

Teatro y habilidades para la vida en seis estudiantes universitarias

Sección DOSSIER

RECIBIDO: 13/07/2024

APROBADO: 03/10/2024

PUBLICADO ONLINE: 31/12/2024

Rosa Elena Arellano Montoya

Universidad de Guadalajara, México

rosa.arellano@cusur.udg.mx

Orcid: 0000-0003-2965-5468

Jorge Arturo Martínez Ibarra

Universidad de Guadalajara, México

jorge.martinez@cusur.udg.mx

Orcid: 0000-0002-0246-6774

Hugo Octavio Salcedo Larios

Universidad Iberoamericana Ciudad de México,

hugo.salcedo@ibero.mx

Orcid: 0000-0003-4737-1741

Claudia María Ramos Santana

Universidad de Guadalajara, México

claudia.ramos@cuvalles.udg.mx

Orcid: 0000-0001-7769-7350

RESUMEN

A través de una investigación de corte narrativo utilizando entrevistas dirigidas, registros fotográficos y observación participante con integrantes de la Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara (CTC), se analizaron algunas de las habilidades para la vida obtenidas en seis integrantes mujeres de la CTC que participaron durante dos generaciones (la primera iniciando en junio de 2011 y la segunda, empezando en febrero de 2014). Los resultados mostraron que las estudiantes-actrices lograron desarrollar sus habilidades de autoconocimiento, autoestima, toma de decisiones, pensamiento creativo, pensamiento crítico, empatía, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensiones y estrés, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, y, manejo de problemas y conflictos. Asimismo, las participantes en el proceso, definieron sus objetivos

de vida, descubrieron sus distintas capacidades y fortalezas, crearon estrategias para el manejo de la incertidumbre, construyeron un sentido de pertenencia y una transformación favorable de su entorno social. Se concluyó que el proceso de ejecución teatral de la CTC a través de experiencias significativas y de aprendizajes en un espacio lúdico, dinámico, interactivo y tolerante, fungió como una estrategia pedagógica que permitió a sus integrantes, obtener distintas capacidades artísticas; y, el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales, que impactan favorablemente en su calidad de vida.

PALABRAS CLAVE: Teatro, Habilidades para la vida, estudiantes, Compañía de Teatro del CUSur

Theater and life skills in six university students

ABSTRACT

Through a narrative research using guided interviews, photographic records and participant observation with members of the Theater Company of the University Center of the South of the University of Guadalajara (CTC) we analyze some of life skills obtained in six female members of the CTC who participated during two generations (the first starting in June 2011 and the second, starting in February 2014). The results showed that the student-actresses managed to develop their skills of self-knowledge, self-esteem, decision-making, creative thinking, critical thinking, empathy, management of emotions and feelings, management of tensions and stress, assertive communication, interpersonal relationships, and management of problems and conflicts. Likewise, the participants in the process defined their life goals, discovered their different abilities and strengths, created strategies for managing uncertainty, built a sense of belonging and a favorable transformation of their social environment. It was concluded that the theatrical performance process of the CUSur Theater Company through meaningful experiences and learning in a playful, dynamic, interactive and tolerant space, served as a pedagogical strategy that allowed its members to obtain different artistic skills; and the development of cognitive, emotional and social skills, which have a favorable impact on their quality of life.

KEYWORDS: Theater, Life Skills, Students, CUSur Theater Company.

Introducción

En este trabajo se presenta la sistematización y análisis de los resultados obtenidos en una investigación cualitativa de tipo narrativo con seis integrantes de la Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur (CTC) de la Universidad de Guadalajara, con sede en Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, México. El propósito del estudio es, dar a conocer las habilidades para la vida (HpV) que desarrollaron las seis integrantes mujeres que participaron en la CTC, en el transcurso de dos generaciones: la primera iniciando en junio de 2011 y la segunda, empezando en febrero de 2014. No hay fechas específicas en el término de participación como generaciones porque varias de las integrantes, aún siguen de manera activa en la agrupación, de hecho, algunas han compartido

espacio de formación y presentaciones escénicas, aunque iniciaron en diferente bloque generacional.

Cabe mencionar que, las denominadas 'Habilidades para la Vida' (HpV) son aquellas capacidades específicas requeridas para interactuar y relacionarse con los iguales de una forma efectiva y mutuamente satisfactoria (Vallés y Vallés 1996). De esta forma, la conducta reconocida como socialmente hábil se refiere a la constitución de un perfil individual que expresa libremente sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado mediante una interacción armoniosa con los demás, la generación de vínculos afectivos y la adecuada resolución de problemas, generando con ello un trabajo colaborativo armonioso (Fernández 2009).

Ahora bien, resulta importante comentar que 'el teatro', es una actividad lúdica que logra entre otras cosas, desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales; y, competencias de los participantes por medio de distintos procesos, de la preparación del espectáculo desde los ensayos, hasta llegar a las representaciones ante el público. Lo anterior permite, potenciar el juego a través de 'encarar' diferentes roles que detonan la creatividad, fomentan la espontaneidad y desarrollan diversos aspectos comunicativos, expresivos y artísticos que son naturales del ser humano (Olivares 2014).

El teatro puede ser una herramienta para el descubrimiento de las emociones, de la creatividad y del autoconocimiento, siendo estos, factores muy importantes para el desarrollo humano integral. Cuando la persona logra reconocerse a sí misma desde su propia complejidad, puede percibir de manera diferente la realidad que le rodea y generar las alternativas necesarias para mejorar su calidad de vida, impulsándose desde su energía vital y proyectándose hacia sus propias metas (Rogers 1986).

La dinámica teatral permite expresar emociones y observar al mundo desde diferentes perspectivas, construyendo una visión más amplia, solidaria y comprometida de las personas consigo mismas y con su entorno a través de la formación de personas íntegras y creativas, favorece la comunicación y el debate mediante la expresión de sentimientos u opiniones e invita a desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico, a la organización y a la jerarquización de las ideas (Gavilanes 2014). Asimismo, la participación en procesos teatrales, contribuye al desarrollo y a la realización individual, enriquece los códigos de comunicación y brinda nuevas formas de establecer una interacción hacia los otros, desarrolla la expresión corporal y emocional, la memoria, la resolución de problemas mediante la construcción de diferentes alternativas, la capacidad de atención y discernimiento, generando

además valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, la colaboración y el esfuerzo (Lima 2020).

Quienes intervienen activamente en los quehaceres teatrales, consiguen reflexionar sobre sí mismos y sobre el entorno, promueven la autoconfianza y se desarrollan como sujetos participativos (Canals 2014). A través del lenguaje verbal, el lenguaje de los gestos, la presencia física y la interactividad con otros miembros del equipo, el teatro permite aprender mucho de sí mismo y de los demás ayudando a superar inseguridades y miedos. Mediante la práctica teatral se adquiere confianza y se desarrollan capacidades diversas como la expresión de las emociones internalizadas, el diálogo sobre temas complejos, la comunicación más adecuada con otras personas, la formación de vínculos de amistad y el desarrollo de sujetos participativos capaces de integrarse a un mundo en constantes transformaciones (García 2010; Martin *et al.*, 2014; Álvarez 2016).

Por medio de las participaciones en los entrenamientos para el montaje de puestas en escena, las personas pueden aproximarse a observar sus propias conductas y las de otros, desarrollando espacios de interacción social, de comprensión de intenciones y de contextos generando con ello una mayor flexibilidad del pensamiento y discernimiento de diversos simbolismos o códigos de funcionamiento de la vida en sociedad (López 2017; Sandoval *et al.* 2020). Así pues, la utilización del teatro como un acto creativo en el cual la importancia es la vivencia procesual y no específicamente la exhibición pública, lo convierte en una herramienta pedagógica inapreciable ya que promueve el descubrimiento de uno mismo y del mundo que lo rodea. Por esta ruta se ejercita la generación de ideas, pensamientos y acciones, el desarrollo y puesta en práctica de experiencias de trabajo comunitario, la exploración de diversas realidades y dimensiones espacio-temporales, la construcción de conocimientos multidisciplinarios y el trabajo en equipo (Laferrière 1999).

Como actividad educativa, el teatro es un gran recurso de integración y aprendizaje, liberalizador del pensamiento, motivador de la enseñanza, facilitador de la capacidad expresiva y ente de sanación afectiva, ya que, ayuda a desarrollar competencias comunicativas que facilitan la adaptación asertiva a diferentes espacios sociales y funge como una herramienta para el desarrollo humano de quienes participan en él, otorgándole un sentido a la persona y a su relación-adaptación con el resto de la sociedad (García 2008; Báez 2009; Blanco *et al.* 2016).

Finalmente, se genera el sentido de pertenencia a un grupo definido, éste, como el espacio de socialización donde los estudiantes adquieren ciertos patrones

de conducta, códigos de comunicación y determinados valores generados por la convivencia cotidiana (Suárez y Anaya 2017).

La Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur (CTC)

En junio de 2011 se ofreció a la comunidad estudiantil del Centro Universitario del Sur (CUSur), un Taller de Teatro cuyo objetivo fue utilizar esta actividad artística como un método de transformación personal y social. Los estudiantes-actores se reunían semanalmente con la Directora Teatral, Dra. Rosa Elena Arellano Montoya (profesora e investigadora de tiempo completo del CUSur, actriz de teatro desde febrero de 1984 y directora de teatro a partir de marzo de 2003) en dos sesiones de trabajo de dos horas cada sesión, durante la cual aprendían técnicas actorales, manejo de voz y realizaban diversos ejercicios corporales para la creación de personajes. La primera etapa del taller fue de tres meses y como resultado del trabajo colectivo se montó la obra: 'Nora, una mujer que decidió cambiar' adaptación de la obra de teatro 'Nora' del dramaturgo mexicano Emilio Carballido, en la cual se abordaba el tema de 'violencia intrafamiliar'. La primera función que se dio con dicha obra, fue en la Feria de Salud en el Auditorio Antonio González Ochoa del Centro Universitario del Sur, seguida de varias funciones más, hasta llegar a la develación de placa por 50 representaciones el 25 de febrero de 2014.

En septiembre y octubre del mismo año de 2011, se integraron nuevos estudiantes al Taller de Teatro impartido por la misma profesora, Dra. Arellano Montoya. Considerando que en México en el 2 de noviembre se realizan actividades culturales y artísticas vinculadas a la 'Commemoración de Día de Muertos', se preparó un montaje denominado "Cuentos, cantos y teatro del día de muertos"; el cual se presentó en diversos espacios universitarios. A la par, en esos meses y con los mismos integrantes, se preparó la pastorela "El Redentor" del dramaturgo jalisciense, Jesús Zambrano; dando funciones en el mes de diciembre de 2011.

La calidad de los tres montajes, el interés de los estudiantes y entusiasmo del público (del interior del CUSur y público en general de Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, México) fomentó que las autoridades universitarias del CUSur decidieran darle continuidad al proceso por lo que, en enero del 2012 se diseñó y puso en marcha el "Proyecto de la Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur (CTC)" el cual contenía las cuatro líneas que hasta la fecha sustentan el trabajo de la agrupación: a) Teatro por el teatro; b) Identidad y patrimonio cultural; c) Intervención social y comunitaria; e, d) Investigación-creación-colectiva.

Los y las estudiantes de la Compañía de Teatro del CUSur

Desde su inicio hasta la actualidad, en la CTC han participado estudiantes de las licenciaturas de: Desarrollo Turístico Sustentable, Letras Hispánicas, Médico Cirujano Partero, Médico Veterinario Zootecnista, Periodismo, Psicología y Trabajo Social; e, ingenierías de: Agrobiotecnología, Sistemas Biológicos y Telemática. Algunos de los participantes ya habían de manera previa, incursionado en diversas actividades artísticas de: danza, dibujo, fotografía, literatura, música, pintura o teatro por lo que, este proyecto permitió otorgarles herramientas para dar continuidad a dichos procesos.

Como parte de su formación, los miembros de la CTC participaron en Talleres de Actuación (acción dramática, movimiento corporal y voz), coordinados por la directora de la agrupación; y, en Talleres de Habilidades para la Vida (HpV)¹ impartidos en diversos momentos por estudiantes de la licenciatura en Psicología del CUSur (de la materia de prácticas profesionales en psicología social cuya profesora responsable fue la Dra. Rosa Elena Arellano Montoya). La finalidad de realizar los Talleres de HpV con los estudiantes-actores fue de dotarlos de herramientas que les permitieran desarrollar, como menciona la OMS (1999 en Santana *et al.* 2018: 226): “la toma de decisiones y la resolución de problemas; pensamiento creativo y pensamiento crítico; la comunicación y las habilidades interpersonales; autoconciencia y empatía; y, lidiar con las emociones y el estrés.” Se ha encontrado que las HpV, son herramientas que ayudan en la promoción de un bienestar integral en los seres humanos. De tal forma que, se le apostó a que la CTC se constituyera como un espacio de aprendizaje lúdico y creativo en el cual todos los participantes se sintieran cómodos, confiados y seguros (Ruiz 2012; Rodríguez 2017). Además, claro, de la formación actoral de los participantes que integran dicha ‘Compañía’.

Para los intereses de este trabajo, se consideró presentar resultados vinculados al desarrollo de las habilidades para la vida obtenidas y/o fortalecidas en seis estudiantes que han participado en dicha agrupación. Cabe señalar que las seis participantes estudiaron la licenciatura en periodismo en el CUSur, tres de ellas son fundadoras e integrantes de una primera generación de dicha Compañía (junio de 2011) y las otras tres, forman parte del proceso de la segunda generación de la misma (febrero de 2014).

1 “Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1999), la educación y promoción de las Habilidades para la Vida (HpV) está dirigida a facilitar el desarrollo de habilidades psicosociales que se requieren para hacer frente a las demandas y desafíos de la vida cotidiana.” (Santana *et al.* 2018: 226).

Metodología

El planteamiento de esta investigación tuvo un enfoque cualitativo de tipo narrativo, el cual tiene como eje de análisis la experimentación humana a través del entendimiento y el sentido de las experiencias vividas por parte de las y los narradores-participantes: saberes, convicciones, creencias, motivaciones, valoraciones, intenciones subjetivas e interacciones con “los otros” (Blanco 2011; Simmons 2011; Arias y Alvarado 2015). Las narraciones se constituyeron como el método de investigación a través de los relatos de las entrevistadas, los cuales permitieron interpretar su percepción de la realidad y los diversos significados que le otorgaron a ésta (Clandinin y Connelly 2004; Romo 2008; Domínguez y Herrera 2013).

Para obtener la información necesaria, se utilizó una entrevista, la cual fue aplicada a seis estudiantes-actrices. La entrevista, en la investigación cualitativa, “es un instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con este enfoque y también con su teoría metodológica. Esta entrevista adopta la forma de un diálogo coloquial o entrevista semiestructurada...” (Martínez 2006: 139). Para ello, los entrevistadores crearon una atmósfera de confianza en la cual, las entrevistadas se expresaron libremente (Taylor y Bogdan 1987; Monistrol Ruano 2007; Valles 2007). El diseño de la entrevista se aplicó a través de la elaboración de un guion, donde se buscó identificar tres elementos fundamentales de este proceso: las experiencias y los conocimientos obtenidos; los significados (personales y profesionales) de su participación en la CTC; y, el desarrollo y/o fortalecimiento de habilidades para la vida.

Con base en los tres elementos identificados, se construyeron ‘categorías de análisis’ lo que permitió estructurar y sistematizar la información obtenida para ser presentada en los resultados-discusión y redactar a su vez, las conclusiones de dicho trabajo. Para la realización de esta fase, se tomó de base lo que Martínez (2004) argumenta sobre esta etapa en una investigación:

Categorizar es clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o expresión breve que sean claros o inequívocos (categoría descriptiva), el contenido o idea central de cada unidad temática; una unidad temática puede estar constituida por uno o varios párrafos o escenas audiovisuales (Martínez 2004: 140 y 141).

El proceso completo para presentar los resultados de dicha investigación, implicó la categorización, la estructuración individual y general, la contrastación y la teorización propiamente dicha. (Martínez, 2004). Las entrevistas fueron registradas en audio, organizadas, transcritas y sistematizadas. Para complementar la información

obtenida, se utilizó la observación participativa, la cual “ha sido la piedra angular sobre la que ha girado el proceso formativo en los diferentes contextos...” (Tobar e Hidalgo 2014: 204).

La observación participativa es una técnica para obtener información, con la cual “el investigador vive lo más que puede con las personas o grupos que desea investigar, compartiendo sus usos, costumbres, estilo y modalidades de vida.” (Martínez 2006: 138). Cabe resaltar que una de las autoras de este trabajo, Rosa Elena Arellano Montoya es la fundadora y directora de la Compañía de Teatro del CUSur, quien a la par ha convivido cercanamente con los integrantes de dicha agrupación; además, ha sido docente en alguna de las materias cursadas por dichos participantes en sus estudios de licenciatura. Asimismo, otro de los autores, Jorge Arturo Martínez Ibarra, también ha convivido muy de cerca con las entrevistadas a través de su participación en las presentaciones locales y foráneas.

Además, se señala que los dos autores restantes han tenido un acompañamiento a través de diferentes eventos académicos, culturales y artísticos con las y los integrantes de la Compañía. Por lo que, entonces, se han registrado en diarios de campo, las observaciones realizadas en varios momentos de trabajo conjunto con dichos participantes de este estudio. El diario de campo “está históricamente ligado a la observación participante y es el instrumento de registro de datos del investigador de campo, donde se anotan las observaciones (notas de campo) de forma completa, precisa y detallada” (Taylor y Bogdan 1987: 31).

Las seis participantes de este estudio, fueron estudiantes de la licenciatura en periodismo. Tres de ellas formaron parte de la primera generación que fundó la Compañía de Teatro del CUSur en junio del 2011 y estudiaron su carrera de enero de 2010 a diciembre de 2013. Una de ellas nació en Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; otra de ellas, en Gómez Farías municipio de San Sebastián del Sur, Jalisco; y, la tercera en Sayula, Jalisco.

Para el segundo bloque de entrevistadas, se consideró a quienes integraron una segunda generación de la agrupación, a partir de su participación en el taller de teatro que inició en febrero de 2014. Las tres participantes que también forman parte de esta investigación, estudiaron su carrera de periodismo de agosto de 2013 a mayo de 2014. En este caso, una de ellas nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, otra en San Gabriel, Jalisco y una tercera en Tonaya, Jalisco. Al igual que en el primer bloque de participantes, sólo una es de Ciudad Guzmán (lugar sede del CUSur) y las otras dos son de municipios aledaños al lugar de estudios.

La codificación que se hizo para mostrar la información referente a las seis participantes, fue considerando la primera y segunda letra de su primer nombre

propio con el que las identificaban, seguida del número 1 o 2, según la generación que representaban al interior de la Compañía.

Consideraciones éticas

En todo momento se respetaron los principios éticos que consideraron: autonomía, no maleficencia, justicia y libertad. Por lo tanto, las participantes proporcionaron su consentimiento informado para la participación libre y voluntaria; así como, la autorización para el uso de sus datos en la presente investigación.

Resultados y discusión

Una vez que se aplicó la entrevista a las seis integrantes de la Compañía de Teatro del CUSur, se llevó a cabo la organización y estructuración (sistematización) de la información. Asimismo, se revisaron las 'notas de campo' registradas en los diarios de campo de los autores de este trabajo. El siguiente paso fue la realización de una serie de reuniones internas de trabajo conjunto donde entre otras cosas, se construyeron las 'categorías de análisis', quedando las siguientes: Aportes del teatro para el desarrollo personal de las integrantes de la CTC; Vínculo del teatro en el quehacer profesional de las integrantes de la CTC; Relación con el teatro, posterior a su etapa como estudiantes de la CTC; y, en cada una de las categorías, se identificaron las habilidades para la vida que se desarrollaron y/o fortalecieron. A partir de este ejercicio, se procedió a redactar los resultados y discusión; y, finalmente, se elaboraron las conclusiones generales del estudio.

Aportes del teatro para el desarrollo personal de las integrantes de la CTC

Además de generar una mayor sensibilidad para apreciar el arte y la cultura en general, las actividades teatrales fungieron como un medio para el desarrollo del autoconocimiento, autoestima, toma de decisiones, pensamiento creativo y pensamiento crítico (de su cuerpo, de sus emociones, de su mente, de sus sentimientos) de las integrantes de la CTC con la finalidad de identificar los diversos objetivos y propósitos de sus vidas, para examinar sus miedos y para reconocer sus fortalezas en el plano personal (ver Figura 1).

Figura 1. Escena de la obra: El juego que todos jugamos.
Fuente: Compañía de Teatro del CUSur.

Ya nos menciona Morin (s/f)), el autoconocimiento es:

... la habilidad de conectarse con nuestros sentimientos, pensamientos y acciones; tener autoconocimiento también significa poder reconocer cómo nos perciben otras personas; y, las personas que se conocen a sí mismas reconocen sus fortalezas y desafíos (Párrafo 1).

El autoconocimiento es una herramienta sumamente relevante, trascendente y significativa en la vida de todo ser humano. El autoconocimiento es contar con la capacidad de conectarse con nuestros sentimientos, pensamientos y actos. Cuando hay un conocimiento de sí mismos, todo ser humano identifica sus fortalezas, debilidades y retos; y, gracias a ello, tiene la posibilidad de seguir creciendo. Las personas que desarrollan la habilidad del autoconocimiento, nos dice Morin (s/f), pueden:

Reconocer sus fortalezas y desafíos; entender y hablar de sus necesidades y sentimientos; reconocer las necesidades y sentimientos de otras personas; darse cuenta de cómo su comportamiento afecta a los demás; y, desarrollar una mentalidad de crecimiento y aprender de sus errores (párrafo 4).

Con base en lo expuesto anteriormente, se comparten a continuación, algunos de los testimonios de las integrantes de la CTC, que dan evidencia de cómo al participar en la agrupación, se fortalecieron habilidades vinculadas a su desarrollo personal, y ello les permitió ver no sólo sus desafíos, sino también, en qué son buenas.

Hacer teatro me permitió conocerme a mí misma, a comprenderme, a aceptarme, a darle sentido a mi vida, a preguntarme: ¿quién eres?, ¿qué quieres?, ¿hacia dónde vas?, ¿qué puedes hacer?, ¿qué no puedes hacer?, me impulsó a luchar por lo que quiero, a siempre querer ir más adelante... (Comentario personal de Pa1, 13-07-2020).

El teatro contribuyó a tener más seguridad como persona, desenvolverme mejor, que más gente me conociera, pero bueno no tanto por conocer, sino que, ganarme a la gente de manera indirecta..., entonces eso mismo como que me dio seguridad, y eso a veces se me dificulta, yo siendo yo, como que soy más tímida, más reservada y ya en el teatro pues ya me desenvuelvo más... estar en la Compañía de Teatro del CUSur, me ayudó a tener más seguridad como persona, desenvolverme mejor... yo no tenía idea de que me podía ganar un premio como mejor actriz en un Festival Estatal, ni que podía asistir a una Muestra de Teatro en Guadalajara... (Comentario personal de Fá1, 13-07-2020).

Se ha encontrado en las personas, que al aumentar su autoconocimiento (conocerse mejor), les resulta menos complicado desarrollar su autoestima; siendo ésta, la capacidad que tienen para valorarse, amarse y aceptarse a sí mismas. Como lo menciona González (1999: 217) "se puede definir la autoestima como la valoración positiva o negativa que el sujeto hace de su autoconcepto, valoración que se acompaña de sentimientos de valía personal y auto aceptación".

Para las integrantes de la CTC su proceso de formación las condujo a identificar creencias, a reconocer fobias, a mejorar su autoestima, desarrollar su pensamiento creativo y crítico, a generar confianza y a descubrir las diversas capacidades presentes en sí mismas. Esta conciencia les permitió a las integrantes de la agrupación, lograr una expresividad más natural de las emociones relacionadas con los personajes que interpretaron. Is2 (comentario personal, 13-07-2020), comparte al respecto que:

He sido muy nerviosa al hablar en público, me daba muchísimo miedo, y el estar en la Compañía de Teatro, me hizo darme cuenta de eso y trabajarlo en diferentes

tipos de ejercicios. También pude expresar ciertas cosas, ciertos sentimientos, que me costaba trabajo identificar y expresar. He aprendido a escuchar a los demás, tanto a los compañeros como a la gente que veía las obras.

El estudio para la creación de personajes, la memorización de los diálogos, las caracterizaciones, los diseños de maquillaje y vestuario, la interacción con personas nuevas y desconocidas y la presentación de funciones ante diversos y variados públicos les otorgaron nuevas vivencias que les permitieron a las integrantes de la CTC fortalecer sus habilidades para la vida. Explicó respecto a esto Pa1 (comentario personal, 13-07-2020), “a veces estábamos arriba del escenario presentando una realidad, pero la estábamos viviendo al mismo tiempo, eso hizo que pudiera conocerme mejor y saber con lo que contaba.”

El comentario personal de Ed2 (13-07-2020), permite identificar algunos de los aportes que han hecho respecto al desarrollo de alguna de sus habilidades para la vida:

Me consideraba muy tímida porque antes no podía ver mucho a las personas a los ojos. Los ojos son una parte que me encanta, porque hay una frase que dice que los ojos son el espejo del alma, entonces a mí los ojos me encantan, pero si me costaba mucho trabajo ver a las personas a los ojos... hay personas que tienen la mirada muy fuerte y te intimida mucho, entonces esa parte tímida que tenía considero que ya se fue totalmente, pero hasta después de hacer teatro.

También, al estar en la CTC, se contribuyó a que algunas de las participantes entrevistadas, tomaran consciencia de su comportamiento no muy asertivo en diversas ocasiones. De esto nos expone Is2 (comentario personal, 13-07-2020):

Yo era una persona muy cerrada, muy autoritaria, quería que todo el mundo hiciera las cosas como yo quería, muy gritona, mandona, porque ha sido parte de mi personalidad siempre... he aprendido a tener una cierta barrera a ciertas situaciones, entonces precisamente con el taller que nos dieron de habilidades para la vida pues me costó muchísimo trabajo, pero sí tuve que bajar un poquito la guardia y ponerme a analizar qué estaba haciendo yo con mi vida, ¿el gritarle a las personas, el portarme de cierta forma? el verme a mí misma, el decir yo me siento bien pero cómo estoy haciendo sentir a las otras personas entonces tuve que analizar, tuve que cambiar ciertas cosas, me costó mucho trabajo.

Las continuas interacciones de las integrantes de la CTC, entre los compañeros actores y con las demás personas involucradas en el proyecto escénico (directores, vestuaristas, tramoyistas, fotógrafos, escenógrafos, etc.) incrementaron de manera positiva, sus habilidades de comunicación, de empatía, de respeto y de trabajo en equipo. Esto se expone a través del testimonio de In2 (comentario personal, 13-07-2020) donde explica que, “hacer teatro exige conocerte; te acerca más a la empatía y a la escucha, es muy importante conectarte con tus compañeros para que el trabajo funcione”.

Asimismo, se propiciaban reflexiones profundas donde un análisis colectivo con miras a conocerse, aprender de sí mismos y de las y los otros. Pa1 (comentario personal, 13-07-2020), expuso que:

... ver que todos éramos tan diferentes, que de repente me decían “no, es que tú eres así, y es que tú haces esto y esto está mal”, entonces el hecho de razonar en el comportamiento propio y en el cómo aceptar y ser aceptada en un grupo, en cómo aceptar un propósito común es cuanto dices: órale me estoy dejando ¿no? y me hizo mejorar en ese sentido de decir, bueno, si estamos colaborando para que esto se haga bien y todos están poniendo de su parte ¿por qué no lo pones también tú?, entonces también fue parte de ese mi crecimiento, de decir: bueno, vamos a modificar las cosas para el bien común, vamos a modificar ¿quién soy?, a cambiar lo que se tiene que cambiar, dejar lo negativo para agarrar lo positivo y seguir adelante, o sea, seguir hacia adelante junto con ellos pero también junto conmigo.

Este proceso de formación también logró que el teatro se constituyera como un espacio para el desarrollo de habilidades sociales, entendiendo por éstas, las habilidades que permiten, entre otras cosas, una comunicación con el resto de personas desde la confianza de saber responder con asertividad. Para la OMS (1993), las habilidades sociales están integradas por la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales saludables, y el manejo de problemas y conflictos. Asimismo, el desarrollar o fortalecer las habilidades sociales en todo ser humano, dota de capacidad para tener un comportamiento adecuado y positivo para lograr de manera eficaz situaciones de interacción con los otros.

Para el caso de las integrantes de la CTC, se desarrollaron y/o fortalecieron sus habilidades sociales a través de la expresión colectiva surgida de las relaciones interpersonales y de la colaboración grupal, en la lectura de los textos correspondientes a los personajes que debían montarse en las puestas en escena,

en el diseño de las escenografías, en los constantes y en ocasiones extenuantes ensayos, y, en los viajes grupales; como lo dijo In2 (comentario personal, 13-07-2020), “te acerca más a la empatía —el hacer teatro— y a la escucha, es muy importante conectarte con tus compañeros para que el trabajo funcione”. Otras de las integrantes compartieron sus testimonios como evidencias de este tipo de logros:

A partir de que he estado en la Compañía de Teatro, trato de escuchar la opinión de los demás y en ciertas cosas no me quedo callada totalmente, doy mi opinión, pero ya escucho más a los demás, respeto sus puntos de vista... (Comentario personal de Is2, 13-07-2020).

El estar en la CTC, me ha permitido dominar grupos o estar al frente de grupos, como tallerista, como maestra. Me sirvió para platicar con los chavos —estudiantes que forman parte del Taller de Teatro del CUSur—, dirigirme mejor con ellos, saber comunicarme, socializar... Sabemos que no hay un crecimiento social, si no se trabaja en grupo (Comentario personal de Li1, 13-07-2020).

Antes de estar haciendo teatro, no compartía tanto con todas las personas, sólo con un grupo reducido de amigos. Ahora, mi papá en específico dice que, ya comparto más sobre lo que hago, sobre los viajes o cosas relacionados al teatro, a la escuela—estudia nte en ese tiempo de la licenciatura en periodismo—, que soy más participativa en la casa. Entonces, me he dado cuenta que, gracias al teatro soy más comunicativa y eso, me ha acercado más a las personas (Comentario personal de Ed2, 13-07-2020).

Otro de los elementos importantes en el desarrollo de habilidades sociales, particularmente en lo que se refiere a procesos de comunicación, es sin duda, las que se fortalecen en las relaciones interpersonales entre los participantes de un grupo (Figura 2). Ya lo mencionan Flores *et al.* (2016):

La influencia interpersonal en la comunicación entre personas resalta como aspectos difusos la facilidad para establecer relaciones armoniosas con los demás, conseguir que las demás personas se sientan a gusto en su cercanía, la capacidad de comunicarse con facilidad y efectividad y poder agradar a la gente (p. 12).

En el caso de este trabajo aquí expuesto, las participantes entrevistadas, comentaron que, también se generaron nuevas relaciones de amistad entre ellas y, entre

ellas y otros integrantes de la agrupación; creándose lazos interpersonales que se extendieron fuera del ámbito teatral. Ya lo menciona Li1 (comentario personal, 13-07-2020), “con el teatro pasaba esto, nos uníamos, éramos como nos podemos decir, las netas, así tal cual; podía haber choques fuertes y nos alejábamos, pero volvíamos, platicábamos y se hacía más sólida la amistad”; o en su caso, ED2, dijo que, “por el teatro conocí amigos que ya son para toda la vida. También, el hacer teatro nos da herramientas para afrontar situaciones de vida, conocer personas, crecer personal y profesionalmente. En la Compañía, nos consideramos como una familia”.

Asimismo, referente a las habilidades de relaciones interpersonales, Pa1 (comentario personal, 13-07-2020), explicó que:

...nuestras familias a veces no entendían la pasión que sentíamos por el teatro, pero nos apoyaban y confiaban en nosotros... luego de que nos vieron en el escenario, comprendieron todo... agradezco a la amistad que se hizo entre los que compartimos esto, eso nos brindó el apoyo que necesitábamos porque parece fácil o de alguna manera se cree que hacer teatro es como un adorno, pero es muchísimo más que eso.

Figura 2. Integrantes de la CTC al término de la función de la pastorela “Císcalo, císcalo diablo panzón”.

Fuente: Compañía de Teatro del CUSur.

Vínculo del teatro con el quehacer profesional de las integrantes de la CTC

Sumado al aprendizaje de aspectos técnicos, de modulación y manejo de la voz o de formas para hablar asertivamente frente a un público, el espacio teatral aportó a las estudiantes diversas herramientas metodológicas sociales, antropológicas y educativas que les permitieron a su vez observar y comprender su entorno de manera real desarrollando un proceso de análisis y sentido crítico de su entorno. Pa1 (comentario personal, 13-07-20209), mencionó lo siguiente:

Profesionalmente fue muy enriquecedor, un profesor de la carrera de periodismo que yo estaba estudiando, decía “un buen periodista siempre debe ensuciarse los zapatos”; entonces al hacer teatro era precisamente eso: estar con la gente y convivir con su realidad, ir a los lugares, conocer a las personas, escuchar sus testimonios, ver cómo vivían, que hacían ... estábamos arriba del escenario presentando una realidad a través de un obra de teatro –como la de Nora que trata el tema de violencia intrafamiliar- y al mismo tiempo, se vivía esa misma realidad cuando algunas de las mujeres que veían la obra, nos platicaban de “su realidad”. Entonces, podía confrontar mi realidad de periodista con mi perspectiva de la realidad desde el teatro

Asimismo, Ed2 (comentario personal, 13-07-2020), referente al vínculo del teatro con el quehacer profesional, aportó lo siguiente:

En las salidas que hacíamos para presentar alguna obra de teatro, conocí a personas con las que platicábamos, y de ahí traíamos material para las materias o trabajos que nos dejaban en la carrera de periodismo, así que, estábamos vinculando el periodismo con el teatro y poniendo en práctica aprendizajes metodológicos desde distintas realidades. De ahí, hacíamos una nota, un reportaje, etc. Muchas veces presentamos crónicas de todo lo que vivíamos en el teatro y pues nos servía para la licenciatura.

Por esta vía de exploración las estudiantes-actrices se familiarizaron con diversos fenómenos sociales para identificar conflictos, reconocer injusticias, escuchar los miedos individuales y de zozobra generacional, compartir las esperanzas de un mejor futuro y practicar distintos mecanismos de empatía y de solidaria colaboración. In2 (comentario personal, 13-07-2020), dijo lo siguiente:

El teatro te facilita el acceso a las comunidades porque se genera una especie de vínculo y con ello ganas la confianza para que te cuenten sobre su vida. El teatro es el arte que nos permite confrontación entre humanos, destaca lo bueno y lo malo. Lo veo como una metáfora, son tres dimensiones conectadas: el actor, el personaje y el público. El teatro nos recuerda que estamos vivo, y que muchas veces lo hacemos con máscaras.

Referente a este tema, Liz1 (comentario personal, 13-07-2020), aportó que:

El teatro funge como es un transformador social porque le sirve a la gente... cuando presentamos la obra Nora (acerca del maltrato familiar) vi a señoras llorando porque estaban viviendo esa realidad, es un choque muy fuerte, pero es una reacción a esa acción que están viendo y a la vez, viviendo... eso me dio elementos para comprender que se puede plasmar el contexto social de violencia intrafamiliar en México a través del teatro, visto desde una óptica periodística.

Relación con el teatro, posterior a su etapa como estudiantes de la CTC

Una vez que egresaron de la Universidad las integrantes de la CTC han continuado vinculadas a ésta, ya sea como actrices participantes de diversos montajes, como escenógrafas, fotógrafas, talleristas, gestores culturales, diseñadoras de difusión o como directoras de sus propios grupos teatrales. Li1 (comentario personal, 13-07-2020), dijo que, "me interesa seguirme preparando, he impartido varios cursos de teatro, pero me gustaría certificarme como tallerista en teatro, adquirir una mayor capacitación en artes escénicas. También seguir actuando, me urge, es una necesidad de estar en el escenario."

En el caso de Pa1 (comentario personal, 13-07-2020), explicó que:

Ahorita actualmente, estoy colaborando con un grupo de teatro en mi comunidad en Sayula. Estamos formando a un grupo muy variado de jóvenes, niños, adultos... yo siempre les digo: lo mucho o poco que yo sepa, siempre se los voy a transmitir con todo gusto porque quiero que, al igual que yo, encuentren esa parte o al igual que yo crean que el teatro es mucho más que la fama o el glamour; que encuentren al hacer teatro, un sentido de transformación, una manera mejor de ver la vida.

Ed2, expuso que, “quiero seguir haciendo teatro, realmente ya es parte de mí y ahorita, ya no me veo sin hacer teatro. He sabido combinar mi carrera profesional con el teatro”. (Comentario personal, 13-07-2020)

Finalmente, respecto a esta fase donde ya concluyeron sus estudiantes en el Centro Universitario del Sur, In2 (comentario personal, 13-07-2020), dijo que:

En cuanto a la Compañía, después de tantos aprendizajes, creo que mi rol con ella nunca terminará, no sé si estaré como actriz, como tramoyista, como tallerista, como periodista o como una simple espectadora, pero estoy segura que será satisfactorio el rol que desempeñe.

Conclusiones

El teatro es una estrategia de ejercicio intelectual y físico, de proyección y de realización, de interacción entre iguales y de invitación a una reflexión extendida respecto a la condición humana y contextual en donde los temas llevados a la escena plantean nuevas formas de visibilidad, de debate y de comunicación. El objetivo inicial de la CTC fue ofrecer un programa permanente de formación integral y desarrollo de habilidades utilizando el teatro como un método pedagógico de cambio social. A la fecha, el proceso de trabajo realizado con jóvenes ha logrado una transformación de su realidad, generando impactos favorables y mejorando su calidad de vida, la de sus propias familias y la de su entorno social inmediato.

El proceso de ejecución teatral de la CTC ha fungido como una estrategia formativa que a través de experiencias reales de aprendizaje y actividades significativas ha desarrollado distintas capacidades y facultades artísticas y sociales en un espacio lúdico, dinámico y de interacción entre iguales, de respeto y de tolerancia en el cual los estudiantes-actores/actrices han logrado expresarse abiertamente sin temores ni restricciones. Además de configurar capacidades artísticas a través de los diversos ejercicios creativos como actividades físicas, juego de roles o improvisaciones en el grupo, se generaron procesos reflexivos de autoconocimiento, de manejo de las propias emociones y de tolerancia hacia las voces divergentes.

La sana interacción coadyuvó a la buena comunicación con los otros, considerando como eje el respeto mutuo, la consideración hacia lo distinto, la aceptación de la incertidumbre como espacio de oportunidad para la mejor resolución de los problemas, el adecuado manejo del estrés, la colaboración y el trabajo en equipo, la solidaridad y la compasión, entre otros. El desarrollo de distintas destrezas permitió

a los actores/actrices conocer y desarrollar sus habilidades para la vida a través de una autovaloración personal y la creación de un mejor concepto de sí mismos, apoyando su transformación individual. Permitió mejorar sus relaciones mediante prácticas de integración, asertividad y empatía, evitando con ello la exclusión. De esta forma, la suma de esfuerzos logró la construcción de una identidad colectiva, un armonioso sentido de pertenencia y un eficiente trabajo colaborativo.

Referencias

- Álvarez, Juan (2016). *El teatro como práctica de reexistencia: otras formas de desarrollar capacidades*. [Tesis de grado de la licenciatura en Educación Artística.] Repositorio institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia.
- Arias, Ana, Alvarado-Salgado, Sara (2015). "Investigación narrativa: apuesta metodológica para la construcción social de conocimientos científicos" en *Revista CES Psicología*, n. 2-8: 171-181. Universidad CES, Colombia.
- Báez, Clara (2009). "Aprendizaje significativo y adquisición de competencias profesionales a través del teatro" en *Revista Campo Abierto*, n. 1-28: 71-73. Facultad de Educación de Badajoz de la Universidad de Extremadura. España.
- Blanco, Mercedes (2011). "Investigación narrativa: una forma de generación de conocimientos" en *Revista Argumentos. Estudios críticos de la sociedad*. N. 67-24 : 135-156. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. México.
- Blanco, Alfredo, Regueiro, Jessica, González, Mercedes (2016). "El teatro como herramienta socializadora para personas con Asperger" en *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, n. 2-17: 116-125. Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía. España.
- Canals, Maria (2014). *El Teatro de Conciencia como recurso pedagógico para la educación emocional en Educación Infantil*. [Tesis de Maestría en Educación Infantil. La Rioja: Universidad Internacional de La Rioja]. Repositorio institucional de La Universidad Internacional de La Rioja, España.
- Clandinin, Jean; Connelly, Michael. (2004). *Narrative Inquiry. Experience and Story in Qualitative Research*. Ed. Jossey-Bass. California, EU.
- Domínguez, Elsy y Herrera, José (2013). "La investigación narrativa en Psicología: Definición y funciones" en *Revista Psicología desde El Caribe*. Universidad del Norte. no.3-30: 620-641. Colombia.
- Fernández, Irene (2009). "Fomento de las habilidades sociales a través del teatro" en *Revista Digital Innovaciones y Experiencias Educativas*. N. 23: 2-9. Granada, España.

- Flores, Emilio, García, Mario, Calsina, Wilber y Yapuchura, Angelica (2016). "Las habilidades sociales y la comunicación interpersonal de los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno" en *Revista Comuni@cción*, n°. 2-7: 05-14. Universidad del Altiplano, Perú.
- García, Antonio (2010). "Estudio sobre la asertividad y las habilidades sociales en el alumnado de Educación Social" en *XXI. Revista de Educación*. N°. 12: 225-240. Universidad de Huelva, España.
- García, Antonio (2008). "Juego teatral, dramatización y teatro como recursos didácticos" en *Primeras noticias. Revista de literatura*, n. 233: 29-37. Centro de Comunicación y Pedagogía, España.
- Gavilanes, Clara (2014). *El Teatro Infantil como herramienta de comunicación en el comportamiento asertivo de los y las estudiantes de sexto año de educación general básica, Paralelos A Y B de la Escuela Fe y Alegría del Cantón Ambato, Provincia, Tungurahua*. [Tesis de grado. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador].
- González, María (1999). Algo sobre la autoestima. Qué es y cómo se expresa. *Aula*, 11: 217-232. Salamanca, España.
- Laferrière, Georges (1999). "La pedagogía teatral, una herramienta para educar" en *Educación social: Revista de intervención socioeducativa*, n. 13: 54-65. España.
- Lima, Ana (2020). *El teatro como una herramienta para el desarrollo humano*. Décimo Primer Coloquio Interinstitucional de Profesores. Preparatoria Ibero Tlaxcala. Repositorio Institucional de la Universidad Iberoamericana Puebla.
- López, Martha (2017). *Habilidades sociales de los estudiantes de secundaria que participan en el taller de teatro de un colegio privado de secundaria, de la Ciudad de Guatemala*. [Tesis de Grado de la Licenciatura en Educación y Aprendizaje. Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar. Guatemala de la Asunción]. Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
- Martínez, Miguel (2004). *Ciencia y arte en la investigación cualitativa*. Editorial Trillas. México.
- Martínez, Miguel (2006). "La investigación cualitativa (síntesis conceptual)" en *Revista IIPSI*. Facultad de Psicología UNMSN. 1-9: 123-146. Lima, Perú.
- Monistrol, Olga (2007). "El trabajo de campo en investigación cualitativa (II)" en *Revista Nure Investigación* N°. 29: 1-4 España.
- Morin, Amanda. (s/f). ¿Qué es el autoconocimiento? En <https://www.understood.org/es-mx/articles/the-importance-of-self-awareness>
- Olivares, María (2014). *El teatro como herramienta de cambio social*. Tesis de grado. España: Universidad de Jaén. España.
- Organización Mundial de la Salud (OMS) (1993). *Iniciativa Internacional para la Educación en Habilidades para la Vida en Escuelas*. (Online)

- Organización Mundial de la Salud (OMS) (1999). *Partners in Life Skills Education. Conclusions from a United Nations Inter-Agency Meeting*. Department of Mental Health World Health Organization Geneva.
- Rekalde, Itziar, Vizcarra, María, y Macazaga, Ana (2014). "La observación como estrategia de investigación para construir contextos de aprendizaje y fomentar procesos participativos" en *XXI. Revista Educación*, 1-17: 201-220. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, España.
- Rodríguez, Oscar. (2017). *La Compañía de Teatro del CUSUR: análisis de su trayectoria e implementación de un proyecto de gestión que garantice su presencia en la vida cultural de Zapotlán El Grande, Jalisco*. [Tesis de Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural]. Universidad de Guadalajara. México.
- Rogers, Carl. (1986). *El proceso de convertirse en persona*. Paidós, México.
- Romo, Ma. (2008). *El teatro y su valor educativo*. <https://onissperu.blogspot.com/2017/09/el-teatro-y-su-valor-educativo.html>
- Ruiz, Lourdes (2012). "Formación integral: desarrollo intelectual, emocional, social y éticode los estudiantes" en *Revista Universidad de Sonora*, n. 19: 11-13. Sonora, México.
- Sandoval, Alicia, González, Viviana, Madriz, Linda (2020) "Retos y oportunidades: teatro como estrategia de mediación pedagógica para el desarrollo de habilidades sociales" en *Revista Innovaciones Educativas*. Vol. 22-32: 65-77. San José, Costa Rica.
- Santana, Marcos, Ramos, Claudia, Arellano, Rosa y Molina, Jahaziel (2018). "Propiedades psicométricas del Test de Habilidades para la Vida en una muestra de jóvenes mexicanos" en *Revista Avances en Psicología*, Vol. 26-2: 225-232. Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Lima, Perú.
- Simmons, Helen (2011). *El estudio de caso. Teoría y práctica*. Morata. Madrid, España.
- Suárez, José y Anaya, Roberto (2017). "Construcción de una identidad participativa: socialización en el primer año de estudios universitarios" en *Revista Noesis* 52-26: 90-129. Ciudad Juárez, México.
- Taylor, Steve y Bogdan, Robert (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós. Madrid, España.
- Tobar, Eduardo e Hidalgo, Vanessa (coordinadores) (2014). *Arriba el telón: enseñar teatro y enseñar desde el teatro. Propuestas didácticas para trabajar el teatro en clase de español*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. España.
- Valles, Antonio; Valles, Consol (1996). *Las habilidades sociales en la escuela: una propuesta curricular*. Editorial EOS. Madrid, España.
- Valles, Miguel (2007). Entrevistas cualitativas. Colección Cuadernos Metodológicos, núm. 32. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Madrid, España.