



UNIVERSIDAD DE CHILE

Facultad de Ciencias Sociales

Departamento de sociología

El Juego Teatral como Estrategia Socioeducativa: Su Aporte al Desarrollo de Competencias Socioculturales en Adolescentes de Sectores Populares, desde una Visión Integradora de la Educación.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Sociología

Alumno: César Molina Varela

Profesor Guía: Claudio Duarte Quapper.
Sociólogo U. de Chile

**Santiago Chile
Enero 2008.**

Dedicatoria

A mis padres por su infinito amor.

A Roberto Espina Autelli
Maestro de generaciones
de teatrantes populares.

A todos y cada uno de las y los jóvenes,
con los que hemos jugado al teatro,
y me han regalado su esperanza en un mundo mejor.

INDICE

	Página
INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I	
PROBLEMATIZACIÓN	3
1.1. Contextualización.....	3
1.2. Problema de Investigación.....	6
1.3. Relevancia del problema.....	7
1.4. Objetivos.....	8
1.4.1. Objetivos Generales.....	8
1.4.2. Objetivos específicos.....	8
CAPITULO II	
PANORAMA CONCEPTUAL	9
2.1. Modelo cultural identitario.....	9
2.2. Características del proceso de individualización:.....	10
2.3. El nuevo sujeto de la educación.....	12
2.4. Competencias socioculturales.....	13
2.5. Aprender a aprender.....	15
2.6. El juego como facilitador del proceso socioeducativo.....	16
2.7. Juego Teatral.....	17
2.8. Aprendizaje y lenguaje.....	19
2.9. Enacción.....	20
2.10. Las emociones y la inteligencia afectiva.....	22

CAPITULO III	
METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN	26
3.1. Enfoque epistemológico	26
3.2. Propuesta socioeducativa	28
3.3. Criterios de intervención	30
3.5. Investigación acción participativa	31
3.6. Momentos del proceso investigativo	33
3.7. Participantes	35
CAPITULO IV.	
SISTEMATIZACIÓN Y ANALISIS DE LA EXPERIENCIA	37
4.1. Hitos	37
4.2. Evaluación colectiva: Principales aprendizajes	55
4.3. Evaluación individual	60
4.4. Análisis de la experiencia	67
4.4.1. Integración socioafectiva	67
4.4.2. Desarrollo de la capacidad de auto observación	70
4.4.3. Desarrollo de la inteligencia afectiva y la acción coolaborativa	72
4.4.4. Protagonismo y auto gestión juvenil	74
CAPITULO V	
CONCLUSIONES	77
BIBLIOGRAFÍA	81

Resumen

En el presente documento se da a conocer un proceso de Investigación Acción Participativa desarrollado durante el año 2003 con un grupo de seis jóvenes adolescentes de la zona sur de la Región Metropolitana, con los cuales se implementó durante cuatro meses un taller de juego teatral auto gestionado por ellos.

El propósito central de la experiencia consistió en implementar un espacio de acción y reflexión colectiva, utilizando el enfoque de dialogo de saberes (hermenéutica colectiva), para conocer y analizar cómo el juego teatral aporta al desarrollo de competencias socioculturales, que fortalezcan los procesos de individualización de los/ las participantes así como una relación de empoderamiento como sujeto juvenil en sus espacios de vida. En esta perspectiva, se articula una propuesta de trabajo implementada en base a una visión transdisciplinaria e integradora de los procesos socioeducativos, ya que se busca superar las divisiones entre aprender y vivir, cuerpo y mente, emoción y reflexión, objetivos y proceso, etc.

La relevancia sociológica de esta investigación se sitúa en la posibilidad de aportar a la investigación y reflexión en torno al desarrollo de procesos socioeducativos pertinentes a las características de los nuevas generaciones, sus procesos individualizadores, y la construcción de la subjetividad juvenil; integrando los aportes conceptuales que se sitúan al interior de la epistemología de la complejidad, como son la biología del amor (H. Maturana), la inteligencia afectiva (R. Toro), el deuterio aprendizaje (Beateson) y el modelo cultural identitario (G. Bajoy). En el ámbito metodológico interesa recoger los aportes de la Investigación Acción Participativa para el conocimiento de los procesos de construcción de la subjetividad juvenil.

INTRODUCCIÓN

En más de 20 años de trabajo profesional, especialmente con jóvenes de sectores populares, en programas de prevención, desarrollo sociocultural, infracción de ley, promoción de la participación a nivel local y nacional, una de las preocupaciones centrales ha sido el implementar estrategias metodológicas y “dispositivos educativos” que faciliten el desarrollo de procesos socioeducativos significativos para los/las jóvenes, que promuevan el protagonismo de estos en su proceso de construcción como actor social.

En el presente documento se da a conocer un proceso de Investigación Acción Participativa desarrollado durante el año 2003 con un grupo de seis jóvenes adolescentes de la zona sur de la Región Metropolitana, con los cuales se implementó durante cuatro meses un taller de juego teatral auto gestionado por ellos.

El propósito central de la experiencia consistió en implementar un espacio de acción y reflexión colectiva, utilizando el enfoque de dialogo de saberes (hermenéutica colectiva), para conocer y analizar cómo el juego teatral aporta al desarrollo de competencias socioculturales, que fortalezcan los procesos de individualización de los/ las participantes así como una relación de empoderamiento como sujeto juvenil en sus espacios de vida. En esta perspectiva, se articula una propuesta de trabajo implementada en base a una visión transdisciplinaria e integradora de los procesos socioeducativos, ya que se busca superar las divisiones entre aprender y vivir, cuerpo y mente, emoción y reflexión, objetivos y proceso, etc.

La relevancia sociológica de esta investigación se sitúa en la posibilidad de aportar a la investigación y reflexión en torno al desarrollo de procesos socioeducativos pertinentes a las características de las nuevas generaciones, sus procesos individualizadores, y la construcción de la subjetividad juvenil; integrando los aportes conceptuales que se sitúan al interior de la epistemología de la complejidad, como son la biología del amor (H. Maturana), la inteligencia afectiva (R. Toro), el deuterio aprendizaje (Beateson) y el modelo

cultural identitario (G. Bajoy). En el ámbito metodológico interesa recoger los aportes de la Investigación Acción Participativa para el conocimiento de los procesos de construcción de la subjetividad juvenil.

En primer lugar se realiza una contextualización de la situación problema, la definición del problema de investigación, el planteamiento de objetivos y la relevancia de la investigación. Luego se presenta el Panorama Conceptual donde se define que entendemos por juego teatral y como abordarlo al interior de un propuesta asociada a una visión educativa integradora. En el capítulo tercero se presenta el diseño de investigación con los criterios y procedimientos metodológicos utilizados. Posteriormente se presenta el documento elaborado por los/las jóvenes, donde se sistematiza el proceso vivido por ellos durante el desarrollo de la experiencia, este documento se elabora en base a un relato secuencial de hitos o momentos significativos. Además se incluye el relato de un conjunto de aprendizajes individuales y colectivos que los participantes definen como los más relevantes para ellos, dando cuenta de esta manera de la utilización de la Investigación Acción Participativa (IAP) y la “hermenéutica colectiva” como enfoque metodológico del proceso investigativo. Por último se presenta un análisis final donde se destacan los aportes del juego teatral para facilitar el desarrollo de procesos socioeducativos, pertinente tanto con las características actuales de los/las jóvenes, como respecto de un abordaje educativo integrador, participativo y transdisciplinario del sujeto juvenil.

I. PROBLEMATIZACIÓN

1.1. Contextualización

En las últimas décadas la velocidad y complejidad de los cambios sociales y culturales no tiene parangón en la historia de la humanidad. Cambios que tienen que ver con los acelerados avances de la ciencia y la tecnología, especialmente en los campos de las comunicaciones y la informática. Hoy en día se señala que el conocimiento se duplica cada cinco años y para el año 2020 se estima que se dupliquen cada 73 días, por lo que se plantea que el cómo se aprende es un tema que cobra cada día mas relevancia y por ello el desarrollo de competencias, (disposiciones y actitudes frente al aprendizaje) es clave para facilitar los procesos educativos y con ello la inclusión y desempeño en el mundo moderno.¹

El desarrollo de las competencias tiene como propósito favorecer la apropiación y uso de bienes y capitales simbólicos, para que éstos se traduzcan en herramientas aplicables y efectivas en la vida de los sujetos. Sin embargo, en nuestro país se observa el aumento significativo en la últimas décadas, del acceso generalizado a bienes y capitales simbólicos básicos (mayor escolarización, conexión a medios de comunicación, etc.), pero los niveles de apropiación y uso de dichos capitales sigue siendo precario y muy desigual, por lo que no se produce un aumento generalizado de las competencias necesarias para enfrentar adecuadamente las demandas de una sociedad donde predomina el conocimiento y la tecnología. A modo de ejemplo, los estudios de capital humano demuestran que en Chile, solo el 14% de las personas supera el umbral mínimo para desempeñarse eficazmente en la sociedad del conocimiento; considerando como indicadores, el hecho de que la mayoría de las personas no entienden lo que leen, no

¹ Brunner, J.J. Globalización y el Futuro de la Educación: Tendencias, Desafíos y Estrategia, texto borrador para Seminario sobre Prospectiva de la Educación en la Región de América Latina y el Caribe. UNESCO, Santiago de Chile, 23 al 25 de Agosto.2000.

manejan tecnología (computación) a nivel de usuario y no son capaces de resolver problemas lógico matemáticos básicos que demanda la vida cotidiana.²

Una de las principales variables que explica la precariedad del capital humano en Chile, dicen relación con la segmentación jerárquica de las formas de apropiación y uso de los bienes culturales, en función principalmente de los dispares niveles socioeconómicos de la población. En este sentido la desigualdad económica en nuestro país, (una de las mayores del mundo) tiene un efecto estructurante en las posibilidades de acumulación de capital cultural. Esta situación hace que los niños no ingresen en igualdad de condiciones a la escuela, y esta por si misma no logra eliminar la brecha de desigualdad, incluso la escuela se ha transformado en reproductora de esta situación, condicionado de manera importante las posibilidades de aprendizaje, rendimiento, apropiación y uso de las competencias necesarias para asegurar una adecuada inclusión social.³

En relación con los jóvenes de sectores populares las dificultades para el desarrollo de competencias socioculturales, no solo tienen que ver, con el impacto y consecuencias de la desigualdad, que se manifiesta en la debilidad de los soportes sociales; familia, educación, trabajo, redes sociales, sino que también, con un discurso social predominante que los estigmatiza como jóvenes problema, lo que se traduce en una identidad pública negativa que influye en que los jóvenes desvaloricen su condición de vida, generando muchas veces fatalismo, resentimiento y apatía. Esta identidad negativa además “inhibe la cooperación y la acción colectiva, debilitando en este caso la generación de capital social.

²: Marchant Teresa. Apoyo a Niños de Aprendizaje Regular en Destrezas Básicas. Una Estrategia de Trabajo por Grupos Nivel. 2004. Revista Enfoque Educativos N° 6

³ En este sentido si se revisan indicadores como la prueba SIMCE, se puede observar como los resultados de la última década están condicionados por los niveles socioeconómicos de los /las alumnas, generándose una desigualdad en la enseñanza básica que tiende a proyectarse posteriormente en la educación media y superior. Esta situación ratifica la clara relación que existe entre nivel socioeconómico y las trayectorias educacionales, lo que perjudica mayoritariamente a quienes provienen de familias de menores recursos, reproduciéndose de esta manera una inequidad estructural en nuestro sistema educativo, el cual ya no es un canal importante de movilidad social, para los sectores bajos y medios de nuestra población.

Esto explicaría que la gran mayoría de los caminos de integración sean individuales, dado que los jóvenes al presentarse en el mundo social intentan que no se les identifique como "jóvenes".⁴

Si bien la experiencia vital en el ámbito juvenil popular está influenciada por el sentimiento de discriminación, muchos jóvenes crean e impulsan diversas formas y estrategias de expresión y sociabilidad. En este sentido algunas investigaciones sobre juventud, que intentan caracterizar y comprender el mundo juvenil popular desde la lógica de los procesos de construcción de identidad (paradigma identitario), perspectiva en que se enmarca nuestro trabajo, dan cuenta de una diversidad de estrategias o lógicas que implementan los jóvenes en sus respectivos mundos de vida, entre las cuales se describe la lógica del "joven creativo", que nos muestra como a través de la expresividad artística cultural, (hip-hop, rock, arte circense, etc) y la asociatividad entre pares, los jóvenes desarrollan habilidades, y competencias socioculturales (creatividad, expresividad, auto gestión, etc.) utilizando espacios informales y herramientas de aprendizaje (lúdico, corporales, estéticas) significativas para ellos. Estas expresiones responden a la necesidad de desarrollar estrategias propias de creación, acumulación y uso de capital cultural y simbólico, y si bien no están validadas socialmente, y no se incorporan aún al sistema educativo desde el punto de vista de sus contenidos, ni menos como estrategias metodológicas que facilitan el aprendizaje, si responden a lo que autores como Barbero definen como las características del "nuevo sujeto de la educación".⁵

Según Barbero en la actual sociedad del conocimiento y la tecnología, emerge un nuevo sujeto de la educación, que se caracteriza por una volátil, frágil y fragmentaria identidad, donde se articulan a manera de collage, múltiples necesidades; expresivas, estéticas, kinésicas, emocionales y culturales, dando origen a una diversidad de saberes que responden a particulares lógicas de construcción, muy distintas a las de anteriores

⁴ Martínez José. Nuevas Realidades y Paradigmas en la Exclusión Juvenil. Jóvenes a la Vista. Ediciones Interjoven. Santiago, Chile. Enero, 2003. Pág. 32

⁵ Barbero Jesús Martín: Saberes Hoy: Diseminaciones, competencias y transversalidades. Revista Iberoamericana de Educacao. N°32 (2003).

generaciones, lo que abre una brecha cada vez más compleja y tensionante entre los saberes y necesidades educativas de las nuevas generaciones y los saberes y propuestas educativas del mundo adulto y de los sistemas educativos tradicionales.

1.2. Problema de investigación

La educación es un proceso polifacético, que tiene como propósito formar a las personas en un conjunto de competencias orientadas al conocimiento, pensamiento crítico, la creatividad, la interacción, la participación social y la autonomía personal, imprescindibles para el desarrollo de una sociedad democrática.

En el actual contexto de la sociedad de la tecnología y el conocimiento, se desplaza el centro de la educación desde la transmisión de información hacia la capacidad de usarla creativamente e interpretarla. De esta manera se busca proveer a las personas con las nuevas competencias que hoy se requieren. Por lo tanto el aprendizaje tiende a sustituir a la enseñanza, es más importante el cómo se aprende, que el qué se aprende, por esto es fundamental promover el uso de estrategias que favorezcan el desarrollo de competencias (aprender a aprender).

Desde el punto de vista conceptual, las teorías del aprendizaje por descubrimiento y el constructivismo son los modelos referenciales más utilizados, para orientar metodológicamente el proceso de aprendizaje. En esta investigación nos interesa aportar a la discusión y búsqueda de dispositivos educativos que respondan a las necesidades de aprendizaje de los jóvenes en el actual contexto de la sociedad del conocimiento, recogiendo e integrando los aportes de las nuevas visiones epistemológicas sobre los procesos de aprendizaje y generación del conocimiento, con una perspectiva educativa integradora y ciudadana, que potencie las capacidades reflexivas y dialógicas, de los sujetos, valorando sus saberes, historias y aportes al desarrollo de espacios democráticos de vida.

En este contexto la pregunta que orienta esta investigación es: **¿Cuál es el aporte del juego teatral como herramienta educativa, al desarrollo de competencias socioculturales que fortalezcan los procesos individualizadores en jóvenes de sectores populares, desde una visión integradora y transdisciplinaria de los procesos de aprendizaje?**

Para responder a esta pregunta se trabajó con un grupo de jóvenes de la zona sur de Santiago, con quienes se desarrolló un taller de juego teatral, experiencia que se abordó metodológicamente como una Investigación Acción Participativa, desde un enfoque conceptual y metodológico que integra el paradigma identitario de la sociología, con la “hermenéutica colectiva” o dialogo de saberes y que además se propuso incorporar los aportes de una visión integradora y transdisciplinaria de la educación.

1.3. Relevancia del problema

Dado lo anterior, se pretende hacer un aporte en tres niveles a saber:

Desde un nivel teórico: Aportar a la investigación y reflexión en relación al desarrollo de procesos socioeducativos pertinentes a las características de las nuevas generaciones, y sus procesos individualizadores, integrando aportes conceptuales que se sitúan al interior de la epistemología de la complejidad, como son la biología del amor, la inteligencia afectiva con la acción lúdica y teatral y el modelo cultural identitario.

Desde el punto de vista práctico: Aportar al desarrollo de estrategias y metodologías educativas innovadoras posibles de utilizar a nivel de la educación formal, informal y comunitaria y con ello favorecer el desarrollo de experiencias socioeducativas que faciliten y valoren las capacidades creativas, dialógicas y de acción cultural de los jóvenes especialmente de sectores populares.

Nivel metodológico: Aportar al desarrollo de una mirada cualitativa del problema y a la utilización de estrategias colectivas y participativas para la generación de aprendizajes (hermenéutica colectiva) y la producción de datos, rescatando la riqueza de las significaciones y el sentido atribuido a las experiencias vividas por los actores, desde el hacer grupal cooperativo o dialogo de saberes, enfatizado por la Investigación Acción Participativa (IAP).

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Conocer y analizar los aportes del juego teatral como estrategia socioeducativa, para el desarrollo de competencias socioculturales en jóvenes de sectores populares desde una visión integradora y transdisciplinaria de la educación.

1.4.2 Objetivos específicos

- Implementar un proceso de IAP a través de un taller autogestionado de juego teatral, con un grupo de jóvenes de la zona sur de Santiago, que favorezca el desarrollo de una forma de trabajo y aprendizaje dialógica y reflexiva (hermenéutica colectiva)
- Favorecer en los participantes del taller, el desarrollo de competencias como; la creatividad, la auto-observación y la autogestión.
- Conocer las percepciones y aprendizajes de los jóvenes respecto de su experiencia vivida en el taller.
- Aportar a la reflexión teórica sobre los procesos de aprendizaje desde una visión integradora y transdisciplinaria de la educación

II. PANORMA CONCEPTUAL

2.1. Modelo cultural identitario

La sociedad actual está atravesando por profundas e intensas transformaciones en todos los ámbitos de vida, en este contexto se señala que estamos asistiendo a una acelerada transición desde un modelo cultural industrial de Estado nacional, cuyos principios reposan en una concepción racionalista de la modernidad: la creencia en el progreso, en la razón, en el deber y disciplina externos, en la Iglesia, en la Nación, donde el individuo sólo se realiza por su sumisión a la empresa del colectivo. A otro modelo donde prima la “autorrealización autónoma”, en que es legítimo aquello que el individuo juzga bueno para su desarrollo personal, en la medida que no impide a nadie hacer lo mismo.⁶

Emerge por lo tanto el individuo como el principio último que da sentido y legitima las prácticas en todos los campos relacionales. Las características de este modelo emergente, las sintetiza Guy Bajoit de la siguiente manera: “Este nuevo sistema de referencias culturales que llamo “modelo cultural identitario” reposaría sobre principios de sentido muy diferentes de aquellos del modelo precedente (pero no siempre contradictorios): un llamado a la calidad (técnica, ecológica, ética) de la vida, una valorización de la autonomía, de la independencia, de la responsabilidad ciudadana, un derecho de los individuos a la autorrealización (estar bien en su cabeza, en su cuerpo y su corazón), una preocupación por la equidad, el civismo y la seguridad, una necesidad de comunicación, de integración en las redes, etc”⁷.

En el modelo emergente, la necesidad cultural mas reconocida por la colectividad es el bienestar personal de los individuos, que buscan el equilibrio físico, mental, afectivo y espiritual. En este contexto se redefine el proceso de socialización como la capacidad de ofrecer los medios de autorrealización, el despliegue de la creatividad e independencia del

⁶ Bajoit, Guy. Jóvenes a la Vista. Editorial INTERJOVEN. Santiago Chile 2003

⁷ Idem cita anterior..Pág. 19

sujeto, proceso que Beck denomina como de individualización o construcción de la propia trayectoria biográfica.⁸

2.2. Características del proceso de individuación:

Es una necesidad institucional: las diversas instituciones de la vida moderna se estructuran sobre la base de la privatización de las decisiones, y por ello cada individuo debe asumir desde si mismo la responsabilidad de su relación con ellas. Por ejemplo, hoy día el concepto de empleo es inentendible sin hacer referencia al concepto de trayectoria laboral, que señala que cada individuo tiene que ir desarrollando a lo largo de su vida una diversidad de opciones laborales, incluso simultáneamente, y donde la aspiración a un empleo estable y definitivo es cada vez más inalcanzable. A su vez el concepto de trayectoria laboral se relaciona con el de educación permanente ya que los sujetos deben de manera constante ampliar sus recursos educativos, culturales y profesionales para poder ingresar y mantenerse vigentes en el mercado laboral.

Una biografía construida: Los roles adscritos y fijos, las tradiciones y costumbres son redefinidas y puestas a prueba por la necesidad de habilitarse en la gestión de la propia vida, por lo tanto la construcción de la biografía queda al margen de pautas previas y se abre a situaciones en que cada cual debe elegir como actuar. Por lo tanto la biografía se constituye cada vez más en un espacio de auto producción, donde las posibilidades de autogestionar sentidos, recursos y opciones de acción es clave.

Construcción de sentidos: La individualización lleva a las personas a que se hagan cargo de la construcción de los sentidos de sus acciones, en tanto supone que deben decidir según la conciencia personal, las creencias, valores y normas a seguir en las conductas cotidianas (“me declaro católico, pero profeso esta religión de acuerdo a códigos

⁸ Beck,Ulrich. La sociedad de riesgo y los jóvenes. Café –Dialogo. Jóvenes a la Vista. Editorial INTERJOVEN. Santiago Chile.Mayo 2000.

de conducta personales”). Por lo tanto las normas se someten a discusión, y se tienden a asumir y redefinir en función de la necesidad de realización personal.

El individuo reflexivo: En un mundo siempre cambiante las rutinas no bastan, hay que tomar todo tipo de decisiones, sobre el empleo, el barrio, la escuela, el plan de salud, etc. En todo momento hay que evaluar opciones, anticipar riesgos, ponderar costos y beneficios, considerar otros puntos de vista. Por lo tanto el individuo tiene que hacerse un observador de sí mismo y adecuar el curso de sus acciones, a un contexto siempre cambiante e incierto.

La individualización se abre como un espacio de oportunidades en tanto supone la posibilidad de aprender a escoger, asumirse como sujeto de derechos, responsabilizarse por sí mismo, conquistar la autonomía de decidir desde uno mismo. ¿Como y con quien quiero vivir?. Sin embargo la posibilidad de aprovechar estas oportunidades, se desarrollan en un contexto de profunda incertidumbre, y sobre todo de desigualdad de oportunidades.

En este sentido Beck y otros autores son muy claros en señalar, que así como la individualización abre un campo de oportunidades para que los sujetos se empoderen en procesos de autonomía y autorrealización, es imprescindible considerar que el elogio ciego y descontextualizado a la libertad de elegir, resulta falso cuando se silencian las diversas dificultades sociales, económicas y culturales, que se encuentran cotidianamente para realizar sus procesos de inclusión social, desde una perspectiva individualizadora; por el contrario, puede ser fuente de actitudes donde predomina la frustración y resentimiento, ante la imposibilidad de contar con efectivas oportunidades, soportes sociales, económicos y culturales.

Así mismo es vital hacerse la pregunta respecto de, ¿cómo se construye el proceso de individualización en un contexto de debilidad creciente del “nosotros”, de la acción y de la falta de referentes colectivos?.

Las investigaciones muestran que en el actual contexto de debilitamiento de los lazos sociales y de la falta un “nosotros” como referente colectivo, la tendencia es hacia la construcción de procesos individualizadores autorreferidos, y defensivos, “apelando los

jóvenes casi exclusivamente a sus propios convencimientos, sus propias fuerzas, y utilizando materiales dispersos y cooperaciones inestables”.⁹ Generándose situaciones de precariedad permanente en las condiciones de vida de cientos de jóvenes especialmente de sectores populares, lo que no favorece su proceso de inclusión social, privándoles del ejercicio de sus derechos fundamentales (salud, educación, empleo, vivienda, etc), con lo cual se pone en cuestión la sustentabilidad de una sociedad realmente democrática.

2.3. El nuevo sujeto de la educación

En el ámbito de la educación según el análisis de Barbero¹⁰ la mutación profunda de la sociedad contemporánea se expresa en la circulación de los saberes por fuera de la escuela y los libros, produciéndose así un proceso de descentramiento de los saberes de los espacios educativos tradicionales, generándose una difumación de las fronteras que separaban el saber académico del saber común (diseminación). Comienza a predominar en las nuevas generaciones un saber mosaico, que es una construcción propia de los sujetos, a partir de sus personales experiencias de vida, donde la relación con los saberes se desarrolla cotidianamente a través de los medios audiovisuales, videos juegos y el computador. Estos saberes que son los que realmente convocan e interesan a los/las jóvenes, no responden a la lógica lineal y secuencial de la escuela, generándose un gran cambio en los actuales lenguajes, escrituras, narrativas, formas de expresión y relación, proceso que aún no asumido por la escuela tradicional y que al mundo adulto le resulta difícil de comprender y aceptar.

Estos procesos suponen una redefinición tanto del sujeto juvenil como del sujeto de la educación. El sujeto cartesiano caracterizado por la separación entre mente y cuerpo, con predominancia absoluta de la lógica lineal, secuencial y causal, da paso a uno que se

⁹ Transformaciones culturales e identidad juvenil en Chile”. INJ – PNUD. Archivo PDF.

¹⁰ Barbero Jesús Martín: Saberes Hoy: Diseminaciones, competencias y transversalidades. Revista Iberoamericana de Educacao. N°32 (2003).

caracteriza por vivir una constante inestabilidad de su identidad, ya que ninguna institución le aporta como antes lo hacían el Estado y la iglesia referentes claros y creíbles.

Este nuevo sujeto educativo tiende a buscar su propio estilo de vida, ha expresarse en idiomas no verbales, basados en su sensibilidad y corporalidad. Nos encontramos con un sujeto mucho más quebradizo, más frágil, pero paradójicamente más obligado a asumirse, a hacerse responsable de si mismo, en un mundo en que las certezas en todos los planos laboral, profesional o moral, son cada vez menores.

El sujeto que emerge en este entorno es fuertemente corporal y emocional, sin embargo, la escuela exige dejar afuera el cuerpo, su sensibilidad y emociones, dado que no posee las capacidades para incorporar estas dimensiones en el proceso educativo. Por lo tanto los jóvenes buscan sus propios espacios, códigos de expresión y relación.

2.4. Competencias socioculturales

En este contexto Barbero se pregunta, cuales son las competencias que se necesitan para desarrollar procesos educativos pertinentes a las características de los actuales sujetos juveniles. Su propuesta apunta a la incorporación de una transversalidad de saberes no directamente funcionales, pero que son socialmente útiles e indispensables. Estos saberes indispensables no son saberes temáticos, no responden a condiciones epistémicas, ni a los operadores de funcionamiento de las disciplinas académicas, sino que se hallan ligados a las prácticas y experiencias históricas. Estos saberes son los lógicos simbólicos, los históricos y los saberes estéticos.

Los saberes lógico simbólicos son aquellos saberes que están en el ambiente y son dispositivos de organización del conocimiento, su importancia radica en su sentido pragmático y en lo que representan. Tienen que ver con la capacidad de forjar una mentalidad en sintonía con el mundo del conocimiento y con las tecnologías informativas, a partir de las destrezas lógicas que estos requieren.

Los saberes históricos son aquellos que interpelan la memoria y conciencia histórica, son los que entregan referentes comprensivos de lo que somos en la actualidad. Por lo tanto están relacionados con la cultura, las creencias, las costumbres; son los aspectos socioculturales que permiten tener claridad sobre el contexto en el cual se desenvuelven los individuos.

Los saberes estéticos son aquellos que forman parte de los modos y de las estructuras del sentir, lo que significa valorar la imaginación y creación estética, la creatividad social, el arte, la corporalidad y la tecnología.

Para incorporar estos saberes indispensables al proceso educativo, Barbero propone recuperar el concepto de competencia, asumiéndolo desde la óptica de la creatividad social, como capacidad de innovación y no como competitividad empresarial o de mercado. En esta perspectiva señala la importancia de considerar el concepto de habitus de Bourdeau,¹¹ que define competencia cultural como un sistema de disposiciones durables, que integra las experiencias pasadas, que funciona como matriz de percepciones y de acciones, posibilitando tareas infinitamente diferenciadas y que a través de la experiencia y memoria, va a posibilitar o obstaculizar, la creatividad y capacidad de innovación de los sujetos. El habitus esta constituido por un sistema de disposiciones, actitudes o inclinaciones adquiridas, permanentes y transferibles, que permiten actuar, percibir sentir de una cierta manera, y la mayoría de las veces sin el recurso de la reflexión crítica y consciente. Estas disposiciones son incorporadas por los individuos en el curso de su vida mediado un trabajo pedagógico y educativo multiforme y prolongado.

Por lo tanto el habitus tiene que ver con la forma en que se adquieren los saberes, las destrezas técnicas y artísticas, son formas de adquisición de saberes que se perpetúa en las formas de uso. En la actualidad, este proceso de incorporación no pasa por los procesos de aprendizajes tradicionales, basados en el paradigma mecanicista, en este sentido hoy día la adquisición de saberes en la nuevas generaciones, implica la propia exploración que estos hacen del mundo tecno-cultural, donde prima la imagen, la sonoridad, el tacto y la velocidad,

¹¹Citado en: Diccionario crítico de las Ciencias Sociales.
<http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/H/habitus.htm>.

lo que se traduce en la incorporación de nuevas competencias culturales; la integración mente cuerpo, el desarrollo de la inteligencia socio afectiva, la expresión cenestésica y estética, el trabajo asociativo, competencias que la escuela tradicional aun no es capaz de incorporar en su hacer cotidiano, obstaculizando muchas veces la creatividad y capacidad de innovación de los jóvenes.

2.5. Aprender a aprender

Hoy día el desafío para desarrollar procesos de aprendizaje pertinentes con el actual contexto de la sociedad del conocimiento, no radica en que saber, sino en como aprender, en este sentido es fundamental desarrollar la capacidad de aprender a aprender, es decir, la capacidad de transformar la propia experiencia en aprendizaje.

Como señala Bateson aprender a aprender significa, observar como aprendemos, desarrollar un observador del observador, es decir una meta cognición. La auto observación es la capacidad de la persona para volverse consciente de su manera de percibir la realidad y a sí mismo, y por tanto que pueda cuestionar sus propias visiones, las maneras de comprenderse a si mismo y a los demás¹²

En esta perspectiva es clave considerar que para activar la capacidad de aprender a aprender es necesario observar y observarse en un ejercicio que como señala Varela, integra reflexión e intuición, y que esto lo hacemos como seres en relación, por ello es necesario observar nuestras interacciones como personas que en libertad y responsabilidad construyen realidades.¹³ De lo anterior se desprende que el proceso de aprendizaje constituye en si mismo un ejercicio de empoderamiento, respecto de la autonomía y la responsabilidad social.

¹² Bateson Gregory. Pasos hacia una ecología de la mente. Ed. Carlos Lohlé. Buenos Aires-1976.

¹³ Varela Francisco: El Fenómeno de la Vida. Dolem Ediciones. Santiago Chile. 2000.

Aprender a aprender significa desarrollar capacidad de dominio sobre los contextos, las prácticas y los campos en los que es posible producir y comunicar conocimientos. Implica pasar del conocimiento instrumental, enciclopédico a uno más vital, al metaconocimiento que otorga la reflexión (recursividad) sobre el propio acto de conocer.

El aprender a aprender resulta por lo tanto, una habilidad base para el desarrollo de otras habilidades y competencias, debido a la comprensión más profunda del que aprende de su propio proceso de aprendizaje, o aprendizaje auto consciente, lo que facilita modelar o diseñar la propia conducta y la relación con el medio.

2.6. El juego como facilitador del proceso de aprendizaje

El juego es una capacidad que todos tenemos, que comienza a temprana edad, constituyendo un vital agente socializador y por ello un medio de aprendizaje. Es una actividad que compromete de manera integral; física, emocional y cognitivamente, supone una acción voluntaria y consciente. Pero sin duda, su principal característica es el espacio de libertad en que se realiza, esto permite que aflore la expresión espontánea de cada cual.

Como señala Maturana, el juego es una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y convivencia humana. Su principal requisito es la acción espontánea, que solo es posible en la vivencia plena del presente. "Juego es toda o cualquier actividad humana hecha en el momento en que es hecha con la atención en ella y no en el resultado, vivida sin propósito ulterior. Los seres humanos adquirimos nuestra conciencia individual y social a través de la conciencia corporal operacional que adquirimos en el libre juego con nuestras madres y padres al crecer como seres que viven en el lenguaje en la intimidad de nuestra convivencia con ellos, y perdemos nuestra conciencia social individual en la medida que dejamos de jugar y transformamos nuestras vidas en una continua justificación de nuestras acciones en

función de sus consecuencias, en un proceso que nos enseguece acerca de nosotros mismos y los demás”.¹⁴

El juego es por lo tanto la condición de inocencia en la acción, la que se ve reflejada en el placer de llevar a cabo una actividad sin ningún esfuerzo, de esta manera cada persona puede conectarse con la inocencia de simplemente ser lo que se es, en el instante en que se es, dejando de lado máscaras, inhibiciones y prejuicios.

A través del juego es posible ir más allá de la rigidez cultural del ego, para conectarse con la expresión auténtica, a través del gozo (disfrute) de expresarse espontáneamente, sin necesidad de justificación racional o ideológica. Para conectarse con la capacidad de juego, se requiere desarrollar un contexto de confianza y gratificación afectiva, abriendo un espacio protegido de «ensayo sin riesgos», que facilita explorar la realidad, para ir más allá de las conductas estereotipadas y centradas en la auto justificación. Desde el punto de vista dramático, facilita el ejercicio de roles, la capacidad de visualizar conflictos y probar distintas alternativas de solución. En esta perspectiva el juego constituye un importante recurso para desbloquear y desarrollar las capacidades creativas, expresivas y relacionales.

2.7. Juego Teatral

El juego teatral designa la posibilidad de utilizar el lenguaje teatral y sus códigos, desde una perspectiva esencialmente lúdica, para facilitar el descubrimiento y desarrollo de nuevas formas de expresión y vinculación.

Lo esencial del fenómeno teatral es el despliegue de la acción dramática, es decir la puesta en acción de un conflicto o nudo dramático (antecedente, tensión, conflicto y desenlace). En el juego teatral se busca, identificar, activar y resolver situaciones

¹⁴ Maturana Humberto. Amor y Juego. Fundamentos olvidados de lo humano. Instituto de terapia cognitiva .1995.Pág. 145

dramáticas o conflictivas, utilizando como principal herramienta la acción lúdica o capacidad de juego.

En términos metodológicos el juego teatral agrupa un conjunto diverso de recursos y de prácticas convergentes (actividades de expresión corporal, expresión lingüística, expresión plástica y expresión rítmico-musical, juegos de roles, improvisaciones, juegos mímicos, de títeres y de sombras, etc.) que se funden en un mismo proceso de descubrimiento y de creación. La acción puede plasmarse mediante el lenguaje corporal, el verbal, a través sólo de los gestos, etc. y los jugadores pueden actuar de modo directo (juegos dramáticos personales) o bien utilizar sustitutos simbólicos: máscaras, títeres, sombras, sonidos, etc.¹⁵

En el juego teatral a diferencia del teatro formal, no interesa primordialmente el producto o espectáculo, y su calidad artística, sino el proceso de expresión, comunicación y aprendizaje que vivencian y construyen los participantes. En esta perspectiva el lenguaje del teatro es aquí un medio al servicio del desarrollo individual y colectivo. Lo fundamental es la exploración y el placer compartido mediante el juego, el desenvolvimiento expresivo y creador de cada persona y su participación física, emocional y lúdica en el seno de un grupo.

El juego teatral en su forma más básica utiliza la creación colectiva de situaciones dramáticas, que expresan el imaginario de los participantes y sus circunstancias. Por lo tanto es un medio adecuado para estimular y apoyar a los miembros de un grupo, en la exploración, análisis y recreación de sus necesidades, intereses y problemáticas, por lo que es posible asumirlo como instancia o recurso de creación de conocimiento, respecto de los participantes, el grupo y su comunidad.

¹⁵ Citado en: Tejerina Lobo Isabel: El juego dramático en la educación primaria. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. <http://www.cervantesvirtual.com/>.

2.8. Aprendizaje y lenguaje

Para Maturana, el aprendizaje es un acto de convivencia, ya que aprendemos en la medida en que interactuamos con otros. Para entender como opera el proceso de aprendizaje en este ámbito interactivo es necesario definir a la persona en términos de su sistema cognitivo. La estructura básica de un sistema cognitivo esta determinada por el “acoplamiento recursivo dinámico” entre cuerpo, lenguaje y emoción.

El cuerpo como entidad biológica posibilita la emergencia del lenguaje, determinando la forma en que nos constituimos como observadores de una realidad a la que no es posible acceder de manera objetiva.

El lenguaje es un fenómeno biológico, ya que la comunicación entre los individuos es posible por la naturaleza de sus sistemas nerviosos. Pero ocurre en dominios de las coordinaciones de acciones de los participantes y no en su fisiología o neurofisiología.

La emoción es una disposición a la acción, por lo tanto siempre percibimos y actuamos desde una determinada emoción.

Para Maturana el conocimiento evidencia un “acoplamiento recursivo y dinámico” entre cuerpo, lenguaje y emoción, constituyendo así, la ontología del sistema cognitivo. Al mismo tiempo, estos tres elementos conforman la autopoiesis de dicho sistema cognitivo individual, lo cual significa que mantiene constante la propiedad fundamental que determina su organización: el conocimiento.

El ser humano aprende en el lenguaje, por que vive inmerso en él, y a través del lenguaje se abre la posibilidad de transformar la realidad. En la medida que observamos el lenguaje o la conversación, que es lenguaje y emoción, se pueden crear nuevos mundos, nuevas realidades. Por lo tanto para facilitar procesos de aprendizaje es fundamental desarrollar la capacidad de darnos cuenta (auto observación) de cómo hablamos, así como percibir la emoción en que vivimos o nos moviliza, y de la realidad que creamos.

Como señala Maturana todo acto humano tiene lugar en el lenguaje, todo acto en el lenguaje trae a la mano el mundo que se crea con otros en el acto de convivencia que da origen a lo humano; por esto, todo acto humano tiene sentido ético. Este amarre de lo humano a lo humano es, en último término, el fundamento de toda ética como reflexión sobre la legitimidad de la presencia del otro.¹⁶ El lenguaje es un acto de convivencia, donde para conservar lo propiamente humano, se pone en juego la legitimidad del otro, y por lo tanto la calidad de la relación que se establece, lo que supone que cada persona se responsabilice de sus actos, asumiendo el desarrollo de su autonomía en el contexto de la legitimidad del otro.

Por consiguiente el conocimiento no es un producto externo a ser almacenado y transferido (paradigma instructivo, representacionista), sino que se trata de una convención denotativa que hace el observador de un sistema al aceptar el comportamiento de ese sistema como adecuado, de acuerdo a un referente pre - establecido por dicho observador.

2.9 Enacción

El concepto de enacción desarrollado por Francisco Varela permite comprender el conocimiento como acción encarnada, es decir, donde participa todo el cuerpo. Esto quiere decir que la capacidad mental y de conocimiento esta encarnada o inscrita corporalmente, ya que todo lo que percibimos depende de la constante manipulación sensoriomotriz. Como señala el autor, el mundo emerge a partir de cómo nos movemos, tocamos, respiramos, comemos, trabajamos, sentimos y nos relacionamos con los demás.

Varela plantea que, “el cuerpo es el presente. Solemos creer que la mente está en la cabeza. No está sólo en la cabeza, la mente esta en todo el cuerpo. Hace unos treinta años que las investigaciones en biología han podido determinar que los neuropeptidos y

¹⁶ Maturana, Humberto; Varela Francisco. El Árbol del conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano. Lumen/editorial Universitaria 1ª edición. Buenos Aires:Lumen 2003

neurotransmisores se hallan en distintas partes del cuerpo y no solo del cerebro. Esos agentes biológicos ejercen funciones cruciales, como calmar el dolor, producir sensaciones de bienestar (endorfinas) y otras funciones asociadas a las emociones. En los últimos 400 años de nuestra cultura occidental, ha ocurrido una “cerebrización” de las conductas. La mayor parte de los estímulos que seleccionamos en nuestra atención son auditivos y visuales. Por ello tal vez, creemos que pensamos con la cabeza. Podemos asignar un valor mucho más amplio al “pensar”. Si metafóricamente lo equiparamos a establecer relaciones de significado y emotivas, entonces podemos pensar con una parte del cuerpo, con varias partes del cuerpo o con todo el cuerpo”.¹⁷

Por lo tanto conocer no es tener una representación del mundo exterior, pre-dado por una mente pre-dada, sino acción inmediata encarnada en el presente, a partir de la historia de la variedad de acciones que se han realizado en el mundo. El conocimiento implica un hacer en el mundo y se va construyendo en el hacer a cada momento y como parte de un proceso interactivo, en un hacer con otros, y donde la espontaneidad juega un rol fundamental, espontaneidad entendida como conexión en el presente con el flujo del hacer. En este sentido Varela plantea que es fundamental diferenciar entre el “saber qué” y el “saber hacer”. El primero se refiere a los contenidos categoriales, o conjuntos de conceptos pre-dados, que son funcionales en ciertos ámbitos parciales y acotados del conocimiento, en cambio el segundo corresponde a un espectro mucho más amplio del saber y del aprendizaje, y hace referencia a la conexión con el flujo del presente, donde “concurren” de manera espontánea (pre-noética), los diversos “planos” o dimensiones del conocimiento; el tono emocional, la intuición, la memoria, la postura física, etc, que en su conjunto permiten que emerja el conocimiento y el aprendizaje como transformación del hacer y con ello del conocimiento anterior.

La cualidad interactiva del conocimiento hace referencia a un proceso ínter subjetivo, ya que en su génesis la mente es un fenómeno afectivo empático, lo que supone que cada sujeto esté abierto con una especial sensibilidad a las señales (siempre sutiles) del fraseo de su interlocutor, su lenguaje corporal y expresividad, en busca de indicadores

¹⁷ Citado en: Seminario: Rol del Arte en la formación integral. El arte como elemento formador en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y con necesidades educativas especiales. Gobierno de Chile. Consejo nacional de la cultura y las artes. Santiago. 2003). Pág. 148

(menos o más explícitos) que incursionan en el campo de la experiencia común. En la interacción cada interlocutor se transforma en un resonador de la experiencia del otro, lo que va generando un acoplamiento y amplificación de las acciones mutuas y con ello se abre un proceso infinito de creatividad personal y social.

Para que se de esta implicación mutua, cada actor debe dejarse afectar por el otro, lo que supone una disposición de apertura a jugar con el otro, disposición que muchas veces se ve dificultada, por diversos temores, (“no se”, “no puedo”, “soy malo para...”), que mayoritariamente tienen un antecedente emocional, que se sustenta en la sensación de inseguridad, la que a su vez generalmente tiene que ver con la falta de continencia afectiva y una historia de descalificaciones, que han ido vulnerando la autoestima y con ello la capacidad y motivación por expresarse de manera espontánea y creativa.

Así mismo como plantea Villasante, el concepto de enacción se lo puede relacionar directamente con el de praxis en el sentido de rescatar el fondo experiencial de las personas, los grupos y las redes sociales. Al rescatar lo experiencial se busca reconocer lo cotidiano, como espacio de diversidad y complejidad para potenciar la emergencia de la creatividad social transformadora.¹⁸

2.10. Las emociones y la inteligencia afectiva

Lo que moviliza a la acción es la emoción, Varela señala que la experiencia está enraizada en la emoción, que es pre - reflexiva, y precede a la palabra. En este sentido Maturana plantea que todas nuestras acciones tienen un fundamento emocional, desde un punto de vista biológico las emociones son disposiciones corporales que determinan o especifican dominios de acciones. Lowen señala que la emoción es el movimiento desde el centro de uno mismo hacia fuera y que se expresa en un impulso que se traduce en una acción.¹⁹

¹⁸ Villasante Tomas. La socio-praxis: un acoplamiento de metodología implicativas. Metodologías de Investigación Social. Lom Ediciones. Santiago. 20006.

¹⁹ Casassus Juan. La educación del ser emocional. Cuarto Propio. Santiago. 2006

Las emociones son reacciones fisiológicas a situaciones externas, pero en el sentido de que los sucesos externos gatillan las distintas reacciones emocionales, las cuales responden también al marco de referencia e historia vincular de cada cual. Por lo tanto la emoción especifica tanto el contenido, como los alcances de las acciones que se realizan.

Para Rolando Toro psicólogo chileno creador de la biodanza, es fundamental diferenciar entre emoción y afectividad, así como comprender sus relaciones. La afectividad es un estado de afinidad profunda con el ser del otro, que origina sentimientos de amor, amistad, altruismo, maternidad, paternidad, fraternidad. Es un sentimiento que conecta a los seres humanos, un sentimiento de amor a la especie. “A afetividade nos identifica com as pessoas para compreendê-las, amá-las, protegê-las, cuidá-las ou rechaçá-las e agredi-las”.²⁰

Para Toro la afectividad es un sentimiento porque dura en el tiempo, en cambio la emoción se caracteriza por ser una respuesta fisiológica intensa pero momentánea. La afectividad también tiene una base instintiva, que pasa por la sensación, que provoca emociones, pero que al ser elaborada y significada se incorpora como un sentimiento. La afectividad es una necesidad de sobrevivencia. Por razones biológicas, al nacer el ser humano todavía esta en estado fetal, por lo tanto necesita de la nutrición afectiva para crecer y con el tiempo construir su Identidad y autonomía personal.

La afectividad al tener una base biológica e instintiva, es la forma que el amor asume en el ser humano. Por ello permite al ser humano vivir, crecer, desarrollarse, evolucionar y actualizar sus potenciales. Para Rolando Toro sin este elemento nutritivo la vida no es posible y señala que sin afecto enfermamos y morimos.

Al determinar la evolución completa del ser humano, desde la vida intra-uterina a la madurez, la inteligencia tiene su base estructural en la afectividad. En este sentido los procesos de adaptación al medio y la construcción del mundo se organizan en torno a

²⁰ Citado en: Borges Ana Maria. EDUCAÇÃO BIOCÊNTRICA: TECENDO UMA COMPREENSÃO: <http://www.pensamentobiocentrico.com.br/content/edicoes.php>

las protovivencias afectivas. La capacidad de aprender, la memoria, las percepciones, así como las motivaciones existenciales que diseñan nuestra trayectoria en la vida son de naturaleza afectivas. De igual manera, la estructura selectiva, las preferencias y el juicio estético son influenciados por la afectividad.

“A gênese biológica da afetividade se relaciona com o instinto de solidariedade intra-espécie, impulsos gregários, tendências altruísticas e rituais de vínculo. Exemplos do fato são mostrados em cardumes, bandos e manadas”²¹ .

Dada las distinciones entre emoción y afectividad Toro señala que la verdadera inteligencia es la inteligencia afectiva ya que es la que permite cuidar y preservar la vida, es la que moviliza al encuentro nutritivo (cuidado, respeto) con todo lo que nos rodea. La inteligencia racional, caracterizada por la lógica instrumental- funcional, se orienta básicamente en relación del cálculo costo-beneficio, y no se hace cargo de las diversas consecuencias de los actos emprendidos, por lo tanto se requiere de la inteligencia afectiva para que se oriente hacia el cuidado, preservación y respeto de la vida.

”Ao desenvolver nossa capacidade de educadores não exercemos apenas um ofício, um papel, mas, através da nossa capacidade de vínculo, de amar, de sermos nutritivos, de expressar nossa amorosidade por nosso educando, estamos promovendo o desenvolvimento de sua Identidade, de sua articulação orgânica e integrada consigo mesmo, com o outro, com a comunidade, com o cosmos. A construção do conhecimento deve estar integrada à afetividade para o educando desabrochar a consciência crítica, o engajamento transformador e criativo, numa Identidade saudável, na sabedoria que integra o saber racional e o saber da vida”.²²

Producto del modelo cultural imperante centrado en la competencia, la discriminación, la sobre explotación del medio ambiente, hemos perdido la conexión con la base instintiva de la afectividad, lo que genera una profunda disociación entre afectividad y razón, cuerpo y mente, cultura y vivencia. En este contexto para Toro es

²¹ Idem nota anterior

²² Idem nota anterior

fundamental la educación de la afectividad, que es la condición indispensable para el desarrollo de la plenitud del ser humano, objetivo último de todo proceso educativo.

“A Educação contemporânea, em quase todo o Ocidente, não cumpre sua tarefa de entregar ao indivíduo pautas internas de desenvolvimento. Não desperta nele os germens naturais de vitalidade, nem os valores do íntimo. Não desenvolve os potenciais criativos, a liberdade intelectual, nem a singularidade das aptidões. Não fomenta o esplendor das relações humanas. A Educação atual tende a produzir a adaptação servil ao establishment”.²³

²³ Idem nota anterior

III. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN

3.1. Enfoque epistemológico

Las características y demandas de la sociedad del conocimiento, así como las características socioculturales de las nuevas generaciones están hoy en día en contradicción con las propuestas tradicionales de aprendizaje basadas exclusivamente en criterios racionales y cognitivos. El trasfondo epistemológico de estas propuestas se sustenta en una concepción empirista que sostiene la existencia de una realidad única y universal, igual para todos, e independiente del observar del observador. De acuerdo a este paradigma el sujeto es esencialmente pasivo y responde a un orden externo dado, donde el sentido de las cosas está de antemano objetivamente contenido. Así, la mente humana se concibe como un receptor pasivo de ese orden externo, que la determina casi en su totalidad.

En la actualidad emerge un nuevo paradigma más integrador y transdisciplinario, en que se busca superar las divisiones entre aprender y vivir, cuerpo y mente, emoción y reflexión, entre objetivos y proceso, conocer y ética, etc. En este contexto se ubican los planteamientos de las ciencias de la complejidad donde se propone una convergencia inter y transdisciplinaria (la segunda cibernética, la epistemología evolutiva, la termodinámica irreversible, las ciencias cognitivas, la neurociencia y el neodarwinismo entre otras), que constituye un gran desafío y aporte en el ámbito de las ciencias humanas y particularmente en el de la educación.²⁴

Esta emergente concepción de las ciencias, considera a los organismos vivos en términos de su complejidad, y enfatiza desde el comienzo su autodeterminación y autoorganización. El elemento básico de esta perspectiva es el cambio en la noción de realidad y del observador. Esto lleva a un cambio radical en la relación observador-

²⁴ Gallejos Ramón. Educación Holística. Pedagogía del Amor Universal. Guadajarara, Jal. México.2001.

observado, ya no se considera el acceso a una realidad única independiente del observador, por el contrario, se propone que existen tantas realidades como modos de vivir surgen en cada ser.

En este contexto Maturana y Varela introducen el término de determinismo estructural, según el cual todos los cambios que se producen en los sistemas vivos están determinados por su estructura, cualquiera que ésta sea. Es decir cuando un organismo interactúa con algún aspecto de su entorno, su estructura (y no la del estímulo exterior) va a determinar su respuesta. De la noción de determinismo estructural se desprende como principio, la imposibilidad de la interacción inductivista, ya que lo dicho u observado procedente del exterior, no determina lo que el otro va a entender, por el contrario es la estructura de cada sujeto lo que determina lo que comprenderá. El conocimiento y el cambio, se consideran como un proceso de “acoplamiento estructural, definido como el encaje íntimo de las estructuras de dos o más organismos”. Por lo tanto es la historia de las interacciones entre dichas estructuras las que fijan las condiciones para la coordinación mutua de la conducta. Los seres humanos no son instruibles desde el exterior, solo responden al cambio según su estructura lo permita. Por consiguiente no es posible programar, instruir o preparar un trabajo con objetivos en sistemas como el ser humano o la familia, solo queda perturbar el sistema.²⁵

En este contexto epistemológico para el desarrollo de procesos educativos y de aprendizaje, se tiene que considerar la capacidad de los sujetos de establecer espacios de convivencia que se articulen en base a la coordinación mutua de conductas, lo que supone activar la capacidad de encuentro para generar una relación dialógica, basada en la reciprocidad que permita desplegar e impulsar el conocimiento y aprendizaje como desarrollo de un proceso de creatividad social. En esta perspectiva, para que se desarrolle el proceso socioeducativo, (aprendizaje con los otros) la calidad del vínculo es fundamental, por lo tanto se requiere considerar al vínculo, a la relación misma, y sus

²⁵ Maturana, Humberto; Varela Francisco. El Árbol del conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano. Lumen/editorial Universitaria 1ª edición. Buenos Aires:Lumen 2003

fundamentos emocionales y socio afectivos como el objeto y sujeto del proceso de aprendizaje.

3.2. Propuesta socioeducativa

Por acción socioeducativa entendemos, el desarrollo de un proceso colectivo y participativo de aprendizaje (la calidad de la convivencia es lo que permite el cambio), que facilita la adquisición y entrenamiento de competencias socioculturales para potenciar los procesos de individualización y auto gestión social. En esta experiencia utilizamos las características propias del juego teatral, como son la acción lúdica, (la espontaneidad), la acción dramática, la improvisación, la expresión corporal y la acción colectiva, como herramientas metodológicas para favorecer el desarrollo (conocimiento y exploración), de las habilidades y capacidades de auto observación, expresión, creatividad, acción colaborativa y de auto gestión.

Así mismo el juego teatral constituye una herramienta socioeducativa ya que facilita la integración consciente entre cuerpo, mente, emoción y afectividad, lo que es posible en tanto se desarrolle un espacio de convivencia afectivamente sustentador que motiva a la expresión y acción orgánica auténtica (espontánea), para que cada persona pueda expresar lo que realmente necesita y quiere expresar, conciente de su emocioar y de esta manera facilitar la actualización de la identidad, entendida como la capacidad de hacerse a si mismo, en un contexto relacional particular (concienciación).

El espacio relacional es sustentador afectivamente ya que se pueden vivenciar progresivamente relaciones basadas en la confianza, la reciprocidad y la intimidad, lo que permite desarrollar un espacio de convivencia en un dominio de aceptación reciproca. La confianza implica la actualización de una actitud de apertura, para expresarse sin temor al rechazo, a la crítica y a la descalificación. Reciprocidad como posibilidad de establecer relaciones en un plano de respeto, donde el dar y recibir se

potencian, y la expresión de cada persona se retroalimenta con la expresión de los otros. La intimidad como la posibilidad de ahondar en la conexión, reconocimiento y expresión de los propios sentimientos y emociones.

La acción lúdica se canaliza a través del desarrollo de acciones dramáticas, que se van elaborando, y transformando de manera recursiva, mediante un proceso espiral de acción – reflexión/intuición - acción, que se utiliza como entrenamiento de la capacidad de auto observación personal y colectiva. Este proceso de auto observación se facilita con la creación de “productos” que se generan con las improvisaciones, que permiten “objetivar”, o hacer visible experiencias o temáticas que cada persona y el grupo es capaz de crear y recrear.

El enfoque o referente metodológico utilizado es el diálogo de saberes, estrategia que promueve el reconocimiento de los sujetos como actores de sus procesos formativos y de la construcción colectiva de conocimientos. Como señala Ghiso; “La aproximación que se hace al diálogo de saberes, apunta a entenderlo como un tipo de “hermeneutica colectiva”²⁶ donde la interacción, caracterizada por lo dialógico, recontextualiza y resignifica los “dispositivos” pedagógicos e investigativos que facilitan la reflexividad y la configuración de sentidos en los procesos, acciones, saberes, historias y territorialidades. En este sentido se busca generar un espacio relacional hiperreflexivo; espacio de convivencia sustentador que facilita vivir “en el aquí y ahora” y recrear una red de acción- comunicación-reflexión- hologramático, es decir que contextualiza reflexiva y críticamente lo que el grupo crea.

La semántica de los hechos parte por reconocer la capacidad de construir relaciones dialógicas entre los sujetos, “entendido esto como encuentros – reales y/o virtuales- entre los sujetos que se van constituyendo recíprocamente como interlocutores capaces

²⁶ Ghiso Alfredo: Rescatar, Descubrir, Recrear. Metodologías Participativas en Investigación Social Comunitaria. Metodologías de Investigación Social. Lom Ediciones. 2006

de reconocerse y de reconocer un tema, una problemática o asunto a trabajar a partir de un acuerdo comunicativo.”²⁷

3.3. Criterios de intervención

A continuación se señalan algunos criterios metodológicos que se consideran importantes para facilitar el utilizar el juego teatral como parte de una estrategia didáctica que facilita procesos socioeducativos.

- a) **Metodología de taller:** Taller en su acepción más común es la de lugar de producción o de trabajo, de reunión y de encuentro de teorías y prácticas, con vistas a alcanzar un objetivo delimitado y aceptado por cada uno de los participantes. Es un espacio de creación donde se favorece la libre discusión, la aportación de ideas, la exploración y aplicación práctica de habilidades y principios.

- b) **Trabajo grupal o colectivo:** El espacio de acción colectiva es el principal dinamizador de la acción en el taller ya que el hacer grupal favorece la acción individual, en tanto se constituye en una instancia, motivadora, acogedora y recicladora de las expresiones personales. En esta perspectiva la progresión del proceso grupal (inclusión, pertenecía, identidad), permite poner el énfasis en el desarrollo de estrategias participativas, donde se conjugan la acción colaborativa, con el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal.

- c) **Reflexividad:** Se incentiva el desarrollo de un proceso de reflexividad entendido como “una praxis de generación de conocimientos, como un movimiento dialéctico, de acción reflexión acción, donde lo sujetos rescatan, descubren y recrean el sentido de sus prácticas y discursos.”²⁸. De esta manera se intenciona que cada persona y el grupo

²⁷ Ghiso Alfredo. La construcción y realización de lo humano. En Conference: Memories for the future. Perspectives for a new humanism. Medellín. Octubre 2005Pág. 12

²⁸ Idem nota anterior

asuma y se empodere en un rol activo en la generación de aprendizajes relevantes en los ámbitos, emocionales, afectivos, conductuales y procedimentales. Los aprendizajes que se van construyendo en la medida en que se avanza en el desarrollo de la capacidad de auto observación, y se van reelaborando permanentemente a través del hacer colectivo.

e) Rol facilitador del monitor: La iniciativa del encargado del taller se sitúa esencialmente en el rol de facilitador del proceso grupal, a través de la planificación, y la implementación de la propuesta metodológica con que se desarrolla el taller. Los participantes son quienes definen los contenidos temáticos específicos que se abordan según sus necesidades e intereses y son ellos quienes realizan las acciones creativas. En conjunto con el monitor se define la extensión del taller y que trabajo o productos se presentan y abordan con la comunidad.

f) Creación colectiva: Mediante el trabajo de improvisación o de creación espontánea, en el aquí y ahora, se abordan, ensayan y recrean, situaciones dramáticas. Por lo tanto se trabaja con material que van generado los propios participantes, a partir de la experiencia que se desarrolla en cada sesión del taller.

3.5. Investigación acción participativa

Para lograr los objetivos propuestos en esta experiencia, se diseñó un procedimiento que combina la Investigación Acción Participativa como intervención socioeducativa, a través de la implementación de un taller juego teatral. Se asumen el dialogo de saberes como estrategia metodológica, implementando un procedimiento investigativo que integra el desarrollo de procesos vivenciales y reflexivos colectivos de manera permanente, con la finalidad de que los participantes del taller definan desde su hacer, sesión a sesión, los aprendizajes relevantes para ellos y de esta manera se vayan

empoderando en sus capacidades de construir conocimiento desde su propia experiencias, saberes y contextos de vida.

La Investigación Acción Participativa (IAP) es una metodología de investigación de tipo cualitativa que busca de manera intencional promover el protagonismo de los participantes en cada una de las fases del proceso investigativo, para que las personas desarrollen el conocimiento y definan las acciones necesarias y pertinentes para transformar su realidad y con ello mejorar sus condiciones de vida.²⁹

En esta metodología el agente externo aporta métodos y procedimientos de investigación, pero el conocimiento producido, pertenece al hacer cooperativo de las personas participantes. Por lo tanto la IAP se aparta de la investigación tradicional tanto epistemológica como metodológicamente y responde a un enfoque de tipo constructivo y dialógico.

Algunos principios que se consideraron para su desarrollo:

- La IAP se propone un cambio en la realidad social y personal de los participantes, lo que requiere de la participación y cooperación grupal.
- La IAP supone “apoyo metodológico” de parte de los agentes externos o investigadores. Es importante la explicitación de los supuestos epistemológicos y políticos que animan a los participantes, especialmente del investigador.
- Las hipótesis de investigación son también hipótesis de acción.
- El proceso de la IAP se desarrolla siguiendo una espiral de reflexión emancipatoria: Esta espiral comprende ciclos de: Planificación- Acción- Observación- Reflexión- replanificación- acción- etc

²⁹ Krause Mariane. Investigación acción participativa. CEPAL. Serie políticas sociales. Documento N° 58. www.cepal.cl

- Se orienta hacia la creación de grupos de reflexión autocríticos que se implican en el proceso investigativo.
- Desde el punto de vista metodológico se concibe como un modo amplio y flexible, aunque se suelen usar preferentemente técnicas de producción de información de tipo etnográfico- cualitativo. La flexibilidad se hace necesaria en este proceso investigativo, ya que es necesario volver a los datos varias veces, reinterpretarlos y contrastarlos con otras fuentes. El proceso de investigación no puede ser lineal, ya que no sólo se busca la descripción exacta de procesos, sino que también se explicitan las impresiones de los propios investigadores.
- La IAP parte de la práctica. Se trata de un tipo de investigación construida en y desde la realidad situacional, social y práctica de los sujetos implicados en los problemas o temáticas que para ellos son relevantes.
- Permite crear registros de las mejoras observadas y los cambios en los discursos, las relaciones y formas de organización. Tanto los resultados de la investigación como las acciones que se implementan, se definen, debaten y retroalimentan con los participantes del proceso investigativo, utilizando su propio código cultural.

3.6. Momentos del proceso investigativo

A continuación se describen los distintos momentos a través de los cuales se fue desarrollando esta investigación. Se entre cruzan y también se diferencia la IAP que se desarrolló con los propios jóvenes y la investigación que desarrolló el monitor-investigador de esta experiencia y que da origen al presente documento.

a) Autogestión del taller: El proceso de investigación incluyó un primer momento de planificación y auto gestión por parte de los jóvenes que espontáneamente estaban

interesados en realizar la experiencia. En este momento se propuso que los mismos jóvenes convocaran y armaran un grupo para implementar el taller de juego teatral, y que además propusieran un lugar donde trabajar una vez a la semana.

b) Implementación del taller: En un segundo momento se desarrolló la experiencia de taller, que duró cuatro meses y se fue planificando el proceso de trabajo y sus acciones a partir de lo que iba sucediendo sesión a sesión.

c) Investigación acción participativa: Desde el comienzo del taller se implementó un sistema de reflexión y registro de la experiencia. Dos jóvenes se encargaron de ir registrando todo el proceso vivido en los talleres, las notas tomadas en cada sesión se leían al comienzo de la siguiente sesión y en conjunto se determinaban aprendizajes relevantes para el grupo. Al finalizar la experiencia se realizó una jornada de evaluación, que consistió en un proceso de reflexión colectivo, y se distinguieron y elaboraron aprendizajes individuales y colectivos.

d) Elaboración participativa de un texto que sistematiza la experiencia: A partir del registro que se elaboró sesión a sesión, más los aprendizajes construidos en la sesión final de evaluación, con los jóvenes se elaboró un documento de sistematización de la experiencia, donde esta se presenta ordenada en base a un conjunto de hitos o momentos significativos. Este texto a pedido de los jóvenes solo fue intervenido en términos formales por el investigador-monitor (ortografía y redacción).

d) Análisis final de la experiencia: El análisis final se elaboró a partir de los aprendizajes personales y colectivos construidos por los jóvenes participantes del taller, más los registros elaborados por el monitor en base a la observación participante y a las conversaciones personales desarrolladas en distintos momentos del proceso, con cada uno de los/ las integrantes del taller.

3.7. Participantes

Los participantes de esta experiencia fueron un grupo de seis jóvenes, (cuatro hombres y dos mujeres), de las comunas de La Florida y Puente Alto, todos estudiantes de enseñanza media de liceos municipalizados y subvencionados de dichas comunas, que de manera espontánea se agruparon para participar del taller de juego teatral. La experiencia investigativa se desarrolló durante cuatro meses (el taller duro tres meses). Se trabajó en una sesión semanal de dos horas, en una plaza ubicada a la altura del paradero 25 de Vicuña Mackena. No se contó con ningún tipo de financiamiento ni apoyo institucional.

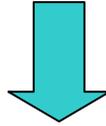
A continuación se presenta un cuadro que resume las principales características de escolaridad y familiares de los/las participantes de la experiencia.

Nombre	Edad	Curso	Con quien vive	Actividad padres	Hermanos
Lalo	17	3° Medio	Abuela	Abuela pensionada	
Jano	17	3° Medio	Mama y hermanos	Mama artesana	2 hermanos; uno de 25 años casado y otro de 12 años estudiante
Peter	17	3° Medio	Papas y hermanos	Papa mecánico Mama dueña casa	2 hermanos; una hermana 23 años estudiante, un hermano 13 años estudiante
Claudio	16	3° Medio	Mama y hermana	Secretaria	Una hermana 11 años estudiante
Yeni	16	2° Medio	Papas y hermanos	Papa comerciante Mama dueña casa	Dos hermanos; uno De 21 años que trabaja. Una hermana 12 años estudiante
Caro	16	2° Medio	Mama hermano	Cajera	Hermano 13 años estudiante

Esquema Resumen: Propuesta Socioeducativa

JUEGO TEATRAL

(Espontaneidad- Acción Dramática- Enacción)
Facilita desarrollo



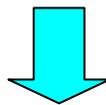
Competencias / hábitos: (Capacidad/habilidad para adoptar estrategias de acción apropiadas para operar en el del contexto sociocultural en que se vive):



Pertinentes a las características del nuevo sujeto de la educación

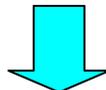
Competencias:

- **Expresión:** De-mostrar o hacer visible de manera integrada lo que se; hace, siente y piensa (verbal, corporal)
- **Reflexión:** Activar el observador de si mismo, analizar, discriminar e integrar experiencias.
- **Creatividad:** Trasformación de sí mismo y la realidad,
- **Relacional:** Acción grupal cooperativa; vínculos preactivos y nutricios.



FORTALECE

Inteligencia afectiva
(Responsabilidad en los propios actos y sus consecuencias en los otros y el medio)



PROCESO INDIVIDUALIZADOR:
Autogestión Individual y relacional

IV: SISTEMATIZACIÓN Y ANALISIS DE LA EXPERIENCIA

A continuación se describe el desarrollo de la experiencia en base a un conjunto de hitos o momentos significativos que fueron definidos y elaborados colectivamente por los jóvenes que participaron del taller. Con el objetivo de mostrar de manera lo más fiel posible las percepciones y opiniones de los jóvenes, el relato que a continuación se presenta, rescata el lenguaje y formas de expresión de los mismos jóvenes participantes, solo se intervino el texto en términos formales (gramática y ortografía) a fin de facilitar su lectura. Cabe señalar que el texto final de reconstrucción de la experiencia fue revisado en conjunto con los jóvenes, para asegurar que este diera cuenta de lo ocurrido en la experiencia desde su propia percepción.

4.1 Hitos:

a) Origen de la propuesta

Conversando en el patio del liceo, al Lalo, el Jano y Peter se nos ocurrió realizar algo distinto a nuestra rutina habitual, algo artístico, como un grupo de teatro, que sirviera para entretenernos, decir cosas importantes y cultivarnos como personas. El problema era como armar algo, porque en el liceo no pasa nada, (liceo municipalizado de la comuna de Puente Alto) no se realiza ninguna actividad extra escolar, si se mueve una silla fuera de una sala al Director le da un ataque de nervios. El Lalo sé acordó de un conocido del barrio que había participado de una obra de teatro realizada en la población Los Navíos, así que Lalo quedó encargado de contactarse con él. Esta persona le dio el teléfono del profe de ese taller y le dijo que lo llamáramos a ver que pasaba.

Después de contactar al profe nos juntamos a conversar y le contamos nuestro propósito de aprender teatro, le dijimos que no teníamos plata, pero que queríamos

aprender. Nos dijo que dependía de nosotros que resultara y que nos movilizáramos para concretarlo.

A nosotros nos pareció interesante el desafío que se nos proponía, nos sentimos motivados, ya que si la cosa resultaba o no iba a depender principalmente de nosotros.

Que aprendimos:

- Que si uno tiene una buena idea y cree en ella por un motivo importante hay que esforzarse para concretarla.
- Con confianza en uno mismo y esfuerzo se pueden vencer los obstáculos

b) La primera lección: el teatro es jugar a enfrentar y resolver obstáculos:

El profe nos dijo que el eje de la acción teatral es reconocer, enfrentar y resolver conflictos, problemas, y que el actor es el que se moviliza para enfrentar y resolver esos conflictos. Nos preguntó que se podría hacer para que el taller de teatro resultara, dijimos que armar un grupo, y tener un lugar donde ensayar era lo mínimo. Nos dijo que si lográbamos armar un grupo, contar con un lugar donde ensayar, podíamos comenzar a trabajar juntos.

Que aprendimos:

- Ser actor es actuar, ó sea movilizarse para transformar y resolver obstáculos.

c) Armar el grupo y conseguir un lugar para ensayar.

Hicimos una lista de amigos y amigas a invitar, compañeros de colegio y del barrio, hablamos con varios de ellos y logramos inscribir a 14 personas. Buscamos varios lugares para realizar el taller, una junta de vecinos, una iglesia evangélica y una capilla católica, pero nadie nos prestó un lugar, todos nos dijeron que no nos conocían y que

podíamos echar a perder el lugar, meter bulla, desordenar, ensuciar, etc. Esta situación nos dio rabia, la falta de confianza y colaboración de la gente, que no está ni ahí con apoyar iniciativas juveniles, sobre todo si son espontáneas y después se quejan que hacemos puro desorden. Como no conseguimos lugar y pasaba el tiempo, se nos ocurrió trabajar en una plaza peladero de la calle Maria Elena, cerca de Santa Raquel. El profe aceptó y como única condición nos puso que el taller fuera como una especie de investigación, donde fuéramos registrando el proceso que vamos viviendo, para al final sacar aprendizajes y conclusiones que nos pueden servir a nosotros y otras personas. Esta propuesta nos pareció aún más entretenida y definimos realizar un taller de juego teatral callejero o de espacio abierto.

Que aprendimos:

- No frustrarse con los problemas, sobre todo nosotros que tenemos una historia de cosas que no nos resultan. Siempre hay una solución, hay que trabajar y ser creativo para encontrarla.
- La propia experiencia se puede transformar en un proceso de investigación y aprendizaje.

d) Primera sesión:

Teníamos 14 personas inscritas y llegamos seis, cuatro hombres y dos mujeres. Esperamos un rato y si bien la cosa era media frustrante e incómoda, al sentirse como expuestos observados por otros jóvenes que había en lugar, que a menudo se juntan en la plaza a tomar y pitiar. Igual comenzamos a trabajar y lo primero que hicimos fue presentarnos con un juego (de nombres y cualidades) que propuso el profe y después conversar sobre las motivaciones de cada uno para participar del taller y que expectativas teníamos al respecto.

Las principales motivaciones eran hacer algo entretenido, conocer gente, hacer algo distinto a puro estudiar, desarrollar más la personalidad y aprender algo de teatro.

Después hicimos una actividad de reconocimiento del lugar, había que recorrerlo, observarlo, sentirlo, y encontrar algo, un objeto, con el cual nos identificáramos. Todos escogimos alguna cosa, y cada uno contó de que manera ese objeto lo identificaba: La Yeni una hoja de árbol, por ser frágil pero natural y pertenecer a ese lugar. La Caro una florcita, porque esta creciendo, y a veces se abre y a veces se cierra; El Lalo una piedra, porque pertenece a cualquier lugar de la tierra, la pueden patear y sigue estando igual; El Jano una rama de árbol, porque quiere ser natural y simple como una rama, y porque alguna vez fue parte de un árbol; El Peter un papel, porque en él se puede escribir cualquier cosa, pero también a veces se siente un poco botado; Claudio eligió una caja de vino, porque le gusta el copete, dice que le sirve para ser sociable y pasarlo bien, olvidarse de los problemas.

Después se armaron dos grupos de tres personas y elaboramos una historia en base a los objetos escogidos y luego cada grupo la presento.

Las historias presentadas fueron muy simples y entretenidas. Aunque al comienzo en ambos grupos costó que todos nos expresáramos, pero igual, terminamos poniéndonos de acuerdo. Después de las presentaciones hicimos una dinámica de juego llamada “transformaciones” que propuso el profe, que es un juego de imaginación e improvisación, personal y grupal a la vez y donde uno se da cuenta que sin palabras, usando el cuerpo, puede crear, trasformarlo todo. Por ejemplo un cabello lo puede trasformar en una guitarra y hacer un concierto, esta en una raqueta y jugar un partido de tenis, la raqueta trasformarla en una cuerda para saltar, etc.

Historia 1: Protagonistas: La piedra, el papel y la rama de árbol.

La rama de árbol le dice al papel que ahora se ve frágil pero que es parte de un ser vivo, que ha dado vida y que volverá a la naturaleza simplemente para seguir dando vida, el papel orgulloso le dice que él ha servido para contar historias interesantes, y que

ahora las lleva el viento para el que quiera leerla y le dice a la piedra mofándose de ella, que lamenta que esté estática y sin que nadie la tome en cuenta, La piedra le dice que eso es puro prejuicio, porque en ella está toda la historia de la tierra, para el que quiera aprender a leerla. Los integrantes de este grupo dijeron que la moraleja de su historia era que cada cosa, o persona tiene su propio valor, su historia, la cual no puede ser invalidada por otra, incluso esas historias distintas se pueden complementar, que hay puntos en común, por que todos somos partes importantes de la naturaleza y de un todo y que cada uno puede si quiere y abre la mente aprender algo del otro.

Historia 2: Protagonistas: La hoja, la florcita y una caja de vino.

La hoja le dice a la flor que disfrute su vida a concho, que no tenga miedo de abrirse ni de cerrarse, que ella ya cayó en la tierra y lentamente se pudrirá y se hará polvo, pero que no está triste por que así es el ciclo de la vida. La caja de vino dice que se demorará mucho en pudrirse, porque está hecha de elementos no naturales, así que tendrá que sentirse por mucho tiempo sola y contaminado. Moraleja: Existe un ciclo natural que los seres humanos alteran sin responsabilidad, y así se contamina la tierra y a sí mismos.

Para finalizar conversamos que nos pasó a cada uno y que rescatamos de la sesión. En general se dijo que nos entretuvimos mucho, que la cosa no era tan difícil, que lo importante era tener la disposición de participar y jugar y que nos llamaba la atención que cada uno se pudiera expresar a través de cosas y acciones tan simples pero entretenidas. Nos llamó la atención un sentimiento compartido de soledad en cada uno, y lo bueno de poder expresarlo espontáneamente. También rescatamos la buena onda de todos. Se valoró mucho tener un espacio para expresarse y no ser juzgado ni criticado.

Que aprendimos:

- A través del juego y la acción nos olvidamos de sentirnos expuestos, no nos damos ni cuenta y nos apropiamos del lugar, incluso otros “locos” que miraban al principio se reían y nos molestaban, pero después incluso uno (que es súper volado) dijo que quería participar la próxima vez, nunca lo hizo pero siempre observaba.
- A través de cosas muy simples se puede decir mucho de uno mismo y de la vida. Todo lo que uno hace, dice, o mira esta mostrando quien es uno.
- Ponerse de acuerdo no es fácil, si uno quiere imponer su idea y supone que lo que dice es siempre lo mejor y no escucha a los otros, no se va lograr hacer cosas juntos que a todos de verdad nos interesen.
- Con el cuerpo uno puede expresar lo que le pasa, puede crear, y que esa capacidad creativa aparece más fácil jugando, y que es uno el que se pone límites, por falta de confianza, timidez, pero que eso se puede superar.

e) Segunda sesión:

Comenzamos jugando en parejas intercambiables con distintos motores corporales (cabeza, hombro, nariz, etc.), luego en parejas preparamos y presentamos un ejercicio de diálogo a través de los motores corporales. Después en parejas preparamos un ejercicio de Transformaciones, que habíamos aprendido la sesión anterior. Cada pareja presentó su trabajo y estuvieron muy entretenidas, algunas se volaron y realizaron acciones muy creativas, como transformar una cuerda de saltar en un piano, realizar un concierto a cuatro manos, transformando posteriormente las notas musicales en un partido de ping pong, etc. Posteriormente se realizó un ejercicio de integración grupal, en que terminamos transformándonos todos en una célula con un gran corazón.

Que aprendimos:

- Que somos todos en el fondo personas creativas y que a través del juego es más fácil despertar esa creatividad.
- Que la creatividad es la capacidad de transformar las cosas, y que esa es una capacidad que todos tenemos.
- La creatividad es contagiosa, ya que algunos integrantes del grupo, al comienzo les resultaba más difícil atreverse a crear, decían que no podían, pero viendo la creatividad de los otros se motivaron y se fueron expresando cada vez más.
- Es muy novedoso para todos aprender a conocer al otro no sólo a través de las palabras, sino también a través de acciones corporales y sintiéndose a través del contacto físico.
- Fue rico sentir la unión del grupo, sentirse como uno solo, así en confianza, esto relaja y anima a la vez.

f) Tercera sesión:

Comenzamos la sesión jugando primero en parejas al lazarillo, una persona lleva por toda la plaza a otra que va con los ojos cerrados, después se invierten los papeles y después un lazarillo lleva a todo el grupo. Después en duplas jugamos al espejo y cada pareja mostró el trabajo que realizó. Realizamos un ejercicio de eutonía (diálogo y sintonía corporal), intercambiando parejas, con una música de fondo especial que trajo el profe (el Lalo trajo una radio a pila). Terminamos con un trabajo de integración grupal, donde nos transformamos primero en una célula, después en una concuna, que recorría el lugar y después de nuevo en un solo cuerpo, con un solo y gran corazón

Que aprendimos:

- La confianza no se da sola porque sí, se construye, expresándose y recibiendo al otro.
- Un clima de confianza permite llevarse mejor, dan más ganas de estar y trabajar con los otros.
- Con el contacto a través de la mirada, gestos, el silencio se puede uno comunicarse también profundamente con el otro.
- Es impresionante como con el trabajo corporal y el juego, se pueden ir las malas ondas, la agresividad y crear un estado de compañerismo y disfrutar de estar con los otros.

g) Cuarta sesión:

Comenzamos con un juego de sincronización grupal, que se va dificultando, ya que parte con simples movimientos de una parte del cuerpo, y se van agregando otras partes, también sonidos y acciones, hasta que cada uno construye su propio lenguaje y después nos vamos integrando y se construye un lenguaje grupal. Después hicimos un viaje por el tiempo y llegamos hasta nuestra infancia y jugamos a ser niños. Posteriormente escogimos entre todos una de las acciones que salió en el juego anterior, la trabajamos y la presentamos. A estas improvisaciones las llamamos “Hagan lo que quieran”.

Primera escena: Tres niños (10 años) juegan y se pegan, llega la mamá del trabajo, trata de calmarlos, les grita, los acusa al papá que ve televisión y no reacciona. Los niños siguen peleando, la mamá los manda a la calle y les dice cansada y con rabia que hagan lo que quieran.

Segunda escena: Los niños están jugando en la calle, llega un amigo con unos cigarrillos y los invita a fumar, todos fuman, la mamá los descubre, y les dice que paren de fumar, no le hacen caso, la mamá los acusa al papá, le dice que venga a retar a estos

niños, pero él no se mueve de la televisión, ella se siente cansada, los niños no la pescan y la mamá les dice con rabia que hagan lo que quieran.

La moraleja de estas improvisaciones según el grupo, es que nos dimos cuenta de la falta de límites con que nos criaron en nuestras familias y que esto es algo que se ve mucho hoy día en las poblaciones. También que la carga más pesada de la vida familiar se la lleva la mamá, y el padre suele estar ausente, generalmente, bajoneado por si tiene o no tiene trabajo y encerrado y cansado viendo la televisión. Conversamos que nos pasaba a nosotros con la problemática de la presentación que habíamos realizado y en general se dijo que uno de los aspectos comunes que salió de la vida de infancia que todos tuvimos, había sido la incapacidad de los papás para poner límites, de decir claramente esto está bien, esto está mal y también la falta de comunicación en la familia, y que en general todo tiende a decirse indirectamente.

En el grupo conversamos la situación de tres de nosotros que no vivimos con el padre, y los demás también lo sienten ausente aunque vivan con ellos, y la mamá es la figura que está asumiendo el rol de madre y la responsabilidad de la vida familiar. La falta de límites se siente como una carencia, que se refleja por ejemplo, en una sensación de inseguridad, incapacidad de tomar decisiones, y dejarse llevar por las opiniones y acciones de otros. También salió en la conversación que otro aspecto que nos une es el hecho de estar estudiando, que es importante no haber abandonado el liceo, a pesar de lo fome que es, esto nos da una sensación de tener algo relativamente seguro, un espacio de identidad “ser estudiante”, y de expectativas en la vida futura, y seguir estudiando es un valor que aprendimos principalmente en nuestras familias, de nuestras mamás, a diferencia de otros amigos y conocidos que se han retirado del liceo y no quedan prácticamente con nada seguro en sus vidas.

Que aprendimos

- Que es importante contar la historia personal, si es que hay un clima de confianza y darnos cuenta de todos los aspectos comunes que tenemos.

- Que al contar la historia uno se desahoga, saca cosas guardadas que a veces duelen, pero como que uno se limpia y se aprende a querer los propios logros, y ve mejor lo que otros han hecho por uno, lo que nos han aportado con hartos esfuerzo a su manera, especialmente nuestras mamás.
- Aprendimos a valorar más lo que tenemos que lo que no tenemos, ya que esto último también se puede transformar de alguna manera.
- Nos dimos cuenta que el haber creado un clima de confianza e integración, el habernos sentido y convertido en una tribu con su propio lenguaje e identidad, nos facilitó para después expresar aspectos íntimos de cada uno.

h) Quinta sesión:

Partimos jugando a caminar de distintas maneras y en distintos espacios y dimensiones. Después jugamos a realizar acciones simples en cámara lenta, alternándolas con cámara rápida. Posteriormente jugamos a componer instantáneamente una foto, que representaban ciertas situaciones, que después cobraban vida a través de improvisaciones instantáneas. Luego nos dividimos en dos grupos y cada uno eligió una de las situaciones que salieron del juego de la foto y las desarrollamos más y después la presentamos:

Historia 1: Perros furiosos: Improvisación en base a una foto de una barra brava: Un grupo de jóvenes se junta en la calle para ir al estadio a ver el clásico, Colo Colo VS la U. de Chile, son de la Garra Blanca y comentan que le van a sacar la cresta a los “de abajo”, que la mocha va estar super buena. Llega una amiga y la invitan al estadio y le dicen que ellos la van a cuidar cuando empieza la pelea. Ella les pregunta si van ver el partido o a pelear, ellos dicen que a ambas cosas, que esa es la gracia. Ella dice que parecen perros furiosos, y que a los perros furiosos a la larga todos les pegan y que mueren por la rabia de ellos o de los otros. Le dicen que es muy densa, fuera de onda, amargada. Ella dice que los amargados son ellos por que a ella le gusta el football, que

juega, lo disfruta hace amigos y no se anda pelando por eso, y que no va ir al estadio por que le da mucho miedo.

Moraleja: Nos dejamos llevar por la violencia y la reproducimos igual. Nos quejamos por que vivimos en una realidad super violenta, agresiones de todo tipo en el liceo, la calle, en la micro, la población, en la tele, las noticias, etc, pero también la reproducimos. Vamos al estadio, a reproducir más violencia por la violencia, porque no hay ningún motivo que la justifique, no tenemos una respuesta distinta frente a tanta violencia que vivimos cotidianamente, la reproducimos como perros furiosos, que están esperando que alguien los ataque para sacar su rabia.

Historia 4: El asalto: Un grupo de jóvenes están en un carrete, (bailan y cantan) todos están bastante tomados, algunos están ebrios, uno dice que se acabó el copete, que hay que hacer una vaca para comprar más. Nadie tiene monedas se la gastaron toda, el más ebrio ofrece su chaqueta nueva (regalo cumpleaños de la mamá) para venderla y comprar más copete. Unos celebran la idea y otros se oponen. Mientras se discute, el joven ebrio sale a la calle a vender la chaqueta, Vuele de pronto golpeado, lo asaltaron y le quitaron la chaqueta y las zapatillas. Unos dicen que hay que salir a pillar a los asaltantes, el asaltado dice que no, que están armados, otros dicen que hay llamar a los "pacos", otros dicen y para qué, si nunca vienen. ¿Que hacemos?. Esta presentación generó mucha risa y aplausos, el grupo comenta que se basa en un hecho real.

Que aprendimos:

- El jugar permite tomar distancia de las situaciones por muy fuerte que sean, y verla desde otros punto de vista, verse a uno mismo en la situación y que le pasa en esa situación.
- Nos impresionamos por lo rápido del desarrollo de la expresión de cada uno y del grupo, también por la capacidad de crear juntos, y de ponernos de acuerdo, se va haciendo cada vez más fácil.

- Nos impresiona que el tema común que salió en las improvisaciones es la violencia, y como nuestra vida cotidiana está llena de agresiones. Nos preguntamos si esto es propio de los jóvenes de sectores populares o pasa en todos los sectores sociales. Creemos que hay violencia en toda la sociedad, es cosa de prender la tele, ver las guerras, los asaltos, que esa es la violencia más evidente, pero que también hay otra más sutil, que tiene que ver con el consumo, ya que en todas partes especialmente en los medios de comunicación te están bombardeando, tratando de obligar todo el día para que consumas. Nos acordamos del programa “Cachureos” que veíamos cuando cabros chicos, que en el fondo es una excusa para meterte en la cabeza la necesidad de comprar un producto que no necesitas para nada. Entonces el niño y joven pobre se frustra más, tiene menos recursos para enfrentar toda la violencia y la reproduce más brutalmente, al menos sale más en la tele.

i) Quinta sesión: planificando una presentación

Conversamos sobre lo buena de las improvisaciones de la semana anterior, lo afiatado que nos sentimos como grupo y que sería bueno preparar algo para presentar, como esta señalado en la idea inicial de trabajo. Acordamos preparar entre todos la última improvisación, “El asalto” ya que la encontramos entretenida y que toca un tema super actual entre los jóvenes, el exceso de trago, la inseguridad y violencia que se vive en las poblaciones, además como esta trabajada con mucho humor y no tiene un final por lo que esta especial para hacer teatro foro. Se lo planteamos al profe y estuvo de acuerdo. Acordamos dar la obra en la plaza, invitar amigos, incluso haciendo volantes.

El plan de trabajo acordado con el profesor es utilizar dos sesiones de ensayo, una solos sin el profe y la otra con él para afinar los últimos detalles y luego utilizar el mismo horario de trabajo del taller para hacer la presentación.

Que aprendimos:

- Que es importante ser constante en el trabajo si se quiere avanzar y aprender.

- Que hay temas importantes como la violencia que es bueno que conversemos y los reflexionemos.

j) Trabajando solos:

Si bien cada vez que se proponía una improvisación a desarrollar el profe daba la indicación general y nosotros la desarrollábamos, esta era la primera vez que trabajamos todo el taller solos, no fue fácil, de hecho faltaron dos compañeros, y al comienzo todo era chacota, nos costó ordenarnos, Lalo asumió el liderazgo y nos pusimos a ensayar y al final armamos algo, no quedamos muy conformes, más bien preocupados.

Que aprendimos:

- No es fácil superar las dependencias, hacerse responsable uno mismo por lo que hace.

k) Ultima sesión de ensayo:

Un compañero faltó y mando a decir que no participaba más, (Peter) dijo que le daba lata actuar ante público que para él era suficiente, estaba contento con lo aprendido y que nos deseaba mucha suerte. Esta decisión del compañero generó polémica en el grupo, unos decían que era como una traición, que uno de nosotros se fuera en este momento, otros que era válido, que nadie puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere, si esto es un proceso voluntario. Después le mostramos el trabajo al profe, que salió re fome, y el profe propuso que conversamos sobre que nos pasaba. Salió el miedo a actuar, a exponerse, lo curioso era que había sido una decisión nuestra, pero lo más de fondo que salió es que todos creíamos que la obra era buena y tenía sentido mostrarla y que actuar era parte del plan que nosotros mismos habíamos elaborado. Al final ensayamos como mejor pudimos. El profe dijo que una obra nunca está terminada al cien por ciento, que es un proceso vivo y que al mostrarla se aprende

y se puede seguir corrigiendo. Nos quedó claro, que lo fundamental eran las ganas de regalarle nuestro trabajo con cariño a los amigos y recibir sus opiniones.

Que aprendimos:

- Aceptar las diferencias, ya que cada uno sabe hasta donde puede llegar en su proceso, aunque a otros no les guste.
- Somos un grupo de trabajo de voluntarios, no una secta o grupo de fanáticos y cerrado, por lo tanto no somos ni mejores ni peores que otras personas.
- Es importante responsabilizarse y concretar lo que uno quiere, sino es como no avanzar quedarse pegado en puras ideas y no concretar. Un actor es el que concreta sus ideas, se la juega en resolver conflictos.

I) Presentación:

Repartimos 60 invitaciones volantes y mail a los amigos y conocidos, llegaron 10 personas. Después de hacer unos ejercicios de calentamiento y de voz con el profe, realizamos la presentación que duro 15 minutos. Salió bastante bien, con harto humor, improvisamos bien, no se notaron los errores, el público se rió bastante y al final aplaudieron con ganas. El foro estuvo súper bueno, conversamos como media hora, todos participaron, en términos generales coincidieron las opiniones en que los jóvenes nos íbamos al chanco con el copete, que esto era como una moda que nos habíamos comprado, que había harto de escapismo, que no era pasarlo realmente bien, que no tiene ni una gracia quedar botado, exponerse a asaltos y no acordarse de nada al otro día, que en realidad lo pasábamos mejor tomando moderadamente sin que el trago nos anulara. Concluimos que el foro era para compartir, que cada cual era dueño de sus decisiones, pero que es bueno conversar temas importantes de nuestras vidas como jóvenes. También en general nos felicitaron por lo creativo de la obra, por las actuaciones, súper cómicas y no creían que lleváramos tan poco tiempo trabajando, nos

animaron a seguir. El fin de semana un compañero nos invito a todos a su casa a un carrete. La presentación fue una gran experiencia, como terminar e iniciar otro proceso.

Que aprendimos:

- Si te la crees y trabajas por tus cosas se puede lograr cosas importantes.
- Tenemos cosas importantes que decir, y se lo puede hacer creativamente.
- Un grupo es más que una suma de personas, es una energía colectiva, que entrega apoyo, ánimo, que permite, concretar aspiraciones, sentirse respaldado.

m) Carrete entretenido

El fin de semana después de la presentación, los cinco del grupo fuimos a un carrete en la casa de un amigo que vio la presentación. Lo pasamos súper bien, ninguno del grupo termino reventado y lo más entretenido fue, que aparte de bailar, conversar, lo típico de los carretes, jugamos entre nosotros (utilizando dinámicas que hemos aprendido en el taller) y con los amigos y fue un carrete entretenido y creativo.

Que aprendimos:

- Lo vivido y aprendido en el taller se puede aplicar de manera espontánea también en la vida cotidiana.
- La creatividad y el juego son herramientas con las que se puede mejorar las relaciones, y como uno se siente en cada momento de la vida.

n) Evaluación de la presentación y nuevo trabajo

En la evaluación de la presentación cada uno expreso que sintió y que le pasó durante la presentación y el posterior foro. En general concordamos que si bien llegó poca gente en relación a la invitada, si fue un grupo que lo pasó bien y participó hartos en el foro. Rescatamos que el tema de la obra es vigente, que es bueno discutirlo entre los jóvenes, no darlo como un puro hecho, como que es natural tomar hasta borrarse y exponerse a peligros, que al público le gustó conversar, expresar sus opiniones, sin que nadie censure y diga la última palabra. Nos dimos cuenta de que por un rato nos transformamos en animadores culturales, es decir que podíamos entregarles a los otros nuestro trabajo y con ello un espacio de entretención, encuentro y reflexión, y que todo esto nos hacía sentirnos súper bien a cada uno y como grupo.

Comentamos que fue rico sentirse como grupo, que si alguien se borraba o se equivocaba en relación a la estructura de la obra, otro le ayudaba, que juntos se arreglan las cosas, y que esa entrega de todos para que todo saliera bien es muy gratificante para todos.

Nos preguntamos ahora que viene, considerando que estábamos empezando las pruebas finales en el liceo, que nadie se quería quedar repitiendo, de hecho dos compañeros y una compañera del grupo estaban mal en matemáticas. Nos coordinamos para estudiar juntos, Lalo se propuso para dirigir un taller en estas materias y el lema fue "aprobar y no morir", de hecho ninguno reprobó esas asignaturas ni de curso, unos más holgados que otros y otras.

La Yeni hizo la propuesta de que si podíamos actuar o hacer algo dos sábados más en su población, en una actividad que la junta de vecinos realiza con niños. Salió el tema que las juntas de vecinos son chantas, que piden colaboración y después no aportan nada. Pero al final nos pareció una buena oportunidad de hacer algo por último por los niños que están hartos botados. Le preguntamos al profe si nos apoyaba para preparar algo y nos dijo que elaboráramos una propuesta, que del taller se podían sacar varios elementos y después los trabajábamos. Acordamos dos cosas, hacer unos juegos con

los niños y presentarles una pequeña obra, en base a una idea de la Yeni. Se trata de una niña que sueña que va al fondo del mar y encuentra un tesoro, el amor de su mamá, es en base a un cuento que escribió ella. Nos gusto la idea, se la planteamos al profe y nos dijo que la empezáramos a ensayar y que cuando tuviéramos algo se la mostráramos y nos ayudaba. Esa misma noche empezamos a ensayar. El profe nos sugirió, incorporar algunos objetos para hacer el mar, una ballena, etc, y vestuario para hacer los personajes y que tuviéramos claro que es lo que queremos entregarles a los niños.

En el próximo ensayo le mostramos al profe lo que teníamos, nos ayudó a definir la estructura de la obra y después la ensayamos un par de veces. Fue súper emocionante el ensayo final, por que la niña que busca el tesoro, en fondo quiere encontrar el amor de su mamá, por que han estado muy distanciados, y esto de alguna manera nos pasa a todos, no nos decimos a nuestro padres y hermanos que nos queremos, no expresamos nuestros afectos. Acordamos también que después de la presentación nos juntaríamos para evaluar lo realizado en todo el transcurso del taller y realizaríamos una jornada de despedida, para volver a juntarnos el verano próximo.

Que aprendimos:

- No dormirse en los laureles, lo que uno hace tiene efectos, por ejemplo darse a conocer y así se pueden tomar oportunidades que sirven para seguir aprendiendo.
- La emoción, los afectos son la base de lo que nos mueve a los seres humanos y si uno no los expresa se siente incompleto.

o) Presentación de la obra infantil.

Como nos había recomendado el profe llegamos con hartoo tiempo de anticipación al lugar donde iba hacer la presentación, una cancha de baby football, reconocimos el

lugar y vimos como íbamos a ocupar el espacio. En primer lugar como lo teníamos planificado jugamos con los niños, que eran como cuarenta y bien inquietos. Después las señoras de la junta de vecinos nos dieron jugo y en una casa nos preparamos para la actuación. Estábamos súper nerviosos, porque no sabíamos como iban a reaccionar los niños, el Lalo dirigió unos ejercicios de voz (el profe no vino, no podía y nos dijo que nosotros solos podíamos de más). Nos dimos ánimo diciendo que esto era un juego, que queríamos entregarle algo bonito a los niños y salimos a actuar. La presentación salió súper bien, los niños pusieron harta atención, y captaron el mensaje. Las señoras de la junta de vecinos estaban tan contentas y emocionadas, que nos invitaron a tomar onces y quedaron súper agradecidas y nos dijeron por que no preparábamos algo para navidad.

Que aprendimos:

- Que el juego teatral, es como un idioma universal, a través del cual uno se puede comunicar con personas de distintas edades
- Los niños están esperando que alguien los tome en cuenta, les entregue cariño y respeto.
- Comprobamos de nuevo que tenemos cosas importantes que decir a los demás, y que si lo hacemos con cariño y con acciones concretas a la gente le llega mucho.
- Es lindo sentirse útil, aportar a los demás, dan mas ganas de vivir y de crear.

4.2. Evaluación colectiva: Principales aprendizajes

A partir de la conversación en torno a los hitos y a los aprendizajes individuales, el grupo definió los que consideraron los principales aprendizajes colectivos que se obtuvieron en el desarrollo de esta experiencia.

a) El desarrollo de la autonomía y autogestión participativa

Este taller nació como una iniciativa propia, sin contar con el apoyo de ninguna institución y se pudo realizar por la colaboración del profe y nuestro esfuerzo. Lo fundamental fue nuestra constancia y motivación, así como nuestra capacidad de enfrentar y resolver problemas. En este sentido esta experiencia nos permitió desarrollar nuestra capacidad de actuar autónomamente es decir, de tomar decisiones y hacernos responsables de ellas.

Nos fuimos dando cuenta que desde el comienzo, que nosotros éramos los que la llevábamos para que el taller resultara (armarlo, definir y realizar presentaciones), ya que el profesor proponía acciones, que nosotros realizábamos, y donde el desarrollo de ellas dependía de nuestra capacidad de ir creando, de enfrentar y resolver obstáculos e ir transformando las situaciones que íbamos improvisando.

Descubrimos que la autonomía es una actitud personal que se puede aprender, ya que siempre hay que tomar decisiones, y la autonomía es la capacidad de hacerse responsable de esas decisiones, para después no andar culpando a otros de lo uno es capaz o no de hacer.

b) Desarrollo capacidad de juego

Aprendimos que el juego es una capacidad que todos tenemos, y que a través de la espontaneidad nos permite, involucrarnos con todos nuestros sentidos en una situación y transformar esa situación de acuerdo a nuestra creatividad e imaginación. La espontaneidad es importante por que permite, pasar límites, no dar las respuestas típicas, sino crear cosas nuevas, hacer acciones como uno realmente las siente y entonces sale de cada uno lo más propio, lo más autentico.

Al jugar se va desarrollando el contacto con los otros, se va produciendo un sentimiento común, como una sintonía súper potente y hace que se de un diálogo, que no es pura palabra, es acción, o sea se dialoga con todo el cuerpo, los sentimientos, hasta con el silencio. Así va surgiendo un sentido de grupo súper potente que sirve de apoyo para seguir trabajando con más ganas y crear cosas cada vez más significativas para todos, porque uno sabe que son cosas propias, nuestras creaciones.

Para nosotros el juego, constituyó la herramienta de aprendizaje más importante porque nos permitió, romper esquemas, ir mas allá de nuestros miedos, prejuicios y aprender a disfrutar con nuestra imaginación, activarnos, sacarnos la modorra y utilizar el cuerpo, y sobre todo conectarnos con nuestra energía, porque en el liceo todo el sistema está organizado para adormecer, moverte lo mínimo posible, como que aprender es llenarse de información, sin tener muy claro cual es su sentido y sin usar el cuerpo, solo la memoria, y un aprendizaje así se vuelve super virtual, sin cuerpo, sin sentidos, sin gusto y por eso tan “fome” y poco motivante.

c) Aprender a relacionarnos mejor

Al comienzo del taller nos costaba relacionarnos, no sólo por que no nos conocíamos todos, sino por una tendencia a estar como encerrados en uno mismo, en las propias ideas, “rollos”, prejuicios, y siempre muy a la defensiva, dispuestos a atacar a la menor discrepancia. Como en el taller siempre se trabajó con la creación colectiva, de a dos o todos juntos, y el proceso de creación depende, principalmente de la capacidad de contactarse, sentirse, dialogar con el otro, y no de competir o agredirse, estuvimos practicando permanentemente la capacidad de diálogo. En este sentido aprendimos que el teatro es una actividad colectiva, donde es el diálogo, no sólo escucharse, sino de conectarse con los otros, sentirlos, y comprenderlos, porque si no, el juego no fluye se detiene.

En el taller aprendimos, que una relación es una posibilidad de dar y recibir, que dar es expresar lo que uno siente y le pasa, pero con respeto, o sea sin imponer lo que uno siente o desea al otro y recibir es acoger, no imponer las propias necesidades y deseos a los otros, sino que recibir lo que el otro también le pasa y siente, y lo entretenido de todo esto, es que este dar y recibir, es un proceso creativo, así se crea algo nuevo. De esta manera aprendimos una manera nueva de relacionarnos, que siempre favorecía una relación positiva entre nosotros, la cooperación, el juego, la creatividad, lo cual nos fortaleció como grupo, ya que lo pasábamos muy bien juntos. Incluso cuando tuvimos problemas y alguien se amurró o se sintió agredido, aprendimos que ese sentimiento era parte de lo que podíamos trabajar, que lo podíamos transformar en algo distinto, si lo expresábamos y nos escuchábamos. Porque un actor enfrenta conflictos internos y externos y ahí se pone en juego la creatividad y eso mismo le da vida a lo que hacemos.

d) Conexión con el cuerpo y las emociones

Otro de los aprendizajes más significativos que tuvimos en este taller fue el aprender a contactarnos con nuestros sentidos y emociones, no ocultarlas o avergonzarnos de ellas. También aceptar las emociones de los demás, no descalificarlas. Pudimos aprender a crear con el cuerpo, todo lo que hacíamos partía desde acciones o juegos corporales muy simples, que nos permitían conectarnos con nuestro cuerpo, desde ahí con nuestras emociones y sentimientos. Esta experiencia fue para nosotros como invertir la forma de aprender, porque ya no hacíamos las cosas por solo tener una idea, sino que creábamos con todo el cuerpo y los sentimientos. Nos dimos cuenta que si uno trata de relacionarse sólo desde las ideas, generalmente, cae en una disputa de quien tiene la razón y alguien tiene que ceder, en cambio si uno se comunica haciendo, se relaciona y responde con todo el cuerpo, entonces se va creando generando algo nuevo sobre la marcha y eso a uno lo libera, genera alegría, energía. Por eso cada sesión era como un golpe vitamínico, nos sentíamos empilados, felices.

Fue súper importante darnos cuenta que en eso que llamamos, “taimarnos”, “mala onda”, ponerse “grave”, hay detrás una emoción, que puede ser miedo, pena o rabia, y que es mucho mejor reconocerlo, porque así se puede cambiar y transformar. Y al revés asumir cuando uno siente alegría, deseos y ganas de hacer algo y poder expresarlo. Nos dimos cuenta que en todo lo que uno hace o le pasa, hay primero una emoción, alegría, pena, rabia, etc. y que esa emoción nos impulsa a responder, entonces es súper importante darse cuenta de cual esa emoción, para reconocer lo que a uno realmente le pasa, y los demás también puedan reconocerlo, porque si no, se hace un dialogo de sordos y donde uno solo trata de justificarse, “engrupiendose” a sí mismo y los otros y después uno anda “achacao”, porque nadie lo entiende, y uno se ve envuelto en un circulo vicioso de incomunicación, que genera más rabia, resentimiento, mala onda.

e) Centrarse en el presente

Otro aprendizaje que nos parece uno de los más novedosos, fue la propuesta de aprender a centrarse en el presente, en lo que hacemos en el aquí y ahora, cosa que nos costaba mucho, ya que al comienzo era fuerte en todos el temor a equivocarse, hacer el ridículo, quedar mal ante los otros. Entonces el temor, la inseguridad la ansiedad, nos llevaba a querer terminar rápido, sin involucrarnos a fondo, estar todo el rato pensando “me irá a resultar esto”, “estaré metiendo la pata”, entonces uno no está metido en el proceso de crear en el momento mismo. En la medida que fuimos tomando confianza, que aprendimos a relajarnos, a disfrutar el juego, fue e apareciendo como otra dimensión, el presente, ya que el pasado ya fue, y el futuro todavía no, por lo tanto son rollo mental, y por eso interfieren y no nos dejan disfrutar lo que estamos haciendo en el aquí y ahora y el juego es súper importante para esto, porque cuando uno juega, está fluyendo en el presente.

e) Aprender a reflexionar

Fue muy significativo darnos cuenta que nosotros podemos construir nuestros conocimientos a partir de lo que nos pasaba a cada uno, y también como grupo, y para eso, fuimos desarrollando la capacidad de dialogar, de conversar en profundidad sobre lo que a todos nos pasaba, y el sentido de lo que estamos haciendo. Nos dimos cuenta que reflexionar, es cuestionarse, hacerse preguntas, querer averiguar o encontrarle el sentido a lo que a uno le pasa, y esto es muy bacán porque, así uno se siente más dueño o identificado con lo que hace y dice, no es repetir de memoria algo que dicen los otros, sino que elaborar las propias ideas, pensamientos, opiniones y así termina entendiendo la situación que vive.

h) Animar culturalmente la población

Otro aprendizaje importante fue darnos cuenta de que nosotros como jóvenes podemos realizar una importante labor cultural con toda la comunidad, con otros jóvenes, con los niños y también organizaciones como juntas de vecinos. Las presentaciones de nuestro trabajo fueron súper bien acogidas, por los jóvenes, los niños y las personas que las vieron, quienes valoraron la creatividad, el humor, la entrega y los contenidos de lo que presentábamos. En este sentido abrimos un espacio de cultura que casi nadie ocupa, ya que en nuestras poblaciones la actividad cultural prácticamente no existe, a lo más las tocatas, pero que son sólo para los jóvenes. Además todas las actividades que realizamos siempre fueron en espacios abiertos, una plaza, una cancha y con temáticas de la vida diaria de cada uno de nosotros, por lo que la gente se identificaba e involucraba con lo que hacíamos.

4.3. Evaluación individual

A continuación se presentan las evaluaciones individuales que cada joven realizó una vez terminado el trabajo del taller. Esta evaluación se realizó en base a las siguientes preguntas:

a) ¿Que ha sido lo más significativo para ti de la experiencia vivida en el taller?.

Lalo: Yo siempre he sido líder para mis cosas, creo que aquí aprendí a ser más democrático, pues siempre pensé que yo la llevaba, que todos los demás eran “pernos”, que tenían que hacer lo que yo digo, y que no tenían mucho que aportar, y con esta experiencia me di cuenta que puedo aprender mucho de los otros, también de las mujeres, que trabajar en grupo enriquece la propia visión de uno y que se pueden lograr cosas importantes.

Me siento súper orgulloso de todo el grupo, por que empezamos un proceso con un objetivo bien claro, aprender a hacer teatro, y creo que lo logramos, fuimos capaces de enfrentar y resolver hartos obstáculos, y vivimos un proceso de tres meses pero que me parece que fue como un año. Todo lo que hicimos, o nos atrevimos hacer, supera todo lo que yo me había imaginado, aparecieron desafíos fuertes y los enfrentamos bien, no nos arrancamos, eso no se me va olvidar nunca, porque yo era de esos que tira la esponja rápido, me daba rabia y dejaba todo botado, aquí aprendí que hay que esforzarse en serio, que podemos auto gestionar nuestras cosas y concretar nuestros sueños, además que nadie lo va hacer por nosotros.

Otro aspecto súper novedoso, que nunca había conocido y me dejó marcando ocupado, y lo estoy asimilando, es que todo lo que uno hace, nace primero de una emoción, que eso es lo que nos mueve, que por eso es tan importante, contactarse con lo que uno siente y respetar lo que los otros sienten, no nos podemos imponer los sentimientos, ni tampoco nuestra manera de ver el mundo. En el colegio nos habían hablado de la empatía, pero es distinto hablarlo solamente a vivirlo, que es lo que hicimos en el taller, aprender a ponerse de acuerdo, sin drama, jugando. Entonces ahora me siento un poco más conciente de lo que a mí me pasa, por ejemplo, si siento rabia, es mi rabia, o cualquier otro sentimiento, y si lo oculto o lo expreso es mi responsabilidad. Lo curioso que esto, que es tan natural, no lo vivimos, en la familia, en el colegio, que son los lugares donde se supone aprendemos a ser personas. En el liceo, todo es blanco negro, o me porto bien o mal, me saco buena o mala nota, que me pasa a mí con eso a nadie le interesa, entonces uno se va como despersonalizando, y así se va desconectando con sus sentimientos.

Otra cosa que para mí fue importante es que a través del teatro se pueden decir cosas importantes, problemas comunes, y a través del juego, de la acción, con humor, sentimiento y por eso a la gente le llega.

Yo me llevo, el sentirme capaz de concretar sueños, porque esto lo hicimos desde las puras ganas, y logramos, superando todas las dificultades. Yo me imagino que si más

adelante quisiera por ejemplo tener un negocio, estudiar algo, tengo más claro que puedo lograrlo, que el principal recurso soy yo mismo.

Jano: Siempre he sido reventado, especialmente en los últimos años, bueno para el copete, el pito, el carrete y los combos. Vengo de una familia así, somos todos alterados, y siempre me ha costado concentrarme en algo, así que al comienzo esto de sentir el cuerpo, a los otros, me parecía de lo más estúpido que había hecho en mi vida, y me pasó algo súper curioso, en un ejercicio que hicimos la segunda sesión de sentirnos como un solo cuerpo, como una célula, yo de verdad sentí un solo corazón, que latía súper potente y cálido y me emocioné, empecé a sentir cariño por todos y quedé en un estado de paz que no había sentido nunca.

Otra cosa súper importante fue la primera presentación que hicimos, ya que fue mi hermano mayor, después en la casa me invitó una cerveza y me dijo que le había gustado lo que habíamos hecho, que bueno que tuviera también amigos que hacían cosas positivas, y me felicitó y yo le dí las gracias y un abrazo, nunca lo había hecho ni para el año nuevo.

En realidad lo que más me movió a mí este taller fueron los sentimientos, después cuando actuamos para los niños, que a mí me cargan, quedé en otra, al comienzo estaba tenso, quería que todo terminara luego, de pronto les vi las caritas, como nos miraban alucinados y sentí una energía increíble, yo creo que eso me llevó a entregarme y jugar, entonces esa sensación de que uno tiene algo para dar es muy linda. Yo creo que todo esta experiencia a mí me va servir para cuándo tenga hijos, para pescarlos en serio, hacerles cariño y jugar con ellos.

Y también nunca había empezado un proceso y realizado tantas cosas en tan poco tiempo, y donde lo que se hace dependiera de mí y un grupo, de hecho había intentado muchas veces formar una banda o un club deportivo y al poco tiempo al primer problema se desarmaba todo. Así que me llevo hartas cosas aquí en el corazón.

Yeni: Para mi todo lo que vivimos aquí fue importante. Yo vine porque me gusta el teatro, algo había hecho en el colegio, en los actos típicos, pero era como disfrazarte de algo, o sea simular pero no crear y jugar. Entonces una de las cosas más importantes que aprendí es la diferencia entre moverse no más, porque otros te lo dicen o hacer las cosas desde uno mismo, desde el corazón. Y esto me quedó muy claro cuando actuamos para los niños, ya que no era tratarlos como tontitos, que es lo primero que a uno le sale, sino que ser honesto con lo que a uno le pasa y quiere decir, y los niños captaron eso, por eso nos abrazaban al final y estaban tan felices, por que fuimos honestos con ellos, no los usamos, para nosotros quedar bien, sino que nos entregamos de corazón. A mi no se me va olvidar nunca, la emoción del Jano, que decía que le cargaban los cabros chicos, y actuaba por cumplir, y cuando los niños lo abrazan con tanto cariño, estaba súper emocionado y contento.

Para mi fue súper importante darme cuenta que puedo ser creativa, proponer ideas, elaborarlas, aprender a trabajar con otros sin pelar, porque yo soy enojona, agresiva, y aquí aprendí a relajarme, a escuchar a los otros. También me quedó más claro que me gustaría ser profesora de niños, enseñarles, pero no obligándolos o imponiéndoles conocimientos, pues así no se aprende, sino que respetándolos, apoyándolos, eso es lo más me impresionó de este taller, como jugando se pueden hacer tantas cosas.

Caro: Nunca había integrado un grupo de trabajo en algo cultural, no me veía para nada haciendo algo así porque de verdad me daba vergüenza, y lo hice porque la Yeni me pidió que la acompañara. Y de lo que más estoy sorprendida es de mí misma, como me fui abriendo, soy desconfiada, siempre pienso que se quieren reír de mí, y de a poco empecé a jugar. Al comienzo me sentía igual torpe, porque eso de sentirse a una misma, el cuerpo, las pisadas, sentir la brisa, la temperatura del lugar, me costaba una enormidad, me dí cuenta como que estaba adormecida, incluso, el primer día, después de la sesión llegue a mi casa y cuando estaba acostada, me puse a llorar, como yo no era capaz de sentir algo tan simple, como tan bloqueada. Después no quería venir, y le conté a la Yeni lo que me pasaba y me dijo que lo siguiera intentando, que nadie me iba a criticar, si esto que me pasaba era conmigo y a lo mejor me podía servir. Por suerte le hice caso, porque, el cambio fue para mí súper grande, y yo creo que el juego me ayudo

mucho, esos juegos tan simples que hacíamos al comienzo, me permitieron relajarme, reírme, como que me fui llenando de energía, esa que yo no quería sentir. También me ayudó mucho la paciencia que me tuvieron todos, yo sé que al principio no aportaba nada, y que tenía cara de taimada, pero, gracias a que no me criticaron, empecé a jugar y me gustó. Ahora siento que yo puedo crear, así de manera tan espontánea igual que los otros.

Nunca voy a olvidar lo que me pasó en una sesión con el Jano, estábamos jugando a las transformaciones, el Jano me propuso una acción, jugar con un volantín, y yo me puse súper nerviosa, empecé a sudar, igual que cuando en el colegio la profe te interroga, entonces me sentí súper mal, apareció toda mi inseguridad, pero igual trataba de disimular, eso creía yo, y agarre el volantín y lo boté, como diciendo, "que fome" el Jano. Por suerte el Jano no pescó mi mala onda, no se paralizó, agarró el volantín roto y lo empezó a transformar en un barco y me invitó a subir, lo sentí tan tierno que igual me subí y empezamos a navegar, y estuvimos como media hora improvisando sin parar, bueno igual que todos. Así jugando solté mi mala onda, y pude crear tantas cosas esa tarde, que me sentí libre, feliz. Siempre le voy a dar las gracias al Jano por eso. Después de esa experiencia, como que se despertó algo en mí, la capacidad de creerme que yo también soy creativa, que las dificultades son miedos míos, que los juegos son una oportunidad para descubrir algo, tal como lo hicimos con el Jano en ese viaje, del que llegamos llenos de tesoros.

También fue súper importante las relaciones que establecimos, con los chiquillos, nunca me había sentido tan respetada por un grupo de hombres, incluso al comienzo me caían mal, los encontraba sobrados, especialmente al Lalo, que se cría bacán con sus ideas, pero me di cuenta que él goza inventando cosas, y en el fondo es algo que yo también quería hacer, desarrollar sin vergüenza mi imaginación. Incluso me gustaría estudiar teatro, pero no creo que pueda, mis papas pensarían que me volví loca, también me gustaría ser profesora, pero de enseñanza media, y utilizar el teatro, la creatividad para enseñar.

Claudio: Yo vine para pasarlo bien un rato, para no aburrirme, por que el teatro nunca me había interesado mucho, y porque soy muy negado para la expresión artística, en el colegio me ha ido pésimo en música y artes plásticas. En realidad vine para acompañar a las chiquillas, sobre todo a la Yeni que me obligó a venir, para venir ella y la mamá le diera permiso. Así que también estoy sorprendido de lo que he hecho, no sabia que tenía esta veta cómica y menos que podía expresar tanto con el puro cuerpo, por lo tieso, si ni en las fiestas bailo mucho, tomo no más. A sí que cuando la gente me felicitó después de las actuaciones, y después de las improvisaciones en el taller, no me lo podía creer, yo haciendo reír a la gente, a los niños me parece bacán. Lo que más me gustó y sorprendió de mí es la posibilidad de crear con el cuerpo, decir cosas sin usar palabras, incluso transmitir sentimientos.

Igual nunca había estado en un grupo tan unido, si se fue una sola persona y en buena, y todos preocupados del otro, tratándonos bien, incluso con cariño, para mí eso es lo principal, lo más novedoso, porque buenos amigos he tenido, pero un grupo nunca. Además lo más novedoso fue que aquí nos dimos tiempo para conversar en serio, no puras tontería y leseo, al principio me costaba, eso de abrirse y escuchar, porque como que uno anda con la cabeza llena de cosas, pero desconectado y aquí aprendí a parar ese rollo, relajarme, poner la atención en lo que hago y en lo que me va pasando y me di cuenta que aprendí tanto escuchando a los demás, que como que se me transformó en una necesidad, ahora quiero conversar en serio con mis amigos, pero no puro filosofar, sino desde mi, desde lo que me pasa y poder expresarlo, así siento que voy haciendo mi vida más desde mi mismo.

b) ¿Qué crees que te aportó este taller para tu vida futura?

Lalo: Creo que me aportó bastante, en el sentido de que ahora me siento más confiado en mi capacidad de expresarme, me di cuenta que yo era muy agresivo y descalificador, y ahora creo que me importa más expresar mis ideas y opiniones con más calma, sin querer herir a los otros. Si quiero que respeten lo que opino y siento, es importante que yo respete los sentimientos y opiniones de los otros. Antes me daba mucha rabia si no me escuchaban, tiene que ver con mi historia, ahora siento más

calma, se que puedo expresarme claramente sin herir a nadie y además descubrí que es rico escuchar a los otros, trabajar juntos se aprende caleta y se es más feliz.

Jano: Siento que tengo menos vergüenza de expresarme, más seguro para dar mis opiniones y expresar mis sentimientos. Nunca había contado tantas cosas personales en un grupo y me había sentido respetado, escuchado. Me di cuenta que soy una persona sensible y no tengo por qué ocultarlo, que me siento más libre si los expreso y creo que eso me va a servir hartito, ya me está sirviendo en mis relaciones, en la casa, con mis amigos. Me quedó claro que soy creativo si me lo propongo, que puedo aportar buenas ideas.

Yeni: Me va a servir hartito saber que puedo trabajar en equipo, me costaba mucho dialogar y hacer cosas con otras personas, por lo enojona y no saber como expresar mis ideas y lo que me pasaba. Siento que soy una persona que puede desarrollar su creatividad si me lo propongo, que puedo aprender muchas cosas. Me siento más segura, con más energía, en el colegio le doy mi opinión a todos, los compañeros y los profesores y no dejo que me pasen a llevar, por que mi opinión vale, porque lo digo en serio, del corazón.

Caro: Creo que superé algo mi timidez, mi inseguridad, la vergüenza a decir lo que me pasa y pienso, antes siempre creía que iba a decir puras tonteras, ahora no, expresamos tantas cosas importantes a harta gente y lo valoraron y eso me da fuerza. Creo que ahora me doy más cuenta de lo que me pasa, de lo que siento, ya no estoy así como adormecida, como antes, y eso hace que me atreva a decir lo que me pasa, lo que quiero. Mi mamá dice que como que crecí, ya no soy la cabra chica que se taimaba por todo, que ahora le cuesta menos entenderme y eso me gusta, además que yo también me doy más tiempo para escucharla. Ahora también se que puedo crear y expresarme y eso me va a servir en todos los planos de mi vida.

Claudio: Siento que cultivé la personalidad, eso de pararnos frente a las personas y expresarnos, con susto, pero hacerlo igual y que saliera bien y los demás te reconocieran es bacán. Si incluso hice disertación en el colegio y me salió súper bien, la

profe no me reconoció, le conté que estuve en un taller de teatro y me felicitó, me dijo que me notaba más seguro y claro. Ahora siento que me expreso más con el cuerpo, es como que mi cuerpo me pertenece más, tengo más conciencia de cómo camino, como me siento, como respiro y me gusta, me siento más integrado, si hasta las chiquillas se dan cuenta, es cosa de mirar como camino no más, si parezco argentino, ¿entendes?.

4.4. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

A partir de los relatos y opiniones elaborados por los jóvenes que participaron de la experiencia, así como de nuestra observación del proceso, y en relación con las preguntas u objetivos que nos planteamos para realizar esta intervención hemos definido un conjunto de conclusiones que presentamos a continuación;

En este sentido nos parece que los principales aportes del juego teatral (JT) como estrategia socioeducativa para favorecer el desarrollo de competencias socioculturales son los siguientes:

4.4.1. Integración socioafectiva: Forma integral de aprender y generar conocimientos.

Uno de los principales aportes del JT como metodología de trabajo es la posibilidad de facilitar la integración o balance entre el sentir el hacer y el pensar.

La educación tradicional ha enfatizado principalmente en el uso del pensamiento lineal, lógico racional, ignorando y desvalorizando las emociones, la afectividad, y el cuerpo como aspectos a considerar en el desarrollo de los procesos educativos. Esta desvalorización se traduce en la represión de la expresión afectiva y sensitiva,

generándose una profunda disociación entre mente y cuerpo, lo que dificulta el desarrollo de procesos de construcción de identidad más integradores, así como el encuentro libre, espontáneo y creativo con el otro.

En este contexto el juego teatral constituye un aporte como herramienta metodológica, para facilitar el desarrollo de procesos de auto integración, en el sentido que facilita la integración entre el sentir, el hacer y el pensar. Este proceso de integración comienza o se activa por la conexión con la sensibilidad cenestésica, (sensaciones fisiológicas, corporales), para avanzar hacia la conexión con la sensibilidad sensomotora y afectiva, es decir con la capacidad de moverse o expresarse desde un sentido propio y en conexión cada vez más profunda con los otros y el medio.

La corporalidad en una visión integradora comprende toda la fisiología, desde el pleno funcionamiento visceral hasta la libre expresión de las emociones y sentimientos. Envuelve también la percepción y el acoplamiento al mundo que nos rodea a través de las experiencias sensoriales, a través del ver, tocar, oír, degustar, oler el mundo con plena conciencia, intensidad y entrega, corresponde a lo que llamamos corporalidad vivida.

Esta corporalidad vivida es la que puede manifestarse a través de la acción lúdica, ya que la acción espontánea permite conectarse auténticamente con el hacer en el presente y por ello ir más allá de los hábitos y formas habituales, estereotipadas y defensivas de sentir y expresarse.

“ Al comienzo me sentía igual torpe, porque eso de sentirse a una misma, el cuerpo, las pisadas, sentir la brisa, la temperatura del lugar, me costaba una enormidad, me dí cuenta como que estaba adormecida, incluso, el primer día, después de la sesión llegué a mi casa y cuando estaba acostada, me puse a llorar, como yo no era capaz de sentir algo tan simple, como tan bloqueada”. (Caro).

Como señala Varela, el mundo emerge a partir de cómo nos movemos, tocamos, respiramos, comemos, trabajamos, sentimos y nos relacionamos con los demás. Por lo tanto el conocimiento no es un registro pasivo de rasgos externos, sino una forma creativa de significación basada en la historia corporizada del organismo vivo. El conocimiento es movimiento, un fluir corporizado, que tiene una base emocional, condicionado por la historia relacional -afectiva del sujeto. A través de la acción lúdica es posible conectarse con este fluir corporizado, y también mediante la acción dramática, (enfrentar y resolver conflictos) facilitar el aprendizaje de la acción recursiva, a través de la activación del auto observador, o sea de la capacidad de observar la propia acción y la perspectiva emocional desde donde se mira e interpreta la propia acción. Uno de los aspectos más importantes en este sentido, radica en que al desarrollar la capacidad de reconocer la base emocional de la propia acción, es posible responsabilizarse de la propia acción y con ello distinguir entre conducta propia y justificación, y de esta manera dejar de justificar las consecuencias de la propia acción en función de las conductas de los otros.

Al conectarse con la capacidad de juego emerge la acción espontánea que permite ir modulando el fluir de nuestra fisiología y el de nuestra corporalidad relacional en el entrelazamiento del fluir de nuestro razonar y nuestro emocionar. De esta manera se facilita la expresión integrada de sí mismo y con ello la actualización y fortalecimiento de la identidad personal y colectiva.

El juego teatral facilita tomar conciencia de esta posibilidad de habitarse a sí mismo y sentirse parte de este fluir corporizado a través del cual se pueden construir las relaciones, lo que facilita una auto percepción mucho más integradora de sí mismo y del medio.

“Ahora siento que me expreso más con el cuerpo, es como que mi cuerpo me pertenece más, tengo más conciencia de cómo camino, cómo me siento, cómo respiro y me gusta, me siento más integrado, si hasta las chiquillas se dan cuenta, es cosa de mirar cómo camino no más...”.(Claudio)

4.4.2. Desarrollo de la capacidad de auto observación

La auto observación es la capacidad de darse cuenta de la experiencia en el momento en que se está viviendo. Implica la posibilidad de tomar conciencia de lo que se está sintiendo y haciendo en el hacer mismo, lo medular es que se caracteriza por un estado abierto, disponible a la percepción del propio hacer, para desarrollar la comprensión respecto de la propia mirada en ese hacer.

“Jugando a las transformaciones, el Jano me propuso una acción, jugar con un volantín, y yo me puse súper nerviosa, empecé a sudar, igual que cuando en el colegio la profe te interroga, entonces me sentí súper mal, apareció toda mi inseguridad, pero igual trataba de disimular, eso creía yo, y agarre el volantín y lo boté, como diciendo, “que fome” el Jano. Por suerte el Jano no pescó mi mala onda, no se paralizó, agarro el volantín roto y lo empezó a transformar en un barco y me invito a subir, lo sentí tan tierno que igual me subí y empezamos a navegar, y estuvimos como media hora improvisando sin parar, bueno igual que todos. Así jugando dejé mi mala onda, y pude crear tantas cosas esa tarde, que me sentí libre, feliz. Siempre le voy a dar las gracias al Jano por eso. Después de esa experiencia, como que se despertó algo en mí, la capacidad de creerme que yo también soy creativa, que las dificultades son miedos míos, que los juegos son una oportunidad para descubrir algo, tal como lo hicimos con el Jano en ese viaje, del que llegamos llenos de tesoros”. (Caro)

En este relato la joven cuenta cómo ella percibe y comprende lo que le aconteció en un trabajo de taller, donde pudo centrar la mirada en lo que a ella le pasaba en esa situación, reconociendo su emocionar y su manera de significar lo que le iba sucediendo. En el relato es clave el momento en que a través del cambio en el emocionar, cuando pasa de la actitud defensiva a conectarse con la ternura y desde ese emocionar le es posible acoger lo que el compañero de taller le propone, entonces logra hacerse parte de la situación lúdica. Esta experiencia marca un momento de inflexión en la

participación de esta niña en el taller, en términos de comenzar a desarrollar una actitud más proactiva y de disfrute de su hacer y convivir con sus compañeros.

Desde el punto de vista del proceso educativo a partir de la situación descrita, podemos comprender cómo esta niña logra incorporar dos aprendizajes muy relevantes para ella; en primer lugar distinguir cómo significa o interpreta lo que le pasa a partir de identificar su emoción; y en segundo lugar tomar conciencia de que su emoción puede movilizarse, a partir de acoger la perturbación del otro y comenzar a partir de ello un proceso de coordinación de coordinaciones consensuales. De esta manera se ejercita la auto observación, lo cual permite desarrollar un hacer mucho más consciente.

“Es bacán poder estar más claro en lo que a uno les pasa, darse cuenta de lo que una siente, hacerse preguntas, y preguntarse por el sentido de lo que uno vive. Yo pensaba que las cosas me pasaban y punto, y me tendía a ver como víctima, y aquí descubro que yo soy también responsable de lo que me pasa”. (Yeni)

De esta manera es posible instalar un discriminador interno (movilizar la mirada), lo que facilita tomar conciencia respecto de la propia manera de mirar la realidad, reconociendo que es posible cuestionar las propias visiones, las maneras de comprenderse a sí mismo y a los demás, y no concebirlas como juicios fijos e inamovibles. Con ello se facilita una actitud de apertura al diálogo a la posibilidad de coordinarse y generar acuerdos creativos con los otros.

El aprendizaje se transforma en un proceso auto consciente (aprender a aprender) que permite que se vaya desarrollando progresivamente la capacidad de diseñar la propia conducta en relación con el medio, asumiendo con mayor conciencia los significados de las acciones, y por lo tanto ampliar los límites de la percepción, incorporar distinciones y movilizar nuevos recursos personales y colectivos para empoderarse como actor del propio proceso de aprendizaje.

“Ha sido súper importante para mí saber que puedo darme cuenta de manera mas clara de lo que me esta pasando, que eso tiene que ver con el como yo entiendo lo que me pasa, y si no lo hago, es porque yo mismo no quiero ver. Como que se prendió una luz de conciencia que puedo prender o apagar”. (Lalo)

4.4.3. Desarrollo de la inteligencia afectiva (IA) y la acción coolaborativa.

El juego teatral posibilita desarrollar procesos de aprendizaje que van mas allá de la reproducción mecánica de una didáctica tradicional que enfatiza la pasividad del sujeto que aprende (paradigma inductivista), así como la competencia y el individualismo, para experimentar una didáctica donde se enfatiza la integración, la reciprocidad y cooperación, lo que facilita el desarrollo de la inteligencia afectiva.

“...me ayudó mucho la paciencia que me tuvieron todos, yo sé que al principio no aportaba nada, y que tenía cara de taimada, pero, gracias a que no me criticaron, empecé a jugar y me gustó. Ahora siento que yo puedo crear, así de manera tan espontánea igual que los otros”. (Yeni)

La afectividad es un estado de afinidad profunda con el ser del otro, que origina sentimientos de amor, amistad, altruismo, que facilita establecer relaciones nutricias que fortalecen el desarrollo de experiencias de cooperación y reciprocidad y con ello el proceso de aprendizaje personal y colectivo.

“Antes me daba mucha rabia si no me escuchaban, lo que tiene que ver con mi historia, ahora siento más calma, se que puedo expresarme claramente sin herir a nadie y además descubrí que es rico escuchar a los otros, trabajar juntos, que se aprende caleta y se es más feliz” . (Lalo)

El desarrollo de la IA permite comprender que el aprendizaje es un acto de convivencia, como señala Maturana, para conservar lo propiamente humano, y donde se pone en juego la legitimidad del otro, y por lo tanto la calidad de la relación que se establece, lo que supone que cada persona se responsabilice de sus actos, asumiendo el desarrollo de su autonomía en el contexto de la legitimidad del otro. De esta manera se activa la capacidad de empatizar y coordinarse con los otros. La atención a los deseos y las necesidades del otro, destruye la autoridad (dominio) y crea la amistad (compañía). Cuando esto ocurre la obediencia es reemplazada por la cooperación, y la lucha por la aceptación y respeto mutuos en la coexistencia).

“...aprendimos que el teatro es una actividad colectiva, donde es fundamental el diálogo, no sólo de escucharse, sino de conectarse con los otros, sentirlos, y comprenderlos, porque si no, el juego no fluye se detiene”. (Lalo)

De esta manera se potencian las relaciones ínter personales y con ello al grupo de trabajo como una red de relaciones nutricias, tanto para sus integrantes como en relación a la comunidad con la que se interactúa. En esta perspectiva un grupo humano permeado por la afectividad se desarrolla como una estructura flexible, abierta, como una estructura disipativa(26), dimensión por la cual es posible generar un proceso dinámico, abierto para la transformación activa, propiciado por la naturaleza de las relaciones de afecto, protección, cuidado, nutrición, acogimiento, y acompañamiento.

”Nos dimos cuenta que el haber creado un clima de confianza e integración, el habernos sentido y convertido en una tribu con su propio lenguaje e identidad, nos facilitó para expresar aspectos íntimos de cada uno, con los cuáles creamos nuestras obras, las mismas que presentamos al público”.
(Yeni).

El desarrollo de la Inteligencia afectiva implica considerar el proceso educativo como un acto amoroso, donde se activa el desarrollo de la capacidad de encuentro, reciprocidad y colaboración, lo que facilita que el espacio grupal se vaya transformando

en una instancia educativa en sí misma, ya que potencia experimentar nuevas formas de expresión, de relacionarse y de gestionar colectivamente el proceso de aprendizaje.

“Ahora que veo todo lo que hicimos, a partir de lo que conversamos, analizamos, y jugamos, o sea de cómo crecimos como grupo, porque aprendimos a escucharnos, respetarnos y queremos y me siento bacán, capaz de crear y hacer cosas potentes con las otras personas”. (Lalo)

De este modo, el proceso de aprendizaje se desarrolla en una perspectiva más integral, donde se interrelacionan la necesidad de ser, actuar, contribuir, acentuándose con ello el valor de la expresión y el encuentro profundo con los otros como herramienta de transformación de la propia experiencia en conocimiento y en aprendizaje.

4.4.4. Protagonismo y auto gestión juvenil

El juego teatral permite desarrollar una didáctica educativa, que facilita el protagonismo de los jóvenes en su proceso de adquisición y uso de saberes. En esta propuesta de JT el actor es la persona que no solo desempeña algún rol, sino que fundamentalmente se moviliza en pos de resolver algún conflicto o situación dramática. Conflictos a nivel individual, o a nivel grupal, tanto internos como externos. En este sentido el actor siempre se mueve en algún ámbito dramático, por lo tanto de manera permanente se está entrenando la sensibilidad y la capacidad de identificar estas situaciones conflictivas y de generar alguna manera o estrategia de enfrentarlas y resolverlas. A través de la improvisación y la acción espontánea, la generación de esas estrategias, se realiza a partir de un proceso espiral de acción en el aquí y ahora - reflexión - acción; espiral recursiva que le permite a cada persona y al grupo constituirse en actor protagonista de cada una de sus instancias de participación en el taller.

“El profe proponía algún ejercicio o acción, pero de nosotros dependía el que pasaba, de acuerdo a como desarrollábamos esa acción: hasta donde

llegábamos siempre dependio de nosotros, tanto en los trabajos de cada sesión, como en el que íbamos hacer con las cosas logradas, si íbamos a actuar para la comunidad o no, si íbamos ha seguir o no con el taller. Esto fue potente porque tuvimos que hacernos cargo de todas nuestras, acciones y decisiones”. (Lalo)

En este sentido resulto muy significativo vincular la acción lúdica teatral con la Investigación Acción Participativa. El proceso de reflexividad que progresivamente se fue desarrollando a partir de un proceso permanente de conversación- reflexión en torno a lo vivido, facilitó la apropiación conciente y el sentido de actoría del de parte de los/las jóvenes.

Al generarse estos espacios de apropiación y protagonismo se dan las condiciones para que emerja espontáneamente la subjetividad juvenil, y trabajar con diversos contenidos y temáticas que ellos mismos logran identificar, para abrir también espacios de conversación y reflexión con otros jóvenes de la comunidad, rescatando y validando los propios saberes.

“Fue súper rico poder por las nuestras mostrarle nuestro trabajo a otros jóvenes, y discutir a nuestra manera el tema de la violencia y el carrete pesado, sin que alguien nos vigilara o impusiera una opinión. Increíble el respeto con que se conversó y cómo a todos los que vieron la presentación de nuestra obra, les gusto poder opinar así libremente”. (Lalo)

A través de la apropiación progresiva que los jóvenes van haciendo de los espacios de trabajo, en la medida que los van autogestionando, tanto desde el punto de vista operativo, como desde los contenidos y las estrategias de vinculación con sus pares y la comunidad, se abren nuevas oportunidades para restituir la dimensión del sujeto, en este caso del sujeto juvenil. Sujeto protagonista en un sentido integral, en términos de ser capaz de pensar- hacer – crear- y re-pensarse, y de esta manera llevar a la práctica sus inquietudes, y aprender a construir relaciones proactivas entre ellos y con su comunidad.

“Todo lo que hicimos paso por nuestras cabezas, corazones y sudor. Nos pertenece entero, y es rico sentirse así actor de la propia vida, o sea con poder para cambiar a aquellas cosas que sí podemos transformar”. (Jano)

V. CONCLUSIONES

A través del desarrollo de esta investigación, hemos querido mostrar la posibilidad de implementar propuestas socioeducativas donde se articulen de manera coherente las características emergentes de las nuevas generaciones, con los enfoques epistemológicos, que nos ofrecen paradigmas emergentes de las ciencias y la educación; como son la biología del amor, el deuteroprendizaje, la inteligencia afectiva, el diálogo de saberes y la educación integradora, utilizando como dispositivo educativo el juego teatral.

En esta experiencia se utilizó un enfoque socioeducativo integrador y transdisciplinario, para favorecer el desarrollo de competencias pertinentes tanto a las características socioculturales de los jóvenes actuales, como a los requerimientos de la sociedad del conocimiento, pero por sobre todo que se oriente a la conservación de lo propiamente humano; relaciones basadas en la cooperación, reciprocidad y el respeto por la vida en todas sus manifestaciones.

En esta y otras experiencias desarrolladas en esta línea de trabajo, hemos podido comprobar la gran resonancia que tiene este tipo de propuesta socioeducativa en los/las jóvenes participantes y en sus contextos de vida. Esta resonancia tiene su asidero en primer lugar en la consideración de que la experiencia educativa en toda su amplitud, ocurre principalmente en la interacción, y depende de la calidad de las interacciones y los vínculos que se construyen. De lo anterior se desprende que el fenómeno educativo está presente en cada acto de convivencia, en cada una de nuestras acciones y que por lo tanto todos educamos a todos, el educador a los educandos, los educandos entre ellos y al educador, en esta perspectiva son las **vivencias** el material sobre el que se construyen y se validan los aprendizajes. Esta propuesta hace mucho sentido a los/las jóvenes, ya que una de sus principales necesidades es la validación de sus saberes, vivencias y expresiones, invisibilizadas por un modelo educativo que no reconoce la integralidad de los procesos de aprendizaje.

En segundo lugar el aporte educativo de la propuesta se valida en la resonancia que tiene en los /las jóvenes trabajar y construir el proceso de aprendizaje desde el ámbito “luminoso” del ser, es decir, desde el reconocimiento de sus potencialidades, la validación de sus aportes y expresiones creativas y no desde sus carencias, “daños” o estigmas sociales y culturales. En este sentido ésta experiencia y otras realizadas con jóvenes en situación de vulneración de sus derechos (infractores de ley, pobreza y marginalidad, etc), nos muestran una estrategia didáctica que facilita que los/las jóvenes se contacten de manera directa y simple con su propias vivencias, historias y saberes, desde una mirada lúdica, creativa y transformadora. Esto permite revisar y deconstruir y resignificar roles, identidades y proyectos de vida, apelando a la identificación de recursos propios, que se van descubriendo en el hacer y la convivencia con los otros.

En tercer lugar debido a que el proceso educativo se orienta a la integración entre el sentir, el pensar y el actuar, y por lo tanto a favorecer la integración y la multidimensionalidad de la expresión humana, esta propuesta responde con mayor coherencia a las características de las nuevas generaciones, a lo que Barbero denomina el nuevo sujeto de la educación, ya que abre un espacio para la conexión, reconocimiento y validación de las expresiones emocionales, kinésicas y culturales, contextualizadas a partir de la reflexión colectiva y el diálogo de saberes. De esta manera y complementando lo anterior, se abre un espacio de exploración y aprendizaje de competencias; reflexividad, autonomía, creatividad acción cooperativa, que hoy día son fundamentales para fortalecer los procesos individualizadores.

En cuarto lugar la vivencia y exploración de la acción dramática, facilita conectarse con la capacidad de reconocer, enfrentar y resolver desde la activación de los propios recursos, “conflictos” y situaciones problemáticas relevantes para los participantes, lo cual constituye un buen entrenamiento respecto de la constante situación de riesgo, incertidumbre y contradicciones (culturales, sociales, etc.) que las nuevas generaciones deben enfrentar cotidianamente en el ineludible proceso de gestionar sus trayectorias vitales. En este sentido se potencia el asumir la incertidumbre como parte del “juego de la vida”, para lo cual la capacidad de identificar hechos, fuerzas o situaciones, tanto internas como externas que inciden en las condiciones de vida, las que vistas desde un

punto de vista dramático, se pueden asumir como hechos a enfrentar y modificar. De esta manera se potencia la capacidad de actoria social de los/las jóvenes en el inter juego y la retroalimentación, entre las necesidades personales y los procesos colectivos de asociatividad y cambio.

A sí mismo, nos parece importante asumir el planteamiento de Barbero respecto de que los/las jóvenes construyen cada vez más sus procesos individualizadores, principalmente con saberes que circulan fuera del ámbito escolar, en este sentido se evidencia una fractura y discontinuidad de sentido entre la vivencia de la educación formal y las vivencias cotidianas de los/las jóvenes, lo que nos lleva a plantear la necesidad de revisar y modificar la característica de nuestra sistema educacional como institución cerrada a la comunidad y al mundo juvenil. En este contexto consideramos que el JT facilita el desarrollo de procesos educativos significativos y pertinentes tanto para los /las jóvenes como para los educadores considerando distintas dimensiones; como dispositivo educativo que articula y operativiza diversos aportes de las ciencias a la educación, como instancia que vitaliza las relaciones humanas y educativas entre pares y sobre todo entre estos y los educadores, como espacio que facilita abrir espacios de reflexión y creatividad social, como herramienta que facilita llevar el mundo de vida juvenil a la escuela, y también para que la escuela pueda abrirse y asociarse con la comunidad.

Por último, consideramos que el desafío de toda práctica educativa formal e informal hoy día consiste en potenciar el desarrollo integral del ser humano, y por lo tanto, que esta no opere sólo como tecnología al servicio del mercado, la competencia y el éxito individual. Para esto es clave como señala Maturana humanizar nuestra convivencia, ya que como vivamos educaremos. En esta perspectiva, los cambios fundamentales en la educación son los cambios en la convivencia, es decir en la toma de conciencia respecto del tipo y la calidad de relación que establecemos y en este sentido el Juego Teatral es un dispositivo educativo que facilita humanizar la convivencia, positivizar los vínculos y la motivación por asumir las propias capacidades de cambio y gestión en las personas. En este sentido se valida además una necesidad prioritaria del mundo juvenil, el hecho de que la credibilidad en las personas como en los saberes, hoy día se asienta fundamentalmente en la coherencia que los/ las jóvenes perciben y demandan entre el

decir y el hacer, por lo tanto la calidad e integralidad de la relación es en definitiva el principal referente de validación de los procesos educativos.

Hoy contamos con los conocimientos y dispositivos conceptuales y metodológicos para facilitar procesos educativos integradores y significativos, pero por sobre todo con los deseos, la creatividad y la energía de las nuevas generaciones para potenciar el sentido humano de la educación. Como señalaba una joven de 15 años de la zona sur de Santiago:

”Si volvemos a confiar en que todos somos creativos, y a tratarnos como seres humanos, con respeto y cariño, todavía es posible volver a creer que la educación no es más de lo mismo y que de verdad nos sirve para la vida y para mejorar el mundo”. (Lidia Esperanza)

BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- Bajoit, Guy. Todo cambia. Análisis sociológico del cambio social y cultural en las sociedades contemporáneas. Colección Escafandra. Lom ediciones. Santiago Chile 2003.
- Bateson, Gregory. Pasos hacia una ecología de la mente. Ed. Carlos Lohlé. Buenos Aires-1976.
- Capra, Fritjof. El punto crucial. Editorial Estaciones. Argentina 1992.
- Casassus, Juan. La educación del ser emocional. Cuarto Propio. Santiago.2006
- Gallejos, Ramón. Educación Holística. Pedagogía del Amor Universal. Guadrajara, Jal. México.2001.
- Ghiso, Alfredo: Rescatar, Descubrir, Recrear. Metodologías Participativas en Investigación Social Comunitaria. Metodologías de Investigación Social. Lom Ediciones. 2006
- Maturana, Humberto; Varela Francisco. El Árbol del conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano. Lumen/editorial Universitaria 1ª edición. Buenos Aires:Lumen 2003
- Maturana, Humberto. “Amor y Juego”. Instituto de Terapia Cognitiva.1997.
- Maturana, Humberto: “Lenguaje y emociones en educación y política”. Domen Ediciones. Santiago chile.1995.Pág. 27
- Villasante, Tomas. La socio-praxis: un acoplamiento de metodología implicativas. Metodologías de Investigación Social. Lom Ediciones. Santiago. 20006.

- Varela, Francisco: El Fenómeno de la Vida. Dolem Ediciones. Santiago Chile. 2000.

Revistas:

- Bajoit, Guy. Jóvenes a la Vista. Editorial INTERJOVEN. Santiago Chile 2003.
- Barbero, Jesús Martín: Saberes Hoy: Diseminaciones, competencias y transversalidades. Revista Iberoamericana de Educacao. N°32 (2003).
- Beck Ulric: La Sociedad de Riesgo y los Jóvenes. Café –Dialogo. Septiembre 1999. Editorial INTERJOVEN. Santiago Chile. 1999.
- Espino de Lara Ramiro: educación holística. OEI- Revista Iberoamericana de educación.
- Martínez, José. Nuevas Realidades y Paradigmas en la Exclusión Juvenil. Jóvenes a la Vista. Ediciones Interjoven. Santiago, Chile. Enero, 2003
- Revista Enfoque Educativos N° 6: Marchant Teresa. Apoyo a Niños de Aprendizaje Regular en Destrezas Básicas. Una Estrategia de Trabajo por Grupos Nivel. 2004.
- Seminario: Rol del Arte en la formación integral. El arte como elemento formador en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y con necesidades educativas especiales. Gobierno de Chile. Consejo nacional de la cultura y las artes. Santiago. 2003).

Paginas Web Consultadas:

- Borges Ana Maria. EDUCAÇÃO BIOCÊNTRICA: TECENDO UMA COMPREENSÃO:
<http://www.pensamentobiocentrico.com.br/content/edicoes.php>
- Brunner, J.J. Globalización y el Futuro de la Educación: Tendencias, Desafíos y Estrategia, texto borrador para Seminario sobre Prospectiva de la Educación en la Región de América Latina y el Caribe. UNESCO, Santiago de Chile, 23 al 25 de Agosto.2000. www.brunner.cl/
- Brunner, J.J y J.C. Tedesco (Editores), Las Nuevas Tecnologías y el Futuro de la Educación. Buenos Aires: IIPE - UNESCO / Septiembre Grupo Editor, 2003. www.brunner.cl/
- "Transformaciones culturales e identidad juvenil en Chile". INJ – PNUD. Archivo PDF. www.injuv.cl
- Krause Mariane. Investigación acción participativa. CEPAL. Serie políticas sociales. Documento N° 58. www.cepal.cl
- Tejerina Lobo Isabel: El juego dramático en la educación primaria. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. <http://www.cervantesvirtual.com/>.