar. Los rituales en las cuevas del paleolítico para rito de procreación constituyeron los primeros teatros. Los ritos son escenificados por hombres mayores en beneficio de los niños/adolescentes a lo que frecuentemente se empujaba para que reproduzcan los papeles protagónicos.

En estos rituales distinguimos la estructura básica y todos los temas del drama: separación, hazaña, sacrificio, triunfo, desmembramiento y resurrección; nacimiento, muerte,

renacimiento, identidad equívoca, viajes peligrosos, hombres contra mujeres, jóvenes contra viejos, suerte, fortuna y destino. Los niños son completos, utilizan pinturas para el cuerpo, vestuarios, ambientales, conflictos, historias, danzas, canciones, banquetes y celebración de su adquisición del hombre. El diseño del combate ritual es clásico: presentación y despliegue; danza y guerra preparatoria; combate, danza y lamento: resurrección.

Muchos ritos se estructuran alrededor de una dinámica contra puntual en que una persona es espectadora en un momento y en otro momento es actor. La eficacia de los ritos es su habilidad para transformar. Es parte de la estructura esencial de los ritos un núcleo de totalidad, unidad, indisolubilidad garantizada, no a través de fijar roles sino demostrando que potencialmente cada uno es el otro. El ser ritual se aparta para dar paso al ser teatral, pero la convención teatral no es la que él mismo manifiesta. El objetivo místico se transforma en objeto artístico cuando la razón termina de ceñir a la intuición.

Formalmente, la representación conlleva una serie de recursos que facilitan en el espectador entrenando y el que aún no se habitúa, la formación de la convención. Tal suceso es comprensible sólo cuando se reconoce la evolución de los distintos estratos que forman parte en la representación, mismos que están ligados del todo con el grado de conocimiento del representante y representando: su modo de vida, sus creencias y convicciones, su ámbito primario y ético.

Así, encontramos en las representaciones una multiplicidad de objetos y métodos que le permiten llegar a su fin específico: crear nexos con el espectador, provocar efectos en él y finalmente hacerlo partícipe de su entorno; otorgándole alguna información nueva, o reintegrándole la existente. En este rumbo se encuentran los objetos simbólicos, las técnicas de invocación, las primeras coreografías y la repetición de los actos cotidianos que finalmente engloban las manifestaciones enlistadas y las transformaron en ritos.

Jerzy Grotowski sostiene que el arte del ritual nos lleva a una objetividad. Cuando habla de ritual no se refiere a una ceremonia ni a una fiesta, tampoco de improvisación con participación de gente del exterior. Se refiere a una síntesis de diferentes formas rituales de

diferentes lugares. Cuando se refiere a ritual, quiere decir que los elementos de la acción son los instrumentos de trabajo sobre el cuerpo, el corazón y la cabeza de los actores. Por ello, el autor señala: “Pienso que la definición en la cual el teatro surgió simplemente del ritual no es exacta, quiero decir que el teatro apareció después del ritual, pienso que la raíz decisiva haya sido más bien la story telling (el arte del cuentista (...)) (Grotowski, 1992:279).

Al referirse a los orígenes del teatro, se dice que normalmente apareció a causa de la transformación del ritual. En las viejas culturas había un cuentista que narraba eventos: mítico, religioso, histórico, etc. En etología se conoce como *agresión ritualizada* la que contiene un tipo de expresión corporal y estrategia defensiva tan elocuente en cuanto su intención dramática que podemos encontrar en la agresión en la naturaleza. Además, es el preámbulo a la lucha franca o competitiva donde se define el desenlace del enfrentamiento.

El juego de contrastes, de ritos dinámicos, equilibrios y transformaciones mantiene al espectador en un estado de alerta, atrapando su atención. Además, junto con la tensión dramática o estructural, estimula la memoria del espectador. Constituye un golpe de fuerzas emocionales que se introducen en los impulsos del espectador, orientándolo. Para Grotowski, el ritual es muy importante, tanto los ejercicios como en la escena. En la puesta teatral las reacciones biológicas que surgen en situaciones extremas, en los momentos de gran angustia, de alegrías sin límites, de terror o entusiasmo se mencionan de manera distinta a como lo haríamos en la vida cotidiana. Nuestro comportamiento físico y nuestra voz cambian.

e) Augusto Boal: Teatro del Oprimido

El Teatro del Oprimido es una corriente teatral que fue tomada por Augusto Boal, y tiene sus bases en el teatro foro, teatro invisible y teatro imagen. En esta corriente teatral, los Espert-actores lo guiaban a los temas para representarlos. A través del juego y ejercicios teatrales el

teatro del oprimido nos lleva a observar situaciones y a observarnos a nosotros en las mismas situaciones, buscando siempre transformar nuestra situación en escena.

Boal nos dice que el teatro es necesario ya que es un arma muy útil y eficiente, por eso hay que integrarlo en la educación y la sociedad, ya que, para él, *el ser social* determina el pensamiento y no viceversa. En la poética del oprimido se busca un objetivo central para poder transformarlo ya que en escena el actor transforma la acción dramática. Según el autor: “La poética del oprimido es, esencialmente, la poética de la liberación: el espectador ya no delega poderes en los personajes ni para que piensen ni para que actúen en su lugar. El espectador se libera: ¡piensa y actúa por sí mismo! ¡Teatro es acción!” (Boal, 2002:64).

Es por ello que la primera palabra del vocabulario teatral es “cuerpo humano” es la principal herramienta de expresión/representación, también es fuente de sonido y movimiento. Boal propone el siguiente esquema que define la conversión del espectador en actor, el cual está constituido por cuatro etapas:

Primera etapa: Conocer el cuerpo. Secuencia de ejercicios en que el actor empieza a conocer su cuerpo, sus limitaciones y sus posibilidades de recuperación.

Segunda etapa: Tomar el cuerpo expresivo. Secuencia de juegos en que el actor empieza a expresarse a través del cuerpo, abandonando otras formas de expresión más usuales y cotidianas.

Tercera etapa: El teatro como lenguaje. Se empieza a practicar el teatro como lenguaje vivo y presente, no como producto acabando que nuestras imágenes del pasado. Esta etapa está conformada por tres grados:

Primer grado: Dramaturgia simultánea. Los espectadores escriben simultáneamente con los actores que actúan.

Segundo grado: Teatro-Imagen. Los espectadores intervienen directamente hablando a través de imágenes hechas con los cuerpos de los actores.

Tercer grado: teatro foro. Los espectadores intervienen directamente en la acción dramática y actúan.

Cuarta etapa: El teatro como discurso. Formas sencillas en que el espectador- actor presenta espectáculos según sus necesidades de discutir ciertos temas o ensayar ciertas acciones. Según Boal, *“para que se entienda esta poética del oprimido es necesario tener presente su principal objetivo: transformar al pueblo, «espectador», ser pasivo en el fenómeno teatral, el sujeto en actor, en transformador de la acción dramática”* (Boal, 2002, pág. 25).

Ejemplos:

- 1) Teatro periodístico: Consiste en transformar noticias de diario o de cualquier otro material no dramático en escenas teatrales simples.
- 2) Teatro invisible: Consiste en presentar una escena que sea fuera del teatro este tiene que ser preparado con un texto dramático, ya que esta escena se representara donde el espectador no sabrá que es teatro invisible, es importante que el actor sepa improvisar a cierta reacción del público. Ya que todas las personas donde se presenta teatro-invisible quedan involucradas.
- 3) Teatro fotonovela: Esta técnica consiste en leer al espectador, líneas generales de una novela sin decirles que la historia se ha sacado de allí, se le pide al público que representen la historia que se está leyendo. Al final, se compara la historia que se representó con la novela y se discuten las diferencias.
- 4) Quiebra de represión: Consiste en pedir a un participante que recuerde algún momento en que se sintió reprimido y acepto esa represión, pasando a escena a actuarla de una manera contraria a sus deseos.
- 5) Teatro-mito: Se trata simplemente de descubrir lo obvio detrás del mito: contar una historia lógicamente, revelando las verdaderas evidencias.
- 6) Teatro juicio: Es una historia contada por algún participante y enseguida los actores la improvisan. De la escena deben hacer varias combinaciones para poder comentarlas con el espectador.
- 7) Rituales y máscaras: Esta técnica consiste precisamente en relevar las superestructuras, los rituales que cosifican todas las reacciones humanas y las

máscaras del comportamiento social, ya que esos rituales imponen sobre cada persona según los papeles que ella cumple en la sociedad y los rituales que deben desempeñar.

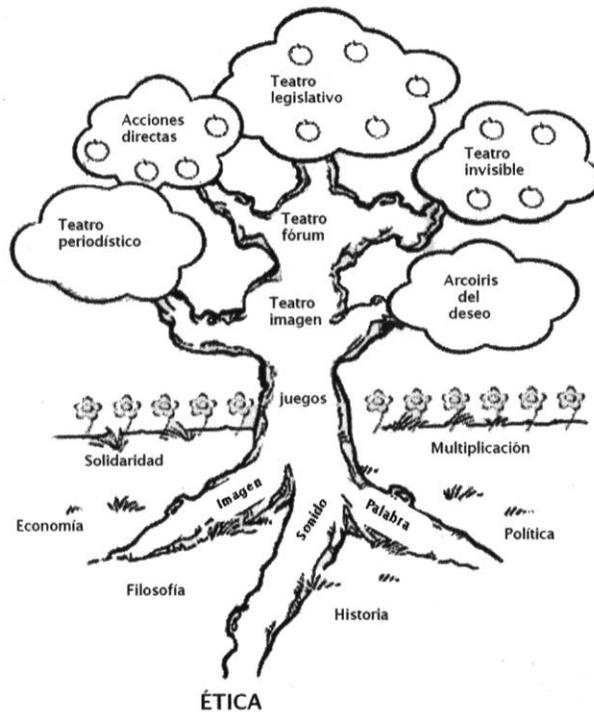

Imagen 1 Árbol de Teatro del Oprimido de Augusto Boal

Teatro social

El teatro social nos guía hacia un lugar de encuentro con el otro buscando un proceso de creación. Al iniciar este proceso a través de nuestras realidades sociales, éstas nos llevan a una serie de preguntas, buscado siempre las respuestas para poder transformar y reflexionar sobre nuestras acciones en escena. Es por ello por lo que el teatro social nos ayuda a la búsqueda, la investigación y la exploración continua del individuo.

La construcción de acciones dramáticas nos lleva a la experiencia y a la necesidad de un entrenamiento actor-dramaturgia, y al reconocimiento sensible de nuestro cuerpo y nuestro alrededor. Es importante activar y rescatar nuestra memoria activa, así como en trabajo físico, buscando siempre una reacción al actor para buscar un proceso de construcción en escena.

Es por ello que propongo a los autores de teatro ya mencionados, pues cada uno de ellos nos lleva al reconocimiento del cuerpo y mente, buscando siempre el reencuentro con nosotros mismos, lo que nos permite estar prestos en nuestra acción cotidiana.

La metodología de teatro intervención favorece el encuentro conmigo, con mi cuerpo, mi sentir, estimula la auto-observación *“entendida como la capacidad de tomar conciencia del estado de nuestra mente, cuerpo y emociones”* (López González, 2007:148), ha sido la herramienta utilizada para ayudar al alumnado a saber más sobre ellos mismos, poniéndoles en situación de percibir y tomar conciencia de cómo el pensamiento interviene en el mundo emocional, de cómo éste se representa y registra en el cuerpo y de cómo se proyecta al exterior en un determinado comportamiento...” Citado en Macazaga (Macazaga López A. Ma y Vaquero Barba A, 2016, pág. 123)

Promover el encuentro con uno mismo, desde los propios saberes, sentires, habilidades y particularidades no es tarea fácil, pero el teatro de experimentación, de participación facilita el proceso ya que al exponer la historia individual expone lo que sucede en colectividad, visibilizando lo cotidiano, compartiendo en colectividad y en este compartir darse cuenta de las diferencias fomentando la aceptación de diferentes ideas, formas de pensar etc y que hay más allá de mi propia historia.

Manifiesto de Teatro: Augusto Boal

“Todas las sociedades humanas son espectaculares en su vida cotidiana y producen espectáculos en momentos especiales. Son espectaculares como forma de organización social y producen espectáculos como éste que ustedes han venido a ver. Aunque inconscientemente, las relaciones humanas se estructuran de forma teatral: el uso del espacio, el lenguaje del cuerpo, la elección de las palabras y la modulación de las voces, la confrontación de ideas y pasiones, todo lo que hacemos en el escenario lo hacemos siempre en nuestras vidas: ¡nosotros somos teatro!”

“No sólo las bodas y los funerales son espectáculos, también los rituales cotidianos que, por su familiaridad, no nos llegan a la consciencia. No sólo pompas, sino también el café de la mañana y los buenos días, los tímidos enamoramientos, los grandes conflictos pasionales, una sesión del Senado o una reunión diplomática; todo es teatro. Una de las principales funciones de nuestro arte es hacer conscientes esos espectáculos de la vida diaria donde los actores son los propios espectadores y el escenario es la platea y la platea, escenario. Somos todos artistas: haciendo teatro, aprendemos a ver aquello que resalta a los ojos, pero que somos incapaces de ver al estar tan habituados a mirarlo. Lo que nos es familiar se convierte en invisible: hacer teatro, al contrario, ilumina el escenario de nuestra vida cotidiana.”

“En septiembre del año pasado fuimos sorprendidos por una revelación teatral: nosotros pensábamos que vivíamos en un mundo seguro, a pesar de las guerras, genocidios, hecatombes y torturas que estaban acaeciendo, sí, pero lejos de nosotros, en países distantes y salvajes. Nosotros que vivíamos seguros con nuestro dinero guardado en un banco respetable o en las manos de un honesto corredor de Bolsa, fuimos informados de que ese dinero no existía, era virtual, fea ficción de algunos economistas que no eran ficción, ni eran seguros, ni respetables. No pasaba de ser mal teatro con triste enredo, donde pocos ganaban mucho y muchos perdían todo. Políticos de los países ricos se encerraban en reuniones secretas y de ahí salían con soluciones mágicas. Nosotros, las víctimas de sus decisiones, continuábamos de espectadores sentados en la última fila de las gradas”.

“Veinte años atrás, yo dirigí Fedra, de Racine, en Río de Janeiro. El escenario era pobre: en el suelo, pieles de vaca, alrededor, bambúes. Antes de comenzar el espectáculo, les decía a mis actores: “Ahora acaba la ficción que hacemos en el día a día. Cuando crucemos esos bambúes, allá en el escenario, ninguno de vosotros tiene el derecho de mentir. El Teatro es la Verdad Escondida”. Viendo el mundo, además de las apariencias, vemos a opresores y oprimidos en todas las sociedades, etnias, géneros, clases y castas, vemos el mundo injusto y cruel. Tenemos la obligación de inventar otro mundo porque sabemos que otro mundo es posible. Pero nos incumbe a nosotros el construirlo con nuestras manos entrando en escena, en el escenario y en la vida”.

“Asistan al espectáculo que va a comenzar; después, en sus casas con sus amigos, hagan sus obras ustedes mismos y vean lo que jamás pudieron ver: aquello que salta a nuestros ojos. El teatro no puede ser solamente un evento, ¡es forma de vida! Actores somos todos nosotros, el ciudadano no es aquel que vive en sociedad: ¡es aquel que la transforma!” (Discurso de Augusto Boal al recibir el título de Embajador Mundial por la ONU el 27 de marzo de 2009)

CAPÍTULO VI. EXPERIENCIA EN EL TALLER DE TEATRO-INTERVENCIÓN

6.1 Principios de intervención.

En el taller de teatro intervención que se realizó con docentes de la escuela UPN, Unidad Centro, participaron 18 docentes (hombres y mujeres). La metodología teatral fue el eje central de este taller, buscando, primero, relajar al docente para poder entrar en acción. El

trabajo corporal fue el inicio de su reencuentro con él mismo espejeándose con los demás docentes.

El cuerpo del docente debía estar en disposición para poder trabajar en el aula, buscando siempre que la energía fluyera. También desarrollaron así herramientas para poder adaptarse en situaciones que se dan en el aula educativa. Fue así que la metodología de algunos autores teatrales como los mencionados en el apartado teórico, me ayudaron a construir el taller, tomando el teatro como eje central de este proceso.

Los propósitos:

- Abrir espacios de expresión y reflexión para las y los docentes a través del teatro con un enfoque de resolución de conflictos en el aula educativa.
- Desarrollar en los docentes habilidades de expresividad, sensibilización y creatividad mediante juegos escénicos, manejo del cuerpo y la voz, ejercicios de relajación, percepción, concentración, expresión, comunicación no verbal y manejo de energía.
- Analizar las problemáticas de violencia escolar mediante técnicas basadas en el juego de roles, juegos escénicos e improvisación.
- Detectar qué instrumentos emplean de mediación y resolución de conflictos en el aula, por medio de entrevistas y cuestionarios, para poder construir herramientas según las necesidades que tengan en la escuela y así encontrar habilidades de mediación educativa.
- Realizar un taller para sensibilizar y capacitar a los docentes en la resolución de conflictos según las necesidades que tengan en el aula escolar.

Dentro del trabajo con docentes se realizaron diferentes actividades:

- *Caldeamiento*: es un trabajo de calentamiento físico donde los docentes relajan tanto voz, como el cuerpo. Éste se trabaja con música suave de

fondo para que los docentes puedan interactuar más relajados con sus compañeras y compañeros.

- *Estrategia de escritura cooperativa*: propone que los docentes escriban las estrategias de resolución de conflictos que usan en su aula educativa.
- Después de que se tienen las estrategias, los docentes las intercambian con sus compañeras y compañeros, caminan por el espacio y cada vez que se encuentran con otra u otro compartirán lo que tienen.
- Se realizaron grupos de cuatro docentes, que discutieron sobre los conflictos que se viven a diario en el aula escolar, con el fin de buscar la comprensión y la resolución de éstos.
- Construir acciones de resolución de conflictos e intercambiarlas con los demás grupos.
- “*No me voy sin decir...*”: este ejercicio se realiza haciendo un círculo en el salón, buscando que los docentes completen la frase con lo que sienten en ese momento.
- Todos los docentes se toman de la mano y por medio de un sonido que cada uno va proponiendo buscan la musicalidad, este ejercicio se tiene que realizar con los ojos cerrados. Cuando terminan se quedan en su lugar, respiran y buscan la mirada de sus compañeros y con la mirada damos las gracias.

En este trabajo fue importante analizar el antes y después de los docentes (al participar en el taller), determinando si el trabajo de teatro-intervención es una herramienta viable para ellos. Esta intervención fue dirigida a docentes, buscando estrategias de trabajo para poder resolver los problemas dentro de sus aulas educativas de una forma más lúdica, tomando como base las competencias docentes de Perrenoud y los principios pedagógicos del plan de estudios de educación básica 2011.

Cuadro 2 Competencias docentes

COMPETENCIAS DOCENTES (PERRENOUD)	ADECUACIÓN DE COMPETENCIAS.	PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS (PLAN DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2011)
<ul style="list-style-type: none"> • Organizar y animar situaciones de aprendizaje. • Trabajar en equipo. • Gestionar la propia formación continua. 	<p>Organizar trabajo con las niñas y niños para que ellos tengan herramientas psicosociales y puedan resolver o entender el conflicto dentro del aula.</p> <p>Identificar el conflicto en el aula, así como poder trabajarlo con las niñas y niños del salón para poder resolverlo o negociar para llegar a una solución. Escuchar y ser escuchados, entender, comprender y hablar.</p> <p>Llegar a compromisos los cuales pueden ser escritos como un código de convivencia dentro del aula.</p> <p>Que las niñas y los niños trabajen el conflicto dentro del aula buscando la mediación educativa para mejorar su entorno escolar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Centrar la atención en los estudiantes y en su proceso de aprendizaje. 2) Planificar para potenciar el aprendizaje. 3) Generar ambientes de aprendizaje. 4) Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. 5) Favorecer la inclusión para atender a la diversidad. 6) Incorporar temas de relevancia social. 7) Renovar el pacto entre estudiantes, el docente, la familia y la escuela.

6.2 Metodología empleada en la evaluación inclusiva (diagnóstico de las BAPS)

6.2.1 Teatro- intervención: una herramienta para el trabajo inclusivo

El trabajo que realicé *fue por medio de un taller de teatro-intervención*. No obstante, también se aplicaron cuestionarios a profesoras y profesores y se llevó a cabo una bitácora de trabajo donde se anotaron aspectos sobre lo que sucede en el aula, así como pláticas informales. Por otra parte, se realizaron pláticas con los docentes buscando que ellos fueran lo más natural en sus respuestas, guiando la plática hacia su experiencia de vida como profesor.

6.2.2 Taller de teatro/intervención

Las estrategias teatrales permiten guiar los ejercicios trabajando paralelamente con las competencias que propone Perrenoud, de las cuales sólo me basaré en tres: organizar y animar situaciones de aprendizaje, trabajar en equipo y organizar la propia formación continua. El taller de teatro intervención se realizó por medio de la metodología teatral para guiar y sensibilizar a los docentes en su trabajo áulico. El contenido de ejercicios teatrales en el taller fue enlazado con las tres competencias de Perrenoud, buscando que éstas nos guíen hacia el trabajo teatral del docente.

6.2.3 El Teatro

El Teatro ofrece la posibilidad de madurar personalmente mediante la representación simbólica de situaciones de la vida, pero también puede establecer conexiones interesantes entre la vida real y el mundo de la imaginación y de la creación literaria.

El riesgo –dice- es que la ilusión (de sus personajes) se desarrolle hacia el delirio en el que el hombre se desadaptada de la realidad y queda en un mundo propio, aislado (...) La otra posibilidad es que la ilusión sea un motor creativo que permita una readaptación activa a la realidad. Es allí donde no puede llegar una identidad con el mundo que lo rodea.

El teatro y el juego dramático desarrollan capacidades personales, como la imaginación, la observación, la creatividad y la expresión corporal y oral. Exigen un análisis y una interpretación de la realidad, sobre todo implican comunicación, principalmente a partir de dos formas de expresión, la oral y la corporal.

“De esta manera, la niña y el niño pueden anticipar situaciones que podrían presentarse en cualquier momento y, mediante la improvisación, tantear en un contexto imaginario la resolución de los mismos, lo cual supone una ventaja grande a la hora de afrontar la vida” (Villa, 1989, pág. 21)

Las connotaciones positivas del teatro como herramienta en la escuela son evidentes, pero hay que tomar en cuenta que no es una solución instantánea a la problemática escolar, no se deben descuidar las otras alternativas que optimizarían la convivencia. El trabajo en un taller de Teatro no se justifica en el resultado final, se justifica por sí mismo al lograr que se realice una actividad por placer y no por obligación. Esta actividad placentera actúa positivamente sobre el aprendizaje de los alumnos y su adaptación al medio.

En definitiva, lo más interesante es la reflexión acerca del trabajo sobre el cuerpo, el espacio, la respiración y la voz, la relajación y el ritmo, en suma, la experimentación sin riesgo. Lo más importante no es la calidad visual del trabajo, sino la calidad del proceso de aprendizaje.

6.2.4 Teatro en el aula.

El trabajo de teatro-intervención se ha dado en la puesta en escena buscando que los espectadores se involucren con la situación que se plantea en la obra teatral. El trabajo de teatro intervención que propongo es partir de la metodología teatral, adaptar a las situaciones o talleres sociales para encontrar una manera lúdica para poder trabajar con las y los docentes.

Buscar en estos dos ejes el que se vaya involucrado el tema de resolución de conflictos no violentos e inclusión educativa.

Objetivos comunes:

- Objetivos orientados hacia el desarrollo de la autonomía física, intelectual y moral y la construcción de la identidad.
- Objetivos orientados hacia el desarrollo de la observación, la interpretación de hechos y fenómenos de la realidad.
- Objetivos orientados hacia el establecimiento y desarrollo de relaciones con los demás y de integración en la vida social.
- Objetivos encaminados hacia el desarrollo de la capacidad comunicativa en diferentes códigos, así como el desarrollo de formas personales y creativas de expresión.

El teatro-intervención nos ayuda a trabajar de una manera más lúdica en nuestros centros escolares y poder detectar problemas que estén sucediendo en nuestros salones, así como construir herramientas según las necesidades de nuestras niñas y niños. Hay que tener claro que el teatro sólo es la herramienta para trabajar con los docentes. Para llevar a cabo el taller, se utilizaron diferentes ejercicios y actividades que sirvieron como base para fomentar la participación de los docentes:

- *Ejercicios de calentamiento:* Es necesario realizar un calentamiento físico y mental. En este último debemos trabajar con algunas imágenes realizando una contención de la emoción y del impulso al que nos lleva. Para ello, podemos encontrar en cualquier acción, la forma de dibujarla y ya que esté dominada hacerla más chiquita, es decir, disimular que realizas las acciones, escuchar a la vez nuestro cuerpo, cómo van cambiando las sensaciones en cada transición del dibujo, no olvidando que es muy importante la concentración y el entregarse por completo a la partitura ya que sin esta la calidad del movimiento no será lograda.

- *Ejercicios de relajación:* Estos ejercicios ayudara al docente a relajarse para poder entrar al taller sin prejuicios y así poder estar lo más dispuesto posible a trabajar con sus compañeros.

- *Ejercicios de percepción:* Entender, sentir, ser sensible a las situaciones que están en nuestro alrededor, así como hacerles caso y poder trabajarlas no pasando por alto estas situaciones.
- *Ejercicios de concentración:* Estar aquí y ahora, buscando que los docentes se concentren tanto en sus emociones como en su cuerpo.
- *Ejercicios de expresión:* A través de todos sus elementos corporales, los docentes puedan trabajar las emociones, descubriendo y localizándolo en su cuerpo.
- *Comunicación No verbal:* Trabajar emociones corporales donde los docentes no las detectan. Es así como trabajaremos el cuerpo y cara buscando emociones.
- *Manejo de energía:* La energía es la vida es la fuerza para llegar a los ejercicios y posiciones del cuerpo, así como la exploración profunda y consciente del cuerpo, instrumento primordial del docente. Para proyectar la energía es necesario que se llenen de ella, tanto interna como externamente.
- *El manejo de la voz:* El trabajo de voz para el docente es importante ya que se trabajará para que en el aula educativa se pueda proyectar, modular emociones que se detectan por medio de la voz.
- *El uso del cuerpo:* El objetivo es enseñar al docente como despertar a voluntad su naturaleza creadora subconsciente en sí mismo para una labor creadora consiente y orgánica.
- *Manejo de emociones:* El objetivo de estos ejercicios es trabajar la tensión y destensar el cuerpo, así como controlar emociones y movimientos.
- *Improvisación y juegos de roles:* El trabajo de improvisación nos ayuda a abrir nuevos horizontes en las situaciones que pasan cotidianamente, así como buscar la espontaneidad en situaciones que pasan dentro del aula educativa.

- *Escuchando al otro*: El trabajo de confianza en el grupo es indispensable, es por eso que es importante tener todos nuestros sentidos bien abiertos para reaccionar a las acciones que puedan suceder en el aula educativa. Trabajo sensorial combinado con el cuerpo.
- *Desinhibición*: Conocer a nuestros compañeros y compañeras es importante, es por ello que estos ejercicios nos ayudan a acercarnos, tocarnos, escucharnos sin ningún tabú, buscando la confianza del grupo y su participación.
- *Ritmo, pausas y silencios*: El equilibrio ayudará al docente a entrar a un ritmo grupal, buscando movimientos y acciones orgánicas para el movimiento corporal.

Los ejercicios anteriores sirven para abrir un espacio donde se viva otro tiempo, darles a las y los docentes una pausa de la cotidianeidad, de los conflictos dentro del aula, para que descubran otras formas de poder escucharse.

“el ser humano es el único ser capaz de observarse en un espejo imaginario... el espacio estético... proporciona ese espejo imaginario” (pág. 25). “el teatro –o la teatralidad es esa propiedad humana que permite que el sujeto pueda observarse a sí mismo, en acción. El conocimiento de sí que adquiere de esta manera le permite ser sujeto (el que observa) de un objeto, que es otro sujeto: él mismo. Esta capacidad le permite imaginar variantes de su acción, inventar alternativas... Este espectador privilegiado, el espect-actor, es sujeto y objeto a la vez” (pág. 26). (Boal, 2004)

El uso del cuerpo es indispensable para potenciar la experiencia en el taller, a la par se va haciendo un descubrimiento de si mismo, realizando ejercicios que creían no podían hacer, o decir lo que no podían decir, todo esto para ir modelando un pensamiento abierto, analítico y propositivo, que permita liberar prejuicios, miedos, y se llegue al encuentro de otras formas de resolver conflictos; y el descubrimiento de los otros como iguales, como parte de un grupo que entreteje sus historias para hacer una sola.

“El maestro que no esté “lleno” y que no sepa “llenar” a sus alumnos de experiencias vivenciales, difícilmente podrá comunicarse con ellos y, por tanto, no

podrá recibir respuestas creativas y personales.” (Sefchovich G. y Waisburg Gilda, 2011, pág. 47)

Es por ello de la importancia que tiene el aprendizaje “significativo” a partir de la experiencia, ¿cómo uso ese conocimiento en mi contexto inmediato, en mi cuerpo, en mi historia?, ¿Qué me significa esta experiencia? Entonces pasar el conocimiento a través de la acción teatral, del movimiento, del propio cuerpo, para después analizar lo vivido para transformarlo en conocimiento y poder transmitirlo a las y los alumnos.

Y este espacio dentro del taller posibilita el compartir diversas experiencias de ser docente, pero a la vez reconoce las coincidencias, las fortalezas y debilidades de ser maestro, maestra, como un encuentro de experiencias, sentires, saberes y descubrimientos, para fortalecer la práctica docente. La cual no se hace de forma individual, si no en grupo, en comunidad, a través de encuentros, de mirarnos y reconocernos como parte de la comunidad educativa.

6.3 Unidades Didácticas

*“Las personas mayores nunca pueden comprender algo por si solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones.”
El principito de Antoine de Saint – Exupery.¹⁷*

¹⁷ Escritor y aviador francés que escribió el cuento “El principito

La unidad didáctica, una forma de planear nos ayuda a organizar los objetivos planeados, así como a los aprendizajes esperados, es importante planificar nuestra enseñanza y aprendizaje y buscar estrategias que nos lleven a un trabajo organizado y siempre teniendo una metodología clara.

La unidad didáctica ocupa la mayoría de las sesiones de clases y las actuaciones que se llevan a cabo tienen que estar informadas, primordialmente, por estrategias de enseñanza y aprendizaje relacionadas con:

- Estrategias de construcción compartida de conocimiento entre los alumnos y a la vez con el profesor.
- Traspaso progresivo del control del profesor hacia los alumnos en la planificación y ejecución de las tareas.
- Estrategias de cooperación en las que los alumnos dentro del equipo tengan la oportunidad de interactuar entre sí, sustituyendo el trabajo individual o solitario por un trabajo individual dentro de los equipos.
- Evaluación formativa por parte del profesor y de los mismos compañeros del equipo.

En las últimas sesiones de la unidad didáctica las actuaciones que se tienen que llevar a cabo están determinadas, básicamente, por estrategias de enseñanza y aprendizaje relacionados con:

- La recopilación y la síntesis de los contenidos trabajados a lo largo de la unidad.
- El estudio cooperativo de los temas trabajados durante la unidad didáctica.
- La ayuda para la recuperación, dirigida a los alumnos que no han alcanzado algunos de los objetivos previstos.

Las unidades didácticas que trabajé en el taller me permitieron guiar la búsqueda de un equilibrio emocional, que tuvo como objetivo: *Crear acciones para la resolución de conflictos no violento en el contexto áulico*. Las actividades que trabajé en el taller teatro-intervención, tenían como finalidad desarrollar la sensibilización y la búsqueda de acciones

para trabajarlas junto a técnicas teatrales. Se desarrollaron estrategias que los docentes construyeron y compartieron entre ellas y ellos, así como la planificación de acciones y estrategias que ayudaran a su trabajo diario.

A continuación, se muestran los contenidos de la unidad didáctica y los contenidos de la intervención y descripción.

Cuadro 2 Unidad Didáctica			
UNIDAD DIDÁCTICA	TEMA	SESIÓN	CONTENIDOS
1	La sensibilización de los docentes y el reencuentro con su cuerpo	1	Reconocernos
		2	Mi voz
		3	Mi cuerpo en acción
		4	Mi energía/ emociones
2	Estrategias para la resolución de conflictos en el aula educativa	5	Buscando estrategias para la resolución de conflictos en el aula escolar
		6	Trabajo en el aula/ estrategias

Los ejercicios de relajación, concentración, expresión y de escuchar al otro nos guiaron para desinhibir a los docentes en el aula educativa, buscando que éstos los llevaran a una autocrítica en su trabajo áulico, así como la construcción de estrategias para generar en su escuela un ambiente donde el niña y la niño identifiquen el conflicto y puedan trabajarlo con el docente, igualmente buscar soluciones no violentas y analizando la raíz de este problema.

Cuadro 3 Unidad Didáctica	
Título de la unidad didáctica 1	
TALLER- TEATRO / INTERVENCIÓN	
Propósito didáctico	Que el docente trabaje con su cuerpo y lo reconozca
Competencia general	Conocer nuestro cuerpo, emociones y energía para el trabajo en el aula
Competencias específicas	1.- Reconocernos 2.- Trabajar nuestro cuerpo y voz 3.-Tomar el teatro como una herramienta para nuestro trabajo en el aula

✓ **Indicadores de desempeño**

Cuadro 4. Indicadores de Desempeño					
Conocimientos		Habilidades		Actitudes	
Que el docente, trabaje su energía, voz y su reconocimiento corporal		Analizar sus acciones lúdicas en el aula educativa		Reflexionar su trabajo con los niñas y niños en el aula educativa	
SESIÓN 1 Título de la sesión: RECONOCERNOS- MI CUERPO EN ACCIÓN					
Organización del espacio	Materiales requeridos	Actividad	Tiempo		
Salón y grabadora.	Papel bon y plumones	Código de convivencia.	15 minutos		
Salón y grabadora	Pelota de tenis	Concentración	30 minutos		
Salón y grabadora	Música	Camino por el espacio y descubro cómo está mi cuerpo	20 minutos		
Salón y grabadora	Hojas, etiquetas colores y lápices	Etiquetas	35 minutos		
Salón y grabadora		Relajación. (No me puedo ir sin decir...)	20 minutos		

Cuadro 5. Indicadores de desempeño			
SESIÓN 2 Título de la sesión: MI VOZ			
Organización del espacio	Materiales requeridos	Actividad	Tiempo
Salón y grabadora	Música	Calentamiento, mi energía y mi cuerpo	20 minutos
Salón y grabadora	Tambor	Proyección de mi /Ritmo	20 minutos
Salón y grabadora	Música, hojas y lápiz; historias sobre violencia escolar	Ejercicio-Inundación	30 minutos
Salón y grabadora	Música	Ejercicio Algodón	25 minutos

Salón y grabadora		Cierre. (No me puedo ir sin decir...)	15 minutos
-------------------	--	---------------------------------------	------------

Cuadro 6. Indicadores de desempeño	
Título de la unidad didáctica 2 TALLER-TEATRO / INTERVENCIÓN	
Propósito didáctico	Encontrar herramientas para la resolución de conflictos no violentos y trabajo cooperativo
Competencia general	Reflexionar el trabajo áulico de los docentes, así como crear estrategias para la resolución de conflictos en el aula educativa
Competencias específicas	Reconocer nuestra aula Compartir nuestras estrategias Crear estrategias según nuestras necesidades en el aula
Indicadores de desempeño	1.- Identificar acciones que realizan en el aula. 2.-Reflexionar sobre su práctica docente

✓ **Indicadores de desempeño**

Cuadro 7. Indicadores de desempeño			
Conocimientos	Habilidades	Actitudes	
Trabajo del docente para reflexionar acciones de cooperación y resolución de conflictos en el aula educativa	Analizar las barreras en el aula educativa	Reflexionar sus acciones de resolución de conflictos en el aula educativa	
SESIÓN 3 Título de la sesión: BUSCANDO ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA			
Organización del espacio	Materiales requeridos	Actividad	Tiempo
Salón y grabadora	Música	Relajación.	20 minutos

Salón y grabadora	Paliacates	Ejercicio de confianza	25 minutos
Salón y grabadora	Historias	Ejercicio responsabilidad individual y del grupo	40 minutos
Salón y grabadora		Ejercicio de respiración	20 minutos
Salón y grabadora		Cierre (No me puedo ir sin decir...)	20 minutos

Cuadro 8. Indicadores de desempeño			
SESIÓN 4 Título de la sesión: MI AULA			
Organización del espacio	Materiales requeridos	Actividad	Tiempo
Salón y grabadora	Música	Calentamiento	15 minutos
Salón y grabadora		Ejercicio nuestros nombres	20 minutos
Salón y grabadora	Historias	Impro-Historias de escuelas	45 minutos
Salón y grabadora		Relajación	20 minutos
Salón y grabadora		Cierre (No me puedo ir sin decir...)	20 minutos

Cuadro 9. Indicadores de desempeño			
SESIÓN 5 Título de la sesión: MIS EMOCIONES			
Organización del espacio	Materiales requeridos	Actividad	Tiempo
Salón y grabadora		Calentamiento	20 minutos
Salón y grabadora	Música	Expresión corporal	35 minutos
Salón y grabadora	Plumones y hojas blanca	Mis sensaciones	15 minutos

Salón y grabadora	Palo de bambú	Palo de hielo	20 minutos
Salón y grabadora		Cierre (No me puedo ir sin decir...)	20 minutos

Cuadro 10. Indicadores de desempeño			
SESIÓN 6 Título de la sesión: NUESTRAS ESTRATEGIAS			
Organización del espacio	Materiales requeridos	Actividad	Tiempo
Salón y grabadora	Pelotas de tenis	Eutonía	40 minutos
Salón y grabadora	Hojas y colores	Dibujo y soy	20 minutos
Salón y grabadora	Caja, colores y hojas	Buzón de los deseos, carta para sus compañeros	20 minutos
Salón y grabadora		NO ME VOY SIN DECIR...	20 minutos
Evaluación sumativa		Rúbrica	

6.3.1 Reconocernos

El reconocernos consiste en una transformación, buscando y creando desde nosotras y nosotros la fuerza y convicción para poder encontrarnos y reconocernos, compartiendo nuestra naturaleza, sabiduría y esencia. El trabajar con otra compañera o compañero nos ayuda a espejarnos, buscando el equilibrio en nuestro quehacer diario como docentes y construyendo acciones que nos ayuden a trabajar dentro del aula educativa.

Reconocer al otro es reencontrarnos con nosotros mismos, buscando siempre estar en contacto con nuestro cuerpo, reconciliarnos y poder estar frente a frente, buscando que nuestro cuerpo siempre esté abierto para tomar el conocimiento y estar en el aquí y ahora.

El cuerpo es el punto cero del mundo, allí donde los caminos y los espacios vienen a cruzarse el cuerpo no está en ninguna parte: en el corazón del mundo es el pequeño núcleo utópico a partir del cual sueño, hablo, expreso, imagino, percibo las cosas en su lugar y también las niego por el poder indefinido de las utopías que imagino. Mi cuerpo es como la ciudad del sol, no tiene un lugar, pero de él salen irradian todos los lugares posibles, reales o utópicos (Foucault, 2009, pág., 16).

Nuestro cuerpo es nuestra herramienta de trabajo, éste tiene que estar dispuesto y transparente para poder comunicarnos con nosotros mismos; el reconocernos para lograr reconocer al otro y así, desarrollar nuestros sentidos necesitamos tener nuestro cuerpo despierto para poder recibir y dar.

6.3.2 Voz

El trabajo de voz es importante para comunicarnos, a través de la respiración percibimos nuestro entorno, respiramos emociones, sensaciones y esto nos da un estímulo distinto que es el que percibimos. Es así como nuestra respiración es la consecuencia de nuestra voz. El tono de nuestra voz va implícito en nuestro estado de ánimo, hablar es comunicar, expresar diferentes texturas que percibimos, es por ello por lo que nuestra voz siempre tiene que estar conectada con mente y cuerpo.

6.3.3 Cuerpo en acción

Reencontrarnos con nuestro cuerpo es encontrar de nuevo las herramientas para nuestros movimientos, energía y sensibilidad, así como entender el espacio donde nos movemos y encontrar estrategias corporales que nos ayuden a accionar y reaccionar.

6.3.4 Energía

El trabajo de la energía nos ayuda al leguaje de nuestro cuerpo, a nuestros movimientos y la calidad de estos, así como los cambios de actitudes que tenemos; nuestro trabajo de energía

siempre se hace pensando en el movimiento corporal y de voz, para así poder armonizar nuestro cuerpo.

6.3.5 Ejercicios Teatrales

a) *Relajación/cuerpo:* Trabajo corporal con las pelotas de tenis donde buscamos desbloquear las partes del cuerpo empezando de los pies hacia la cabeza. *La Eutonía* propone una búsqueda adaptada al mundo occidental para ayudar al hombre de nuestro tiempo a alcanzar una conciencia profunda de su propia realidad corporal y espiritual de auténtica unidad. Invita a profundizar y descubrirse a sí mismo, no desanclándose del mundo, sino realizando una aplicación de su conciencia cotidiana por la cual libera sus fuerzas creativas, con un mejor ajuste a todas las situaciones de la vida y un enriquecimiento permanente de sus personalidades y de su realidad social.

b) *Concentración en uno mismo:* El Docente debe estar consciente en todo momento de sí mismo. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Me duele algo?, ¿siento hambre?, ¿tengo frío? etc.

c) *Desmecanización:* (Concentración y conciencia corporal con objetos) Estamos acostumbrados a hacer movimientos mecanizados inconscientemente. No obstante, todo podría cambiar si se produjese una mínima alteración con nuestros cuerpos o con los objetos. Si, por ejemplo, un docente tiene una mano en la espalda, ¿cómo podrá poner la mesa? Si tiene sólo un ojo (el otro tapado) o una pierna (la otra atada); si no puede ir hacia delante o sólo puede ir hacia atrás o andar hacia los lados; si sus dedos están entumecidos, “¿cómo podrá vestirse o acariciar a alguien? Todas las transformaciones físicas provocan el aumento inmediato de la sensibilidad” (Boal, 2001:108).

d) *Rueda de ritmo y movimiento:* Los docentes forman un círculo, una de ellas o ellos, se coloca en el centro y realiza un movimiento cualquiera, por más insólito que sea, acompañado de un sonido, tanto el sonido como el movimiento obedecen a un ritmo que él mismo inventa. Todos los docentes lo siguen, intentando reproducir exactamente sus movimientos y sonidos

dentro del ritmo, lo más sincrónicamente posible. El docente desafía a otro, que se sitúa en el centro del círculo y lentamente rehace el movimiento y el sonido con otro ritmo, mientras el primer docente vuelve a la rueda. Todos ahora siguen al segundo docente, que desafía a un tercero y así sucesivamente. El que se coloca en el centro debe reproducir el ritmo.

e) Algodón: Camino por el espacio, me pongo frente a un compañero, respiramos, nos vemos a los ojos y sólo una palabra a la vez nos empezamos a describir. A la palmada, cambiamos de pareja, uno se acuesta y cierra los ojos y los demás cambian de pareja, se les da un algodón y acariciando su cara y brazos sólo se le van a decir cosas positivas al docente. Nos sentamos en un círculo y decimos lo que percibimos y sentimos en la sesión de hoy. Un grupo unido trabaja mejor y predispone la libertad en los individuos ya que no se preocupan tanto por el qué va a pensar el otro. Así mismo hace reflexionar sobre su importancia en los grupos.

f) ¿A quién les quité?: Se pide que cierren los ojos y caminen por el espacio. Cuando estén ya todos listos, el tallerista "quitará" a uno de los presentes. El tallerista dirá "¿A quién les quité?". Las y los alumnos deberán, con los ojos cerrados, sentir a sus compañeros para descubrir quién es el que falta. Cuando alguien descubra quién falta, deberá decir "Devuélvenos a Fulanito" Si acertó, Fulanito dará un grito para que el grupo vaya por él. El tallerista quitará a otro miembro.

g) Expresión: Con una compañera o compañero frente a frente se verán a los ojos, uno será el espejo y el otro imitará los gestos que haga con el cuerpo y cara, harán las expresiones más exageradas que puedan y el otro las imitará; a la palmada cambian de pareja.

h) Manejo de energía / ¿Y mi cuerpo?: Se hace un círculo, se empieza con movimiento pequeño que todas y todos repiten, buscando siempre la energía en el centro de la pelvis; sigue el movimiento hasta que este se vuelve frenético, a la indicación se para el movimiento conteniendo la energía en nuestro centro.

i) Improvisación, con música, movimiento: Con la energía que nos dejó el ejercicio anterior, haremos una improvisación de *hazlo más interesante*.

Hacemos una fila y un compañero empieza haciendo una acción y el que sigue la hace, pero más interesante, hasta llegar al final, este ejercicio se repite 2 veces.

Nos sentamos en un círculo y decimos lo que percibimos y sentimos en la sesión del día.

Los ejercicios anteriores se llevaron a cabo en grupalidad en un tiempo de encuentro con la otredad, en un ambiente de confianza, respeto e inclusión hacia todas las propuestas, integrando el manejo de energías dentro del grupo; así también algunos ejercicios fueron pensados para preparar el cuerpo para la acción, disponer la expresión para la creativa improvisación que implica el teatro intervención.

Durante las primeras sesiones el trabajo clave fue generar un ambiente de respeto y confianza para estimular la expresión de cada integrante, por lo que a partir del trabajo de sensibilización corporal de forma lúdica y sensitiva se fue estableciendo la confianza y respeto dentro del grupo, lo que permitió en las posteriores sesiones una mayor amplitud en movimientos, en experimentar con su cuerpo, en expresar ideas y vivencias etc.

6.4 Experiencia en el taller de Teatro-Intervención

Fue importante ver a los docentes trabajar en taller de teatro ya que involucraron su voz, cuerpo y energía. Estos elementos los ayudaron para realizar actividades y poder proyectarse en el aula educativa, buscando siempre delinear una energía positiva. Se buscó que fuéramos conscientes de nosotros mismos y de los otros, siempre teniendo una comunicación visual y corporal. Restableciendo que la comunicación es importante para el trabajo en equipo. Todas y todos nos involucramos en el taller buscando y encontrando por medio de ejercicios

dirigidos, analizando situaciones del aula educativa. Fue importante tocar temas que involucraran lo que sienten los docentes y lo que no pueden expresar dentro de la escuela.

El trabajo de limpieza, tanto corporal como mental, nos ayudó a estar en el aquí y ahora y a centrar la atención en situaciones que pasan y no las tomamos en cuenta. A continuación, mencionaré las actividades más relevantes del proceso del taller de teatro-intervención.

6.4.1 PRIMERA SESIÓN: ¿QUÉ ES EL TEATRO INTERVENCIÓN?

El primer día que llegamos al auditorio donde se realizó el taller, los maestros no sabían cómo se iba a dirigir el taller, y tenían muchas preguntas: *¿Haremos teatro?, ¿Cómo usaremos el teatro para la resolución de conflictos? ¿Qué autores leeremos?* Para la mayoría de las y los docentes era el primer acercamiento al teatro por lo que se encontraban nerviosas y nerviosos, les dije que íbamos a jugar a reencontrarnos con nuestro cuerpo y mente. Hicimos un círculo para que todas y todos nos presentáramos, debíamos decir nuestro nombre y a que nos dedicáramos, después les indique que hiciéramos un código de convivencia donde todas y todos estuviéramos de acuerdo en cómo podíamos convivir durante el proceso del taller, llegando a acuerdos puntuales.

El código de convivencia abarcó los siguientes puntos:

- 1.- Tratar de llegar puntual o con diez minutos de tolerancia. (Si llegamos después del tiempo de tolerancia hay que integrarnos discretamente para no interrumpir los ejercicios).
- 2.- Mantener celulares en vibrador.
- 3.- Respetar la hora de salida.
- 4.- Mantener limpio el espacio.
- 5.- Generar un ambiente de respeto.

Hicimos un círculo y empezamos el trabajo corporal, pues es importante conocernos y reencontrarnos con nuestro cuerpo, también debemos reconocernos a nosotros mismos, así como a las y los compañeros, ver más allá de nuestros ojos para sensibilizarnos y poder

experimentar el estar en el zapato del otro. Ir reconociendo nuestro cuerpo desde la punta del pie hasta la coronilla, sentir nuestros músculos, movimientos, voz, etc.

Empezamos con un calentamiento donde cada parte de nuestro cuerpo se tenía que involucrar, sintiendo y reencontrándonos con nosotros mismos. Cada movimiento de nuestro cuerpo llevaba a secuencia para poder identificar el dolor y hasta dónde se puede llegar en estos momentos. De ahí fuimos sintiendo la energía, cómo corre por nuestro cuerpo y poder identificarla, así como nuestra fuerza y nuestra elasticidad. Nuestra respiración fue importante en cada movimiento, saber respirar y exhalar para que nuestro cuerpo oxigenara de una manera correcta y pudiera seguir el trabajo físico.

A los docentes les fue un poco difícil el trabajo físico ya que entre ellos decían que estaban cansados o que sus rodillas tronaban con cada movimiento. Pero todos finalizaron el ejercicio. Después les di la indicación de que caminaran por todo el espacio, una de las premisas era que se vieran a los ojos y estuvieran muy conscientes de sus compañeros para que nos los lastimaran y se dieran cuenta que ellos estaba también en el espacio, con esto logramos hacernos conscientes de nuestro espacio y el que compartimos con los otros. Al inicio vi que les costaba trabajo verse a los ojos, evitaban al compañero, pero yo les repetía la premisa y ellos asumían y lograron caminar por todo el espacio siempre viendo a los ojos a sus compañeros.

Les di la indicación que después hiciéramos un círculo y les dije que teníamos que pasar una pelota a los compañeros contando hasta 50 y que cada vez que se cayera la pelota empezáramos de nuevo el ejercicio. Después de varios intentos, la pelota se caía ellos empezaron a desesperarse un poco, yo les daba la indicación de que era importante la comunicación, así como ver al otro a los ojos y darle señales corporales, no sólo aventar la pelota sin tener una comunicación previa, así también era importante el trabajo en equipo y las estrategias para poder llegar a un resultado final.

En la última ronda que se dio para ese ejercicio, los docentes estaban más puntuales incorporados, atendiendo y reflexionando respecto las indicaciones que les di, fue que ellos mismos buscaran una estrategia para poder terminar el ejercicio y lo lograron. Hicimos un ejercicio sobre etiquetas enumeramos del 1 al 2 para que tuviéramos dos equipos, después les pedí que cerraran los ojos y que los abrieran hasta que les diera la indicación. Las etiquetas se las pegue en la frente y en estas estaban escrito: fresa, fea, mugrosa, matada, barbera, chismosa. La indicación era que al abrir los ojos los docentes tenían que tratar a sus compañeros con la etiqueta que tenían en la frente y así ponerse de acuerdo en hacer tres puntos sobre la convivencia en el salón. Los docentes estaban un poco desconcertados ya que eran tratados de forma diferente, no sabían porque, tenían que ponerse de acuerdo, éstos tenían que estar de acuerdo con todos los puntos, y eso les costó trabajo. Después de terminar el ejercicio, les pedí que se quitaran las etiquetas que tenían en la frente. Los docentes se sorprendieron de lo que estaba escrito y algunos comentaron que se sentían mal con los otros compañeros cuando los rechazaban o no les hacían caso en la propuesta de los puntos.

Una maestra comento que se sentía un poco rara ya que fue difícil llevar el ejercicio pues en su equipo no se ponían de acuerdo y eso de poner etiquetas no los dejaban avanzar, esta fue su opinión: “Fue difícil trabajar en equipo ya que cada quién tenía una etiqueta diferente y eso hizo que no nos pusiéramos de acuerdo, ya que la premisa del ejercicio era actuar como decía la etiqueta, yo me sentí muy incómoda porque nadie me hacía caso, me ignoraban” (Maestra Perla). Otro maestro coincidió: “Por más que trataba de organizar todos estaban en otro canal (Maestro Pablo) y la maestra Sandra agregó: “A mí nunca me hicieron caso, me ignoraron por completo, no sé qué etiqueta tenía en la frente, pero me sentí excluida” (Maestra Sandra).

El ejercicio de las etiquetas sirvió para que las y los docentes pudieran sentir lo que sienten los alumnos al ser excluidos dentro del aula y ponerse en sus zapatos para poder generar estrategias que realmente ayuden a solucionar este tipo de conflictos en el espacio educativo. Ante ello, un profesor compartió: A través de los ejercicios que hicimos descubrimos

ponernos en los zapatos de la niña y del niño, así como poder profundizar el tema de conflicto escolar (Maestro Javier).

Los puntos que acordaron los dos grupos fueron:

Grupo 1	Grupo 2
<ul style="list-style-type: none">✓ Incluir a todos en el grupo✓ Fomentar respeto✓ Escucharnos✓ No decir chismes	<ul style="list-style-type: none">✓ Respetar acuerdos✓ Negociar✓ Que cada quien opine✓ Respetar

Los docentes estuvieron de acuerdo en que poner etiquetas puede afectar el desarrollo del trabajo niños y niñas, así como su desarrollo psicosocial. También concluyeron que es importante estar atentos dentro de nuestras aulas educativas y estar siempre observando el más mínimo detalle en la relación con los alumnos.

Ellos comentaban que las etiquetas se dan mucho en la escuela y que nosotros como docentes lo tomamos como un juego de niños y niñas, pero nunca medimos la intensidad de estos juegos, donde la exclusión esta presente.

En este tipo de ejercicio es importante que después del trabajo vivencial de los docentes puedan relajar su cuerpo, por ello una de las actividades que trabajamos fue una relajación dirigida. Este ejercicio consiste en hacer un círculo y se dieran entre todas y todos un masaje, siempre respetando a nuestro compañero. Esta actividad gustó mucho a los docentes, uno de ellos externo: “Creo que es importante poder dar y recibir (Maestro Ernesto), y una de las compañeras agregó: “Las niñas y niños deben aprender este tipo de ejercicios o nosotros aplicarlos dentro de nuestro salón” (Maestra Sara).

Ilustración 1 Ejercicio de masaje dirigido

Otro ejercicio fue que cada uno ubicara un lugar donde estuviera cómodo y pudiera acostarse, les pedí que cerraran los ojos y que respiraran, les dije que se imaginaran que estaban en una playa, y que el agua iba tocando cada parte de su cuerpo y cada vez que los tocara se iban relajando y respirando el agua toca desde la punta del dedo del pie hasta que estén flotando en el agua, el movimiento del agua nos relaja cada parte de nuestro cuerpo, así como la respiración. Cuando terminamos la relajación de nuestro cuerpo, les pedí que se dieran un momento para ellos, respiraran y recapitularan todo lo que habían vivido en esta primera sesión del taller. Después cada uno, a su tiempo, abrió los ojos y se sentaron y esperaron que todos los compañeros estuvieran integrados. Ya cuando todos estábamos integrados les pedí que nos despidiéramos del taller, diciendo *HOY NO ME PUEDO IR SIN DECIR*, y ellos contestaron:

Maestro Pablo. - Hoy no me puedo ir sin decir, gracias.

Maestro Rodrigo. - Hoy no me puedo ir sin decir, que me relajé en la sesión.

Maestra Lourdes. - Hoy no me puedo ir sin decir que fue otra experiencia para mí.

Maestra Sandra. - Hoy no me puedo ir sin decir que moví mi cuerpo, ya que tenía rato que no lo hacía.

Maestro Javier- Hoy no me puedo ir sin decir que me relaje con el masaje en grupo.

Ilustración 2 Ejercicio "Hoy no me puedo ir, sin decir que..."

6.4.2 SEGUNDA SESIÓN: MI CUERPO EN ACCIÓN

Debo mencionar que los estiramientos sencillos fueron importantes para empezar a sentir hasta donde responde el cuerpo sin lastimarse. Nos sirve para empezar a ver nuestros límites corporales y seguir descubriéndonos, así como para estar listos para la acción. Caminamos por el espacio siempre estando conscientes de nuestras (os) compañeras (os). Con un tambor les marcaba el ritmo siempre buscando la coordinación con el sonido. Al principio les costó un poco de trabajo ya que el ritmo corporal y el sonido no iban iguales, lo hicimos hasta que todas llevaran la misma energía corporal y de ritmo. Trabajamos un ejercicio que se llama la

inundación, se les proporciono una lista donde hay 17 cosas personales, se les dio una premisa la cual consistía en una historia: Al llegar de unas vacaciones descubres que ha estado lloviendo por mucho tiempo donde vives. Justo al llegar a tu casa, un altavoz de los bomberos avisa a todo el mundo que tiene que evacuar la zona ante el peligro de que se reviente una presa. Discutes con los bomberos para que te permitan entrar a tu casa unos minutos para decidir que llevar y que solo serás capaz de rescatar 4 cosas antes de tener que salir. ¿Qué cuatro cosas salvarías?

Las docentes solo tenían que escribir 4 cosas de la lista que les di, después de esas 4 cosas que tenían, todo el grupo tenía que escoger 4 cosas, ponerse de acuerdo y todas (os) llegar a un consenso para elegir los objetos. Era importante que todos tomaran decisiones y también escuchar a los demás, que opinaban sobre la decisión final.

Los docentes dijeron que fue fácil ponerse de acuerdo ya que era importante exponer por qué esos 4 objetos se tenían que salvar, se llevaron como 20 minutos en realizar el ejercicio, pero fue importante observar cómo se ponían de acuerdo y había una profesora que ocupaba el rol de coordinadora, para que hubiera orden en el grupo.

Los objetos que rescataron fueron:

Teléfono celular.

Mascota

Libreta de direcciones

Joyas

Hicimos un círculo de reflexión donde todas y todos estaban de acuerdo en estos objetos en caso de estar en una situación en crisis, así como estar en orden y tomar las mejores decisiones para no afectar a las y los compañeros.

Ilustración 3 Ejercicio "La inundación"

Los ejercicios de sensibilización ayudan a que las y los docentes estuvieran atentos a lo que pasó en su vida cotidiana. Uno de los ejercicios que hicimos fue el del *algodón*: primero tenían que caminar por todo el espacio y encontrar un lugar donde se sintieran cómodas (os) y ahí cerraban los ojos, les di la indicación que sólo a las y docentes que les tocara el hombro abrirían los ojos y se pondrían de pie para escuchar las indicaciones del ejercicio. La indicación fue: que con un pedazo de algodón debían acariciar la cara de sus compañeras (os), les tenía que decir cosas bonitas y agradables sobre ellas y ellos. Se acercaron a sus compañeras (os) y empezó el ejercicio, esto es murmurar solo al oído y poder dar y recibir. Cuando terminamos el ejercicio, les mencione que como personas nos cuesta trabajo decir cosas buenas a nuestras compañeras (os) y que era importante decir cosas positivas, así como recibir también cosas positivas, pues escuchar y dar es importante para poder acercarnos a nuestros compañeros, si damos palabras bonitas y positivas, siempre la recibiremos.

Las y los docentes comentaron que les costó un poco de trabajo este ejercicio, más a la hora de dar ya que no estaban acostumbradas (os), una comentó: “Es importante que en el salón de clases nos acerquemos a los niños y niñas y darles expresiones bonitas y positivas, no cerrarnos a una educación cuadrada si no volvemos más sensibles a lo que pasa en nuestros salones de clase” (Maestra Rocío).

Otra compañera comento: “Era muy agradable escuchar que era bonita, que tenía una energía agradable, así como sentir el algodón que acariciaba mi cara, es importante siempre dar una caricia y también recibirla porque eso nos llena de energía positiva” (Maestra Elisa).

Ilustración 4 Ejercicio "El algodón"

6.4.3 TERCERA SESIÓN: BUSCANDO ESTRATEGIAS

También se trabajaron ejercicio de confianza, les pedí que se pusieran en parejas y que a una de las parejas cerrara los ojos, el otro compañero los llevaba a dar un recorrido por todo el salón siempre cuidando y respetando a su compañero. Varios de los compañeros que tenían

los ojos vendados estaban muy nerviosos, se aferraban a sus compañeras (os) los que los guiaban los trataban de tranquilizar hasta que estos cedieron y se relajaron, y el ejercicio surgió por sí mismo.

Realizamos un ejercicio llamado “El collage” donde había tres grupos cada grupo tenía una premisa:

- 1.- el grupo que es colaborativo: Este quiere hacer respetar las reglas y exige un buen trato justo para todo el mundo. (Se tienen que cuidar, no lastimar a nadie ni romper nada.
- 2.- El grupo es pasivo: Este grupo quiere defender la paz en todo momento, pero le huye al conflicto. (No se vale lastimar nadie, ni romper ninguna cosa)
- 3.- El grupo es gandaya: Este grupo quiere ganar a como dé lugar. Puede hacer trampa, robar el material, esconderlo, intercambiar el material sin devolver nada al otro grupo, empezar en secreto antes de tiempo, etc. (No se vale lastimar a nadie ni romper nada).

Después les puse en medio del salón 2 papeles Bond, una revista, unas tijeras, un pegamento y plumones de colores, la indicación era que cada equipo tenía que hacer un cartel sobre respeto a la diversidad, y con las premisas que les tocaba se tenían que poner de acuerdo y sólo tenían veinte minutos para realizar el cartel. Empezaron a trabajar, al inicio varios de ellos trataban de llegar a acuerdos de cómo repartirse el material, pero fue difícil el proceso, se tardaron alrededor de 10 minutos para ponerse de acuerdo sobre como tenía que repartirse el material.

Varias caras de los docentes era de enojo y frustración ya que no se podían poner de acuerdo entre ellos, se quitaban los materiales, ya que uno de los grupos tenía esa premisa. Fue frustrante para algunos compañeros que tuvieron que cubrir sus carteles que estaban realizando con su cuerpo. Cuando terminamos el ejercicio hicimos una rueda de reflexión, les dije que era importante que expresaran lo que había pasado en el ejercicio, varios compañeros estaban un poco molestos. Ellos comentaron que fue difícil llevar el ejercicio, ya que varios compañeros no cooperaban y les quitaban el material, una de ellas dijo que

mejor opto por cubrir su póster con la espalda para que no le quitaran los recortes que había logrado pegar. Les expliqué que era una analogía de lo que pasa en nuestros salones y de repente no nos damos cuenta lo que acontecen los grupos de trabajo que hacemos, con nuestros alumnos que estamos al pendiente de que realicen los ejercicios, pero el proceso de cómo se lleva a cabo no es supervisado.

El grupo estaba un poco tenso, les pedí que caminaran por el espacio y empezaran a emitir un sonido que fuera creciendo, después hicimos un círculo y el sonido tenía que ir creciendo con nuestro movimiento corporal, hasta que fuera un movimiento frenético con un fuerte grito que nos ayudara a relajar el cuerpo.

Terminamos la clase con la frase no me puedo ir sin decir que...

Maestro Pablo. - Gracias por el espacio donde podemos experimentar situaciones.

Maestra Lourdes. - Gracias por compartir y aprender en este espacio.

Maestra Perla. - Gracias por escuchar lo que digo.

Maestra Rocío. - Gracias por que aprendemos cosas nuevas.

Maestro Luis. - Sólo gracias.

Ilustración 5 Ejercicio "El collage"

6.4.4 CUARTA SESIÓN: MI AULA

Llegaron algunos docentes al salón y dimos un margen de tolerancia por que faltaban algunos compañeros y compañeras. Después de algunos minutos se integraron y empezamos un calentamiento corporal tratando de relajar y reconocer cada parte de su cuerpo que les dolía más, el calentamiento fue suave, buscando que cada uno entrara en un momento donde disfrutara cada movimiento y así los docentes estuvieran listos para iniciar con los siguientes ejercicios.

El segundo ejercicio fue “Nuestros nombres”, Hicieron un círculo, donde tenían que decir su nombre atendiendo a la indicación: Un docente da un paso al frente y dijo su nombre con un movimiento, los demás imitaron el nombre y el movimiento dando un paso al frente. Cada uno de los docentes dijo su nombre con el movimiento y cada vez el movimiento fue más grande. Cuando se terminó este ejercicio los docentes comentaron que se sentían un poco

ridículos porque ya estaban grandes para jugar, una compañera comento “eso es lo que nos falta, jugar y poder experimentar con los demás profesores en los salones ya que siempre estamos serios y es importante poder experimentar con las niñas y niños juegos para que se relajen y puedan seguir trabajando”.

Ilustración 6 Ejercicio de calentamiento corporal

El tercer ejercicio fue de improvisación tomando historias de violencia escolar que hayan escuchado en su escuela o visto en el salón de clases. Dos equipos uno de tres y otro de cuatro integrantes, cada integrante del equipo tenía que escribir una situación escolar en una hoja, después tenían que leer todas las del equipo y escoger las que más les interesara para la improvisación. Nos leyeron las dos propuestas para la improvisación.

La primera historia:

Es de una niño que era muy tímido y sus compañeros se burlan de él porque habla muy bajo y le da pena relacionarse con sus demás compañeros, un día en el recreo él estaba sentado comiendo su torta cuando un balón voló y fue a dar junto de él, el niño

tomo el balón y lo aventó a sus compañeros para devolvérselos, pero estos se burlaron de él por qué decían que hablaba como vieja y aventaba el balón como mujer, el chico solo se dio la media vuelta y no les hizo caso, por lo que los demás se enojaron y le gritaban que era un estúpido y gay. Los niños agresores los llevaron a la dirección porque un maestro se dio cuenta de la situación, pero al niño lo siguen molestando.

La segunda historia:

Es de un niño que es muy agresivo siempre se pone a la defensiva tanto con los maestros y los alumnos, no se le puede llamar la atención porque dice que lo están agrediendo, aunque él es el que siempre está a la defensiva y agrediendo a sus compañeros, los otros niños y niñas tratan de alejarse de él porque siempre que juegan o platican con él terminan peleando.

Estas fueron las dos situaciones que los grupos tenían que improvisar, en este ejercicio lo que se busca es que el docente vea la situación desde fuera o poniéndose en los zapatos del otro para poder buscar una solución a la situación. Tuvieron un tiempo para ponerse de acuerdo para preparar su escena y sus personajes de la situación que escogieron. En una caja había telas y objetos teatrales si querían ponerse para la escena, pero nadie quiso utilizar lo de la caja. Paso a escena el primer grupo con su propuesta escénica y que proponían para poder resolver la situación. Fue una escena donde nos contaban la situación del niño y como creían que se sentía el niño por las burlas de sus compañeros, ellos propusieron que en la escuela hubiera más vigilancia a la hora del recreo y que los maestros no se hicieran de la vista gorda al ver este tipo de situaciones.

El segundo equipo paso a escena, estaban un poco nerviosos porque sus compañeros los observaban con mucha atención, se dieron un tiempo para prepararse y empezar su improvisación ellos hicieron como un coro, cada docente iba narrando la situación del niño y con tonos distintos los sentimientos, la propuesta que dieron fue acercarse más al niño y platicar con sus padres. Los dos grupos de improvisación terminaron sus escenas e hicimos

un círculo para reflexionar lo que paso en el ejercicio de teatro, y como se sintieron. A los compañeros al inicio les dio un ataque de risa, un maestro comento: “me divertí mucho pero al inicio tenía vergüenza al pasar al frente, es difícil estar en los zapatos de un niño que es molestado ya que hay sentimientos feos y lo que paso en la improvisación fue que se cerró y se alejaba de los que lo insultaban” de la segunda improvisación una maestra comento: “trabajamos un coro porque lo que queríamos expresar y mostrar era a través de la voz y gesticulación, esa sensación en la voz y expresarnos y el medio que encontraron fue hablando fuerte, por eso, esa propuesta”.

Ilustración 7 Representando historias

Los docentes estuvieron dispuestos a estar en escena a experimentar sensaciones y sentimientos diferentes por medio del teatro. Después les pedí que se pusieran de pie, y que empezaran a sacudir su cuerpo y emitieran un sonido y poco a poco fueran aumentado tanto el movimiento de cuerpo como el sonido hasta llegar al grito y un movimiento frenético, les

di la indicación que al sonido se pararan y registraran la energía que sentían, cerraron los ojos e hicieron una respiración profunda, les dije que así solo con una palabra dijeran que les pareció la sesión de hoy: Extrema, divertida, sentimientos encontrados, descubriendo, etc.

6.4.5 QUINTA SESIÓN: MIS EMOCIONES

A los docentes en el salón les dije que cada uno buscarán un espacio donde se sintieran cómodos que empezaran a mover su cuerpo lentamente para que calentarán un poco su cuerpo, empecé a dar las indicaciones, les dije que escucharán la música y empezarán a moverse con la sensación que les daba la música en el espacio que habían escogido, los docentes al inicio estaban muy tiesos les costaba trabajo moverse, les dije que tenían los ojos cerrados que nadie los veía que disfrutaran las sensaciones y el movimiento que su cuerpo quería hacer que no se pusieran límites, poco a poco los docentes empezaron a moverse algunos empezaron con las manos lento otros con la cintura, la cabeza, el pie etc.

Poco a poco los docentes empezaron a experimentar con su cuerpo comenzaron a moverse despacio hasta que les di la indicación que abrieran sus ojos, se movían al ritmo de la música, sólo se veían a los ojos, se comunicaban con su cuerpo y su mirada, hasta que di la indicación que pararan y poco a poco en silencio hicieran un círculo, les pedí que se sentaran en el piso y les pase hojas blancas y en medio les puse plumones de colores, la indicación fue que dibujaran sus sensaciones de la actividad. Cuando terminaron sus dibujos les pedí que nos contaran lo que habían hecho en la hoja, varios docentes dibujaron: Música, confianza, libertad, sin censura, risa, niños y niñas.

Ilustración 8 Trabajo de comunicación sensorial

El siguiente ejercicio se hicieron dos equipos, cada equipo tenía un palo de bambú, la premisa era que cada equipo tenía que poner el palo de bambú en el piso, cada equipo se puso en un extremo diferente con su palo de bambú y parados entre todo el equipo lo tenía que poner en el piso.

El ejercicio de llama palo de hielo, un grupo de personas tiene que bajar el palo solo con la yema de los dedos porque lo que hace el palo de bambú es elevarse y es difícil ponerlo en el piso. Varios de los docentes me decían que no se podía que el palo se elevaba, les dije que buscaran una solución que era un trabajo en equipo y tenían que ponerse de acuerdo para poder llegar al final.

Después de varios minutos uno de los equipos pudo poner el palo en el piso mientras el otro todavía batallaba para ponerlo y no se ponía de acuerdo, pasaron varios minutos y lo lograron. Les pedí que hicieran un círculo para reflexionar lo que paso con el ejercicio. Algunos de los docentes estaban un poco molestos porque se tardaron mucho en ponerse de acuerdo, les

pregunte qué había pasado en el ejercicio y en el trabajo de equipos, el primer equipo dijo que les costó mucho trabajo, que el palo se elevaba y por más que trataban de bajarlo no se podía y que llegó un momento en que ya se veían feo como echándole la culpa a otro compañero por que no salía, pero cuando les dije que era trabajo en equipo y tenían que buscar una estrategia para bajar el palo, empezaron a mirarse y a tener una comunicación de cómo llegar a la meta, tratando de no desesperarse. El segundo equipo comentó que tardó mucho porque todos trataban de bajarlo y eso hacía que se elevara más, no se ponían de acuerdo y llegó un momento en que ya estaban enojados y desesperados, pero uno de los docentes dijo: “Así no vamos a terminar el ejercicio es importante tener una comunicación y buscar una estrategia para poder terminarlo, nosotros como docentes que decimos a las niñas y niños, que busquen estrategias pues ahora nosotros hagámoslo” (Maestro Santiago).

Entonces empezaron a verse a los ojos y a respirar y lentamente se iban todos al mismo tiempo ponerse de cuclillas hasta llegar al piso y así fue como lo lograron. Les pedí que buscaran un lugar en el espacio donde ponerse cómodos y se acostaran y cerraran los ojos, después que realizaran una respiración profunda y lenta y cada vez que sacaran el aire sacaran todo lo negativo de su cuerpo. Y les pedí que se despidieran de la sesión con una frase. Hoy no me puedo ir sin decir:

Maestra Elisa. - Hoy no me puedo ir sin decir, me desespero.

Maestra Perla. - Hoy no me puedo ir sin decir, respiro y me calmo.

Maestra Sara. - Hoy no me puedo ir sin decir, sacaron mis demonios.

Maestro Rodrigo. - Hoy no me puedo ir sin decir, me gusto mucho.

Maestro Javier. - Hoy no me puedo ir sin decir, trabaje en equipo.

Maestra Rocío. - Hoy no me puedo ir sin decir, cada día aprendo más.

Ilustración 9 Cierre de la sesión

6.4.6 SEXTA SESIÓN: NUESTRAS ESTRATEGIAS

De acuerdo con la planeación del taller la sexta y última sesión estaría destinada al cierre y a la vez abrir un espacio de retroalimentación mutua, donde se plasmarán sus sentires, sus reflexiones, dudas ante lo vivido en el taller y tener la oportunidad de discutir las formas de aplicar los ejercicios dentro de sus aulas. Aunque de alguna manera al final de cada taller se realizaba un cierre de sesión, algunas frases comunes fueron: “me doy cuenta de”, “utilicé mi cuerpo de una forma que no estaba acostumbrado”, “me canso”, “esto es diferentes”.

Ilustración 10 Entrega de constancias

En toda planeación siempre hay situaciones externas que no podemos controlar, en este caso la fecha de la sesión de cierre coincidió con el “Congreso de Inclusión de la Universidad Pedagógica Nacional 2014”, a la que tanto estudiantes de todos los grados, así como las y los docentes fuimos invitados, por lo que esta última sesión no se pudo llevar a cabo conforme a lo planeado originalmente.

CONCLUSIONES

En primer lugar, el uso del cuerpo dentro del taller de teatro de intervención fue una experiencia desestructurante para las y los docentes, ya que en lo cotidiano los procesos de aprendizaje van dirigidos a la memoria, a la parte intelectual, al alumnado como ser etéreo sin masa, sin cuerpo. Durante la sesión primera las preguntas estuvieron dirigidas a los contenidos, la bibliografía, la parte estructurada.

Por lo que se ha entendido, la educación es algo rígido, compuesta por programas, planeaciones, evaluaciones, reportes, dejando de lado o atrás la parte humana, los cuerpos que necesitan ser educados, cuerpos impacientes, cuerpos curiosos, cuerpos descontrolados, cuerpos que enseñan, cuerpos que castigan, cuerpos que callan, todos desaparecen en el aula. La experiencia del teatro intervención visibilizó la importancia de los cuerpos, de la identificación de cómo me siento, como está mi cuerpo, donde está mi cuerpo, que necesita mi cuerpo, de percibir-me como un ser humano que tiene derecho a ser tratado con respeto y dignidad a partir de los buenos tratos, de hacerme sentir bien haciendo sentir bien al otro.

Lograr vivenciar la experiencia de sentirme bien, con palabras que el otro me ofrece y aprender a recibirlas sabiendo que tengo derecho a ser feliz, a ser tratada o tratado con dignidad, desde lo lúdico, lo teatral, desde lo vivido a través del cuerpo en imágenes, en dramatizaciones que sólo la práctica del teatro intervención puede dar.

La práctica de las disciplinas artísticas se establece como factor bastante significativo para diversificar las formas de expresión, generando mecanismos de comunicación idóneos para generar proyectos creativos. Proyectos que sirvan para dar solución a las problemáticas presentadas dentro del aula, buscando otras opciones de actuar que las ya mecanizadas dentro del mismo sistema educativo.

Con la experiencia del teatro intervención las posibilidades de comunicación y escucha se multiplicaron, posibilitando la apertura de ideas, emociones, empatías dentro del grupo, el cual acepto la diversidad al aceptarse como diferentes en características físicas, emocionales, intelectuales pero iguales en derechos, así como la identificación de situaciones en común.

La empatía al vivir escenas donde se representaba la violencia en las aulas fue generada desde la representación y apropiación del personaje, junto con el manejo de energía y diversos juegos dramáticos, representar el aquí y el ahora, dentro del “como si”, fue una herramienta potencializadora para sensibilizar a las y los docentes en diversos temas como la inclusión, la resolución de conflictos y los derechos humanos.

El reconocimiento de sí mismos y de los otros es importante para sensibilizar a los niños y niñas en la vida cotidiana y en el medio escolar, me doy cuenta de que, aunque los maestros tengan mucha disposición para tomar cursos talleres en las escuelas, no hay el tiempo, ya que la actualización de los maestros se hace en la junta de consejo técnico o cuando van a talleres es por iniciativa propia. En el nuevo modelo educativo para la educación obligatoria, (educar para la libertad y creatividad) busca un nuevo acercamiento a la creatividad y al arte, esperemos que realmente se apliquen estos contenidos curriculares pues esto permitiría trabajar de una manera interdisciplinaria para poder aportar más a los niños y niñas de nuestro país.

También es importante saber que en las escuelas públicas es difícil recibir capacitaciones constantes para la problemática de violencia escolar e inclusión, los programas que llevan estos temas que incumben a la comunidad escolar, no son gestionados por las escuelas y, en algunas ocasiones, en las juntas de consejo técnico se mencionan los temas de violencia escolar e inclusión, pero no se manejan como prioridad. Las estrategias de resolución de conflictos de la inclusión escolar que emplean los maestros en el aula educativa se basan en los conocimientos de cada uno de ellos, donde la intervención y resolución de conflictos se ve afectada por los aprendizajes culturales y sociales que trae cada profesor. Por esta razón,

muchas veces la intervención no es asertiva ni efectiva para la resolución de conflictos, pues es necesario sensibilizar y capacitar al personal docente con el fin de garantizar una convivencia basada en el respeto y la equidad entre los estudiantes.

En el taller de Teatro-Intervención, fue difícil conocer las estrategias de los maestros, ya que no sabían qué contestar y algunos de ellos reconocían que la violencia era solo golpes, y no reconocían el acoso escolar como violencia, invisibilizando los apodos, comentarios discriminatorios, ley del hielo o zapes como una forma de violencia. Algunas maestras y maestros pensaban que estas acciones eran “cosa de niños” sin darse cuenta de que estaban naturalizando la violencia y que su percepción favorecía la naturalización de la violencia en el espacio escolar.

Esto se ve normal para algunos centros educativos, pero hay que salir de nuestro microcosmos y ver más allá, darnos cuenta de que está pasando afuera para que estos niños reaccionen así en la escuela. Solo con ver a nuestro alrededor nos damos cuenta de la violencia que se vive minuto a minuto en nuestro país, en las calles, en la comunidad y en los propios hogares de los infantes. Por ello es importante diseñar estrategias que hagan de la escuela un ambiente sano, donde las niñas y niños puedan aprender nuevas formas de convivencia que les enseñen que se pueden construir relaciones sociales y afectivas alejadas del ejercicio de la violencia y la discriminación. Es importante generar un espacio que fomente el crecimiento y confianza para ellas y ellos.

El acoso y violencia escolar puede ser silencioso y los docentes debemos tener la sensibilidad y capacitación para detectarlo en nuestra aula educativa. Las principales problemáticas que enfrentamos los docentes a la hora de resolver algún conflicto dentro del salón es que no detectamos cuando empieza el problema, estamos enfocados en otras cosas que nos pide el sistema educativo, nos damos cuenta de que existen conflictos entre las y los estudiantes, pero no le damos importancia.

Así a partir de esta investigación puedo expresar que surgen otras líneas de investigación como: Considerar las posibilidades de vinculación del arte con las escuelas, para que de manera cooperativa se trabaje la intervención en la violencia escolar y lograr una convivencia que posibilite el desarrollo de los sujetos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barba, Eugenio. *Anatomía del actor*. INBA Universidad Veracruzana, 1988
- Boal Augusto. *Juego Para Actores y No Actores, Teatro del Oprimido*. Ed. Alba, S.I.U. 2001.
- Boal Augusto. *Teatro del oprimido*, Ed. Artes Escénicas, Primera Edición, 2002.
- Castro Santander, A. (2010). *Desaprender la violencia. Un nuevo desafío educativo*. Buenos aires: Bonum.
- Conferencia de Salamanca, UNESCO. 1994.
- Consejo educativo de castilla y león, *El trabajo cooperativo una clave educativa*, 2004.
- Dakar. Foro Mundial Sobre la Educación 2000. UNESCO. Senegal
- David W. Johnson, Roger T. Johnson. *El aprendizaje Cooperativo en el Aula*. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1999.
- Fierro, C., Fortual, B & Rosas, L (1999). *La práctica docente y sus dimensiones*.
- Fierro Cecilia, Fortoul Bertha Lesvia. *Transformando la Práctica Docente: Una Propuesta Basada en la Investigación – Acción*. México, D.F. Paidós 1999.
- Flores Lara, M. (2010). *Teatro espontaneo comunitario. Un recurso metodológico para el desarrollo de las comunidades*. La Habana, Cuba: Universidad de la Habana. Facultad de Psicología
- Gimeno José. *La construcción del discurso acerca de la diversidad y sus prácticas*, Revista Aula de Innovación educativa N° 81 y 82.
- Grotowski, Jerzy (1992). *El montaje en el trabajo del director*. En Ceballos, Edgar, Principios de Dirección Escénica, México: Escenología
- -Jesús, J. (2014). *El Clown: Un navegante de las emociones*. España: Octaedro.
- Johnson David y Johnson Roger (1999). *Aprender juntos y solos*. Aiques.

- Johnson David W., Johnson Roger T, Johnson Holebec Edythe. *Los Nuevos Círculos del Aprendizaje la Cooperación en el Aula y la Escuela*. Ed. Aique, Primera Edición, 1999.
- Johnson David W., Johnson Roger T. *El aprendizaje Cooperativo en el Aula*. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1999.
- Johnson David, *¿Qué es el aprendizaje Cooperativo? El Aprendizaje Cooperativo en el Aula*, Ecuador, 1992, Ed. Paidós.
- Johnstone, Keith, *Improvisación y teatro*. Segunda edición. Editorial cuatro vientos, 2000.
- “Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del Distrito Federal”. (2012) Gobierno del Distrito Federal. México, Distrito Federal.
- Mac Masters Merry, R. M. (jueves 18 de octubre de 2018). La danza permite recuperar el valor sagrado de la vida. La jornada, pág. 3
- Márquez Campos, Marcela y Ruíz Álvarez, Luis (1999). “¿Sujeto con necesidades educativas especiales o sujeto diferente? Un currículum común para niños diferentes”.
- Michael Foucault. *El cuerpo utópico las heteropías*. Ed. Claves dominios, edición Nueva Visión Buenos Aires, 2009.
- O’Hanlon, Christine. (2009). *Inclusión educacional como Investigación-acción. Un discurso interpretativo*. Editorial Magisterio. Colombia, Bogotá.
- OSVALDO Pellettieri. “*El teatro y sus claves*” estudio sobre teatro Iberoamericano y Argentino. Editorial Galerma / Facultad de filosofía y letras (UBA) 1996.
- Pere Pujolás. *Aprendizaje Cooperativo y Educación Inclusiva: Una Forma de Aprender Juntos Alumnos Diferentes Cursos 2009-10*. Maset Universidad de Vic.
- PERE Pujolás Maset “*Introducción al aprendizaje cooperativo*” Universidad de VIC facultad de educación laboratorio de psicopedagogía. 2009.
- Prudencio Isidro Quesada Molina, (Abril 2008), “*La educación infantil en la escuela de la diversidad*” Granada.
- Romero Rivera Gemma “El aprendizaje cooperativo como metodología clave para dar respuesta a la diversidad del alumnado desde un enfoque inclusivo”

- Sara Rozenblum de Horowitz (Junio 2001) “Mediación en la escuela Resolución de conflictos en el ámbito educativo”.
- Stanislavski, Constantine. *“El Arte escénico”*. 17º edición, editorial Siglo XXI, 1999
- Stanislavski, Constantine. *“Un actor se prepara”*. Primera Edición, Editorial Diana 1953
- Secretaria de Educación Pública, Plan de Estudios Educación Básica, México, 2011.
- Secretaria de Educación Pública, *“Proyecto a favor de la convivencia escolar”*, México 2014.
- (Seminario *“Innovación en la Educación Artística, Experiencias actuales y Reforma Educativa”*. Organizado por amigos del arte.) Revista Educarte N° 21. 2 semestre 2000.
- Sefchovhich G. y Waisburg Gilda. (2011). *Hacia una pedagogía de la creatividad. Expresión plástica*. México: Trillas.
- Stigliano Daniel, Gentile Daniel, *Enseñar y Aprender en Grupo Cooperativos, “Comunidad de Diálogos y Encuentro”* 2006, Ed. Novedades Educativas.
- Terencio Salas María, Llado Nuño, *Desarrollo de Competencias a Través de las Autorías de Diversificación Curricular*, Revista, 2011.
- Villa Martín, *Reflexión y Experiencias en Educación*, Revista, 1989.
- Revistas educativas (2018-03-16), recuperado de: <http://revistas.um.es/index.php/educatio/article/viewFile/127/111&a=bi&pagenumber=1&w=100>
- Reglamentos, manuales, guías en el ámbito educativo, (2018-01-10), recuperado de: http://www2.sepdf.gob.mx/normateca_afsedf/disposiciones_general/archivos/ACUERDO%20592.pdf
- Turaine, A. (1997). *¿Podemos vivir juntos? Iguales y diferentes*. Recuperado el 4 de marzo de 2019, de https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=6e2a8c35-35aa-415b.
- UNESCO, O. d. (2019). <http://es.unesco.org>. Recuperado el 10 de febrero de 2019, de Inclusión en la Educación: <https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion>

ANEXOS

Intervención Teatral con Estrategias para la resolución de conflictos.

SITUACIÓN PROBLEMA.	ASUNTO	TÓPICO
En general los docentes buscan estrategias para la resolución de conflictos por que carecen del principio de équila. Lo anterior parece generar exclusión dentro de las aulas escolares etiquetando a las niñas y niños sin solucionar o investigar lo que genera el problema.	Trabajar resolución de conflictos no violentos dentro del aula educativa.	Inclusión educativa.

Supuesto de acción

ENUNCIADO.	PROPÓSITOS.
La implementación de un taller de intervención de ejercicios teatrales dirigida a docentes de educación básica permite identificar estrategias de resolución de conflictos incrementando sus habilidades pedagógicas.	Realizar un taller de teatro de intervención educativa, para resolver conflictos, trabajando directamente con los actores educativos, para encontrar estrategias que se lleven a cabo dentro del aula escolar.
	1.- Detectar que herramientas tienen, los profesores para la resolución de conflictos en el aula, para la construcción de habilidades de mediación educativa.
	2.- Proceso de dramaturgia y montaje tomando como eje del texto, las entrevistas de los maestros y maestras, así como su experiencia dentro del salón de clases.
	3.- Realizar un taller después de la función para sensibilizar y trabajar herramientas, para la resolución de conflictos según las necesidades que tengan en su salón de clases.
	4.- Analizar el antes y después de los maestros y maestras, determinando si el teatro-intervención es una herramienta viable para aplicar.

Escala de Likert

El Propósito de este instrumento es recabar información sobre las acciones y herramientas que trabajan en sus aulas educativas. Responda con una X la respuesta, no se trata de poner respuestas correctas o incorrectas, es buscar la reflexión del docente.

PREGUNTAS	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	INDIFERENTE	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
Hay que trabajar el conflicto dentro de las aulas educativas					
Es importante intervenir y reflexionar los conflictos con los niños y niñas					
El contar con estrategias de inclusión en el aula es de gran ayuda					
La convivencia escolar es un factor que influye en el desarrollo psicosocial del niño y la niña					
La inclusión es parte del trabajo cooperativo en el aula					
Es importante identificar si hay un clima violento en el aula escolar.					
El llevar a cabo actividades lúdicas dentro del aula fortalece el crecimiento psicosocial de los niños y niñas					
El trabajo cooperativo da resultados beneficiosos para los niños y niñas.					
El trabajar con inclusión en la escuela construye compromisos y oportunidades para los niños y niñas					
El arte es una estrategia para la resolución de conflictos					
El tener estrategias y actividades fortalece la cooperación dentro del aula					
El investigar e involucrarte en los nuevos modelos de enseñanza ayuda en el crecimiento de la niña y el niño.					
Existe un equilibrio en tu aula escolar.					
Todos los niños y niñas de tu salón tienen los mismos derechos y responsabilidades.					

DIMENSIONES	CATEGORÍAS	DEFINICIONES	INDICADORES	ÍTEMS
Cultura de la no violencia.	1.-Resolución de conflictos. 2. Convivencia escolar. 3.-Educación para la paz.	2.-Los espacios de convivencia que hay en las escuelas no ayudan a desarrollar y que crezcan con responsabilidad, buscando lenguajes más vivenciales y que motiven a en la educación de los niños y niñas.		
Cultura escolar inclusiva.	1.-Inclusión educativa. 2.-Diversidad.	2.- La diversidad busca un cambio educativo para encontrar una renovación escolar. Así se busca distinguir la diferencia en los centros escolares para poder trabajar con los niños y niñas que se etiquetan como un problema.		
Trabajo cooperativo.	Trabajo cooperativo.	Cooperar significa juntos para lograr objetivos compartidos. En las actividades cooperativas, los individuos buscan resultados que resulten beneficiosos para sí mismo y al mismo tiempo para todos los otros integrantes del grupo que permiten a los estudiantes trabajar juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás. ¹⁸		

¹⁸ (Deutsche, 1962, Johnson, 1991)