

*Animación teatral en el desarrollo
de habilidades artísticas y personales*

Autor: Evelin Díaz Erazo

Santiago de Cali

Marzo de 2021

*Animación teatral en el desarrollo
de habilidades artísticas y personales*

Presentado por: Evelin Díaz Erazo
Trabajo de grado para optar al título de: Licenciada en Artes Escénicas

Asesor: Angelo Miramonti

Grupo de Investigación: GINARTEP Arte, Educación y
Poblaciones
Línea de investigación: Pedagogía y Artes Escénicas

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS

LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS

Santiago de Cali

Marzo de 2021

Impacto de la Animación Teatral en el Desarrollo de Habilidades Artísticas y Personales

Dedicatoria

Dedico este trabajo de grado a los niños y niñas participantes del Semillero Artístico *El Sarco Ambulante*, quienes, sin importar cuán difícil sea su realidad, asisten con amor y entusiasmo a este proceso artístico, convirtiéndose en parte de mi vida como motivadores de mi quehacer pedagógico.

La tierra que la gente ama, de la cual habla, a la que se refiere, tiene siempre un espacio, una calle, una esquina, un olor de tierra, un frío que corta, un calor que sofoca, un valor por el que se lucha, una caricia, una lengua que se habla con diferentes entonaciones. La tierra por la que a veces se duerme mal, tierra distante por causa de la cual la gente se aflige, tiene que ver con el lugar de la gente, con las esquinas de las calles, con sus sueños (Paulo Freire, 1997).

Agradecimientos

Agradezco de corazón a mis hijas por ser mi motor de vida y mi inspiración en este sueño de ser profesional. A mi madre por su apoyo incondicional. A mi esposo por su amor, amistad y compañía en los tiempos difíciles, enseñándome que siempre puedo ser mejor. A mis queridos profesores por ser luz y brindarme su conocimiento, porque lo más hermoso del arte es que siempre seguimos en constante aprendizaje. A mis compañeros de clase por su amistad, calor humano y complicidad, son personas maravillosas llenas de talento. Y, por último, a la vida, por regalarme la oportunidad de ser artista.

Resumen

El presente trabajo de grado pretende identificar el impacto del proceso de Animación Teatral en el desarrollo de Habilidades Artísticas y personales en las niñas, niños y jóvenes pertenecientes al barrio Los Caiimitos en Palmira, Valle, quienes hacen parte del Semillero Artístico Comunitario *El Sarco Ambulante*. Para esto se emplean herramientas como entrevistas, dibujos y estatuas corporales, desarrollados con una muestra de participantes quienes, a través de su testimonio reflejado en sus producciones orales, visuales y corporales, manifiestan cómo perciben el impacto del proceso en el desarrollo de sus habilidades creativas, intrapersonales e interpersonales y como estos cambios afectaron sus sueños y metas.

Palabras Clave: Animación Teatral, Habilidades Artísticas, Habilidades Intra e Interpersonales; Participación Comunitaria, Transformación Social, Pedagogía Artística.

Abstract

This degree work aims to identify the impact of the theatrical animation process on the development of artistic and personal skills in girls, boys and young people belonging to the *Los Caiimitos* neighborhood in Palmira, Valle, who are part of the El Sarco Ambulante Community Artistic Seedbed. For this purpose, we use tools such as interviews, drawings and body statues developed with a sample of participants who, through their testimony based on oral, visual and body productions, show how they perceive the impact of the process on the development of their creative, intrapersonal and interpersonal skills and how these changes affected their dreams and goals.

Keywords: Theatrical Animation, Artistic Skills, Intra and Interpersonal Skills; Community Participation, Social Transformation, Artistic Pedagogy.

Tabla de Contenido

1	Introducción.....	1
2	Contextualización Del Proyecto	2
2.1	Planteamiento Del Problema.....	2
2.2	Objetivo General.....	7
2.2.1	Objetivos Específicos.....	7
2.3	Justificación	7
2.4	Estado Del Arte.....	9
2.5	Marco Contextual.....	15
2.6	Marco Conceptual.....	19
2.6.1	Animación Teatral.....	20
2.6.1.1	Participación Y Desarrollo Comunitario.	25
2.6.1.2	Transformación Social.....	25
2.6.1.3	El Teatro Como Potencial Pedagógico.....	26
2.6.1.4	Educación Social.....	26
2.6.2	Habilidades Artísticas.....	27
2.6.3	Habilidades Intrapersonales E Interpersonales.....	31
2.6.4	Aspiraciones Hacia El Futuro.....	33
3	Marco Metodológico.....	34
3.1	Fase 1.....	35
3.2	Fase 2.....	37
4.	Análisis De La Información Obtenida.....	40
4.1	Análisis De Las Entrevistas.....	40
4.1.1	Percepciones De La Experiencia.....	41
4.2	Análisis De Los Dibujos E Imágenes Corporales.....	52
4.2.1	Antes Y Después De “El Sarco Ambulante”.....	52
5	Conclusiones de la investigación.....	68
5.1	Autorreflexión De La Investigadora.....	72
6	Bibliografía.....	77

Índice de tablas y figuras

Tabla 1. Postura de autores sobre las variables	20
Tabla 2. Dimensiones Constitutivas de la Animación Teatral	23
Figura 1. Estructura conceptual de la investigación sobre el impacto de la Animación Teatral en el desarrollo de habilidades artísticas y personales.....	6
Foto 2. Niñas ensayando baile.....	42
Foto 3. Niñas en la comparsa con sus personajes de mujeres de la tribu, acompañadas de títeres gigantes.....	43
Foto 4. Niños montando en zancos.....	49
Foto 5. Presentación de la comparsa 2019	51
Foto 6. Día de dibujo y pintura.....	52
Foto 7. Niño pintando.....	53
Foto 8. Estatua Corporal de Juan.....	63
Foto 9. Estatua Corporal de María.....	64
Foto 10. Estatua Corporal de Diana.....	65
Foto 11. Estatua corporal de Pedro.....	66
Foto 12. Estatua corporal de Jhon	67
Foto 13. Presentación comparsa 2019	70
Ilustración 1. Dibujo de Pedro.....	53
Ilustración 2. Dibujo de Diana.....	54
Ilustración 3. Dibujo de Juan.....	55
Ilustración 4. Dibujo de María.....	56
Ilustración 5. Dibujo de Jhon.....	56
Ilustración 6. Dibujo de Pedro.....	57
Ilustración 7. Dibujo de Diana.....	58
Ilustración 8. Dibujo de Juan.....	59
Ilustración 9. Dibujo de María.....	59
Ilustración 10. Dibujo de Jhon.....	60

1. Introducción

La presente investigación pretende comprender cómo los procesos de intervención comunitaria basados en el método de la Animación Teatral tienen un impacto en el desarrollo de habilidades artísticas así como de habilidades intrapersonales e interpersonales de los niños, niñas y jóvenes que hacen parte del proceso denominado *El Sarco Ambulante*, desarrollado en el barrio *Los Caimitos* del municipio de Palmira, Valle. Este trabajo se lleva a cabo bajo la asesoría del Instituto Departamental de Bellas Artes en el marco del programa de profesionalización de artistas empíricos de la Alcaldía de Santiago de Cali, para optar al título de Licenciatura en Artes Escénicas.

Para su desarrollo se apoya en los conceptos de: Animación Teatral, Habilidades Artísticas, Mediación Artística, Arte-terapia, Teatro Comunitario y Transformación Social, los cuales se definen a la luz de autores como Xavier Úcar, Manuel F. Vieites, Víctor J. Ventosa, Zaylín Brito, Mireia Bassols y Ascencio Moreno González.

Con este proceso investigativo se busca generar un aporte al campo de las artes escénicas en el área de pedagogía, para proporcionar información que enriquezca el conocimiento sobre el impacto de la intervención comunitaria llevada a cabo con la metodología de la Animación Teatral. Así mismo, esta investigación busca sistematizar una experiencia específica llevada a cabo en la ciudad de Palmira al interior de la Comuna 1, un sector vulnerable de la ciudad y tomarla como estudio de caso sobre el impacto de la Animación Teatral en niñas, niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

La investigación está dividida en cuatro capítulos. El primero es la contextualización de la investigación, la cual contiene el planteamiento del problema, objetivos generales y específicos, justificación, estado del arte y los marcos contextual y conceptual. El segundo comprende el marco metodológico, el tercero presenta y analiza los datos colectados durante la investigación y finalmente el cuarto contiene las conclusiones de este trabajo de grado.

2. Contextualización del Proyecto

2.1 Planteamiento del Problema

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se da inicio con la definición de las variables analizadas y de todos los aspectos que se pueden estudiar a partir de ellas, a la luz de las investigaciones existentes de autores reconocidos en el tema. Adoptamos la definición de Animación Teatral de Úcar (2006) la cual la señala como: “Un punto de encuentro interdisciplinar entre la cultura, la animación sociocultural y el teatro...La Animación Teatral es una modalidad específica de animación sociocultural” (p. 2).

Lo previamente destacado, sugiere que cada uno de estos conceptos contribuye a expresar la esencia de la Animación Teatral, su naturaleza y la forma en que se desarrolla, la manera en que pueden llegar a confluir para constituir una disciplina que provea de herramientas pedagógicas y artísticas a quien la utilice dentro de una comunidad para hacer una intervención. El teatro es un arte vivo, que permite inspeccionar al interior del ser humano, que se sirve del cuerpo y la voz para realizar una creación escénica, mientras que la animación sociocultural es una llave de entrada al conocimiento de la cultura de una sociedad y de su contexto, para guiar y transformar positivamente el entorno. Se podría decir entonces, que son los puntos cardinales de la Animación Teatral.

Por lo anterior, se hace necesario resaltar la naturaleza social y educativa de la animación sociocultural, encontrando que Caride (2005), afirma sobre este aspecto que:

Es preciso insistir en que [la animación sociocultural] ha de ser considerada una práctica socio-cultural y educativa relacional, necesariamente contextualizada en un territorio y en una comunidad local, mediante la cual se promueve el desarrollo integral de los individuos y los grupos sociales. Por eso, su acción-intervención socioeducativa. (p. 78).

Considerando además otras maneras de definir el enfoque de la Animación Teatral, Úcar (1999) también añade que “La segunda manera de caracterizar a la Animación Teatral consiste en considerarla una práctica social” (p. 225).

Comprendiendo que las personas que son partícipes de este tipo de procesos e intervenciones interactúan en grupo, ofrecen su humanidad en todos los aspectos, positiva y negativamente, puesto que se exponen sus virtudes, falencias, su forma de pensar y todo aquello que los constituye como seres dentro de una sociedad, así como sus creencias culturales y aquellos valores que los definen como comunidad. Es por eso que mientras transcurre un proceso comunitario, se marcan distintos momentos, como el acercamiento y acoplamiento grupal, las problemáticas, las posibles soluciones, los aprendizajes y las transformaciones, ya que ningún proceso finaliza sin experimentar algún tipo de cambio interno.

Lo anterior, permite establecer, además, la manera en que dista de otros conceptos que pueden parecer similares, como el de Recreación, con el que se suele confundir y que definen (Torres Guerrero y Torres Campos, 2008, como se citó en Benítez *et al*, 2015) los autores de la siguiente manera:

La recreación implica una ruptura con la rutina desde una gama de actividades que el ser humano puede llevar a cabo en su tiempo libre. En resumen, muestra el estado del ser humano y de las actividades que realiza en su tiempo libre sean cuales sean sus actividades laborales, sociales y necesidades biológicas. (p. 53).

Por otro lado, Gregorio (2008) afirma sobre la Recreación que es: “Conjunto de actividades a través de las cuales se puede experimentar y disfrutar del ocio, actividades que conllevan al descanso, a la diversión y a la formación personal y social del individuo fomentando su capacidad creadora de manera libre y espontánea” (p. 12).

En vista de las afirmaciones anteriores, ya es posible comenzar a advertir las diferencias que guarda la Animación Teatral respecto al concepto de Recreación, que dentro de la conceptualización de esta investigación se encuentra como variable excluida. Pese a que guardan una similitud, la recreación se lleva a cabo en contextos donde se desea aprovechar el tiempo libre, obtener un divertimento, y lógicamente al interactuar en

comunidad se genera un acercamiento entre los partícipes de la actividad, mientras que la Animación Teatral permite desarrollar un cambio social utilizando metodologías artísticas tomadas del teatro, haciendo que los involucrados comiencen a reconocer las problemáticas presentes para encontrar soluciones, en la medida en que transcurra el tiempo. Por lo cual, es necesario además, clarificar ciertas acciones que surgen de la Animación Teatral, y que permiten que se divida según su funcionalidad, así pues, es posible que sea vista como:

A. Una Modalidad *Educativa*, puesto que “El aprendizaje dramático generado mediante la puesta en juego de procedimientos, técnicas y recursos teatrales y, al mismo tiempo, la gran potencialidad pedagógica que el teatro representa como herramienta fundamental en los procesos de Animación Teatral” (Úcar, 2006, p. 6). Esto permite plantear que, al servirse del teatro como medio educativo, la Animación Teatral, ofrece a quienes participan de este proceso, la posibilidad de exploración, sensibilización y un autoconocimiento grupal e individual de sus capacidades, además del desarrollo de habilidades comunicativas provenientes del juego y la experiencia dramática.

B. Como una Modalidad *Social*, desde una perspectiva sociocultural, dado que “pretende crear un tejido sociocultural denso y fuerte que fundamente la búsqueda organizada de una mejora sustantiva de la calidad de vida de un grupo o una comunidad” (Úcar, 2006, p. 2). Este es precisamente uno de los cometidos principales de los procesos de animación en una comunidad específica, generar una transformación del entorno, enfrentar las problemáticas y buscar brindar soluciones que dejen huella en los participantes y que al experimentar una sensibilización, se creen lazos más fuertes que logren derribar las dificultades, generando conciencia y vinculando a los participantes de tal forma que sean una red de apoyo unos a otros.

C. Como una Modalidad *Cultural*, debido a que: “se constituye como una herramienta cultural que media y posibilita la formación de las personas y el acceso y apropiación de la cultura” (Úcar, 2006, p. 1). Por consiguiente, la Animación Teatral es un puente que permite el acceso de la población hacia la apropiación de la cultura, la cual, consiste en que las personas conozcan su entorno, tradiciones y contexto, para lograr un empoderamiento, el cual se manifiesta como una expresión reconocible por toda la comunidad al ser partícipes en conjunto de esta experiencia.

La Animación Teatral, encuentra además, una relación cercana con la Educación Popular, puesto que ambas invitan a desarrollar procesos de transformación en las comunidades, como lo sustenta Aldana (2002) en los *Cuadernos de formación para la práctica democrática*, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos de Guatemala:

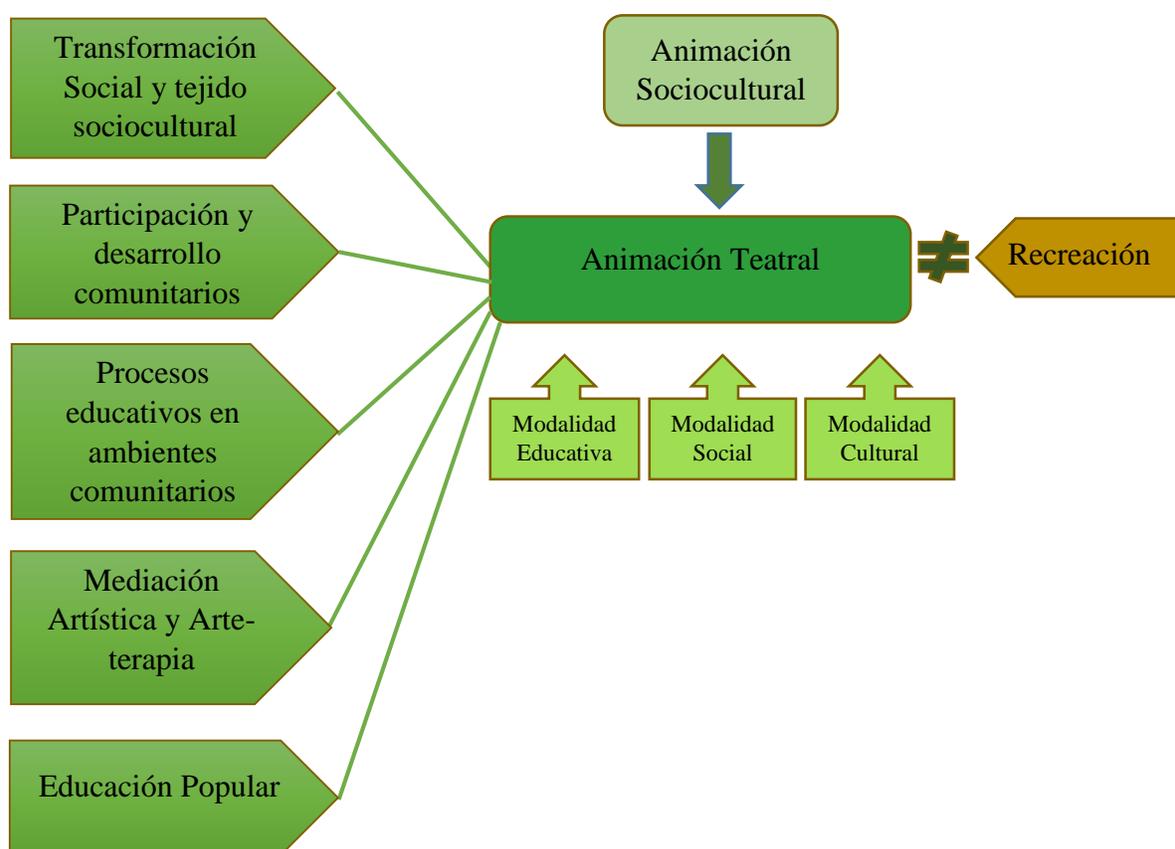
Si lo hacemos en el campo, o en la ciudad; si lo hacemos con estudiantes de escuelas, colegios, institutos y universidades o con campesinos, y obreros, líderes comunales, analfabetos; con gente pobre o con gente que no es pobre, siempre será educación popular si su sentido u orientación es la transformación social. (p. 10).

Por tal motivo, la intervención de la Animación Teatral, en el lugar que se dé, sin importar su contexto, edad, creencias, nivel socioeconómico o cultural de sus habitantes, siempre buscará una transformación positiva en aras de solucionar las problemáticas que afecten el entorno y a contribuir en mejoras notables para quienes se mueven en él.

Los conceptos y características mencionados anteriormente y que describen la Animación Teatral, permiten su reconocimiento dentro del proceso llevado a cabo en el *Semillero Artístico Comunitario El Sarco Ambulante*, en la ciudad de Palmira. Ahora bien, lo que se busca identificar es si dicho proceso permitió obtener resultados, como incidir en los participantes respecto a sus Habilidades Artísticas o en el desarrollo de habilidades Intrapersonales e Interpersonales, a raíz de esto, nace la siguiente pregunta problémica: ¿Cuál fue el impacto del proceso de Animación Teatral en el desarrollo de las Habilidades Artísticas, Intrapersonales, Interpersonales y de las aspiraciones hacia el futuro de los niños, niñas y jóvenes del barrio *Los Caimitos* de Palmira?

A continuación, se relaciona la estructura conceptual de Animación Teatral donde se recopilan los conceptos descritos anteriormente:

Figura 1. Estructura conceptual de la investigación sobre el impacto de la Animación Teatral en el desarrollo de habilidades artísticas y personales.

Fuente: Elaboración Propia a partir de Úcar (2006) y Caride (2005).

2.2 Objetivo General:

Evaluar el impacto del proceso de Animación Teatral llevado a cabo con niños, niñas y jóvenes del barrio Los Caimitos de Palmira, en el desarrollo de sus Habilidades Artísticas, Intra e Interpersonales y de sus Aspiraciones hacia el futuro.

2.2.1 Objetivos específicos:

- Sistematizar el proceso de Animación Teatral desarrollado con los niños, niñas y jóvenes del barrio *Los Caimitos* de Palmira;
- Recolectar evidencias sobre las habilidades artísticas y personales de una muestra de participantes en el proceso de Animación Teatral del barrio *Los Caimitos* de Palmira;
- Analizar las evidencias producidas por los participantes del proceso de Animación Teatral a la luz de la pregunta de investigación;
- Usar los hallazgos de la análisis de las evidencias recolectadas para evaluar el desarrollo de Habilidades Artísticas, los cambios Intra e Interpersonales y las transformaciones de las Aspiraciones hacia el futuro ocurridos en los participantes durante y después del proceso de Animación Teatral.

2.3 Justificación

La presente investigación tiene como objetivo principal, identificar el impacto de la Animación Teatral en el desarrollo de las Habilidades Artísticas de los niños, niñas y jóvenes del barrio *Los Caimitos*, sector vulnerable de Palmira. El tema de investigación es pertinente dentro de la facultad de Artes Escénicas de Bellas Artes de la ciudad de Cali, en cuanto a la asignatura Pedagogía de las artes escénicas y al interior de la línea de investigación de la facultad denominada pedagogía artístico-teatral. Así mismo, a partir de la experiencia extracurricular tiene pertinencia dentro del proceso denominado: *Semillero Artístico Comunitario El Sarco Ambulante*, dado que la investigadora es una de sus

creadoras. A continuación, se describe de manera detallada la pertinencia mencionada anteriormente en dicho orden.

En cuanto a la pertinencia dentro de la facultad de Bellas Artes de Cali, se encuentra relacionada con la asignatura *Pedagogía de las artes escénicas*, puesto que fue dentro de este espacio donde se definió el concepto de Animación Teatral como una tipología de la educación teatral, lo que permitió establecer una relación entre la práctica y la teoría puesto que dentro del quehacer se utilizan metodologías que necesitan justificarse dentro de un fundamento teórico que otorgue un conocimiento de cómo se ejecuta en la práctica.

Respecto a las líneas de investigación que se desarrollan en la Facultad de Bellas Artes, este trabajo encuentra pertinencia dentro de la línea de Pedagogía artístico-teatral, justificada en el documento denominado *Informe de Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad* (2017), donde especifica que esta línea nace con “una sistematización de experiencias docentes de procesos y saberes en torno a la pedagogía artístico teatral” (p. 121), en la cual están incluidos saberes y metodologías que pertenecen al teatro, pero que pueden aplicarse a otros procesos de formación, con lo cual el tema de este trabajo investigativo se apoya, dado que parte de una experiencia docente propia, la cual utiliza herramientas del teatro para desarrollar procesos de intervención en comunidades con distintas problemáticas, por tanto es latente el aspecto educativo.

Referente a la experiencia extracurricular el tema de investigación, halla su pertinencia dentro del proceso “*El Sarco Ambulante*”, cuya finalidad fue la intervención de una comunidad vulnerable en la ciudad de Palmira, para buscar una transformación social a partir de la implementación del teatro y el desarrollo de la creatividad de los participantes, que si bien, el teatro guarda similitudes y diferencias, como lo afirma Ventosa (2004), al decir que “el Teatro en cuanto arte como la Animación Teatral poseen una serie de funciones propias y diferenciales. Así, mientras el primero tiene una función selectiva, creativa e individualizadora, la segunda desempeña una función integradora, expresiva y participativa” (p. 107). Pero utiliza su pedagogía, siendo la herramienta que le da el nombre Animación Teatral, por lo cual el teatro inmerso en la Animación Teatral cumple su cometido al permitir el acto creativo, primero de manera individual, en los participantes de

un proceso, brindándoles herramientas para expresarse de manera colectiva, participar y formar tejido social.

Es necesario conocer el impacto de la Animación Teatral en el desarrollo de las Habilidades Artísticas, así como en aspectos Interpersonales e Intrapersonales de los participantes del proceso *El Sarco Ambulante*, dado que la comunidad dentro de la cual se desarrolló es una zona vulnerable con diferentes problemáticas donde a través de estas intervenciones, se busca fomentar la participación y la transformación comunitaria, utilizando el teatro como herramienta de comunicación dentro de la Animación Teatral. Por tal razón si identificamos el impacto del proceso es posible determinar cuáles fueron sus aportes al desarrollo de las Habilidades Artísticas de los participantes, experiencia que alimenta el campo pedagógico y artístico al mostrar una transformación dentro de una comunidad vulnerable gracias a la Animación Teatral.

2.4 Estado del Arte

Para realizar este proceso investigativo, es necesario abordar las variables que lo conforman tomando como referencia la consulta de otras investigaciones cuyas posturas son similares o pertinentes a la presente, las cuales se consultaron haciendo uso de la plataforma de Google Académico, donde se hallaron trabajos de grado de la Universidad del Tolima, del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali, de la Universidad Pedagógica Nacional y otras investigaciones por parte de docentes en Bogotá. La elección de estas investigaciones se produce debido al hecho de que han brindado un aporte al campo pedagógico-social y cultural, en la disciplina de la Animación Teatral y en el aspecto de las Habilidades Artísticas enfocándose específicamente sobre el contexto latinoamericano.

El desarrollo histórico del teatro en Europa entre los años 50 a los 80 como lo menciona Ventosa (1999) ha permitido establecer la aparición de la Animación Teatral como “expresión de la confluencia entre el teatro y una determinada manera de entender y hacer cultura” (p. 4), pero la Animación Teatral no se limita solo a un concepto básico, detrás de él hay un desarrollo que hace referencia a investigaciones sobre el tema social y

comunitario que en Latinoamérica fue investigado por el director teatral Augusto Boal en textos muy conocidos como *Teatro del oprimido* (Boal, 1989) , o por el pedagogo Paulo Freire, en su libro *Pedagogía del oprimido* (Freire, 1970), y que educadores como Simón Rodríguez en Venezuela hacia 1794 impulsó en líderes revolucionarios como el libertador Simón Bolívar, según el texto llamado *Pensamiento de Simón Rodríguez: la educación como proyecto de inclusión social* (García, 2010). Todos estos aportes promueven la educación y el arte como transformadores sociales, que han ayudado a evolucionar en nuevos conceptos como la animación sociocultural y teatral, por lo cual la mirada desde Latinoamérica y en especial desde las experiencias investigativas de nuestro país es muy importante para conocer desde otra perspectiva, cómo se vivencia la Animación Teatral en Colombia en beneficio de las diferentes comunidades donde se han llevado a cabo las investigaciones dichas.

Se inicia la descripción de estos procesos investigativos partiendo del aspecto geográfico, dando inicio en Mérida, Venezuela, para luego pasar a Bogotá, posteriormente seguir al Tolima y finalmente al departamento del Valle del Cauca, particularmente en Santiago de Cali, mencionando brevemente el tema de cada investigación y el año de su sistematización, donde por último se ampliará cada una, haciendo mención de sus autores y autoras, objetivos, metodología (población, muestra, enfoque, diseño e instrumentos de recolección de la información) y los logros o resultados obtenidos al final de las mismas.

En la ciudad de Mérida se origina al artículo investigativo denominado *Acercamiento a una experiencia formativa de teatro comunitario*, donde su autor, el Investigador y Licenciado Igor Martínez (2020), orienta su objetivo hacia la práctica recreativa, formativa e integradora del teatro, como una alternativa para el reconocimiento de las potencialidades de jóvenes adolescentes en estado de vulnerabilidad, a favor de una experiencia de intercambio y práctica humana para la inclusión de jóvenes en la comunidad, donde la población intervenida pertenece: el Sector llamado *Cinco Águilas Blancas*, de la comunidad El Chama, Municipio Libertador de la Ciudad de Mérida, tomándose como muestra a doce jóvenes adolescentes con edades entre los catorce a diecisiete años, en estado de vulnerabilidad, realizando un enfoque cualitativo y empleando un diseño de Investigación-acción, lo cual produjo como resultados finales el

afianzamiento del teatro como medio de expresión y comunicación para fortalecer relaciones comunitarias, así como su importancia desde el ámbito pedagógico como herramienta para la creatividad en la formación de ciudadanos y en la participación comunitaria. Se destaca lo que manifiesta su autor, Martínez (2020), quien señala que:

La experiencia de haber desarrollado este trabajo de investigación afianzó la importancia del teatro como un medio de expresión y comunicación por excelencia en el que se pueden fortalecer relaciones comunitarias que requieren de integración y cooperativismo. En esta experiencia se evidenció la importancia del teatro educativo como una herramienta eminentemente creativa, pedagógica y recreativa que contribuye en la formación de ciudadanos para el desenvolvimiento en conjunto y en beneficio de un bien común. (p. 17).

Solución de conflictos convivenciales a través de Habilidades Artísticas en el aula, es la investigación desarrollada en Bogotá, por la especialista en Pedagogía y Docencia, Ana María Leguizamón Cruz (2018), quien fija por objetivo principal, determinar las posibilidades de las Habilidades Artísticas en la solución de conflictos convivenciales en el aula, focalizando como población los estudiantes del Instituto Superior Cooperativo de Bogotá, donde la autora es docente de Ciencias Sociales. Allí, establece como muestra de investigación a los estudiantes del grado noveno, para los cuales diseña como instrumentos de recolección de información cuestionarios, entrevistas y dinámicas relacionadas con técnicas de dibujo y música, empleando un enfoque cualitativo y un diseño de Investigación-acción. Los resultados obtenidos demuestran que las Habilidades Artísticas, permiten una construcción de realidades que forman un pensamiento crítico y reflexivo con base a entornos conflictivos entre los estudiantes del grado noveno, identificando los factores del conflicto, los cuales, por medio de las Habilidades Artísticas, se intervinieron para llegar a un reconocimiento que llevaría a su posterior solución. De este modo, las Habilidades Artísticas y el pensamiento crítico y reflexivo que estas habilidades facilitan, permiten transformar positivamente los conflictos al interior de un grupo.

Para el año 2013 en la ciudad de Bogotá, César Augusto Huertas, en su trabajo de grado, que lleva el nombre *Una Experiencia Teatral para la Liberación y la Transformación en la Comuna del Oasis*, donde el objetivo fue saber qué elementos de

transformación y liberación aportó el teatro en el marco del proyecto CPCE del Barrio El Oasis. La población con la cual se realiza esta investigación está compuesta por niñas, niños, jóvenes y adultos pertenecientes al Barrio el Oasis, Comuna 4 del municipio de Soacha Cundinamarca, y su muestra fueron un grupo de 22 niños, niñas y jóvenes, con edades entre los 10 y 18 años, determinando un enfoque de investigación cualitativo apoyado de un diseño de Investigación-acción, el cual genera como resultados finales, que la pedagogía del teatro y la educación popular permite generar reflexiones que aportan a la comunidad una forma de asumir la vida al hacerlas parte de cotidiano, visibilizar a los actores en el escenario, así como expresar sus ideas y rescatar su historia, lo que lleva a una transformación de su realidad. Es así como el teatro y la educación popular pueden aportar elementos transformadores de las realidades dentro de comunidades vulnerables a través de la reflexión y la inclusión de sus actores en escena.

En el municipio de Purificación, Tolima, las estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil, Johana Andrea Bernate, Marily García Montero y Gladis Helena Páez Nieto (2018), realizan como trabajo de grado, una investigación llamada *Las Habilidades Artísticas estimulan los procesos comunicativos de los niños y niñas menores de siete años en la Institución Educativa Manitas Amorosas Integrales*, en el Instituto Educativo a Distancia IDEAD de la Universidad del Tolima. Las investigadoras establecieron como objetivo primario diseñar estrategias pedagógicas en las que las Habilidades Artísticas sean fuente de estimulación en el proceso comunicativo a partir de la innovación, la creatividad y el arte, centrándose en la población estudiantil de la Institución Educativa Manitas Amorosas Integrales, del municipio de Prado Tolima, y seleccionando una muestra de 106 estudiantes de Jardín, Pre-jardín y Transición, con edades entre los 3 a 6 años, quienes son pocos sociables y muestran problemas al integrarse al grupo. El enfoque aplicado fue Etnográfico, y como instrumentos de recolección de información se usaron encuestas y entrevistas semiestructurada, procesos de observación y diarios de campo, con los cuales se permite establecer resultados positivos que manifiestan una corrección de las falencias en el proceso comunicativo, pues se les dificultaba integrarse al grupo y socializar, por eso se tomó la estimulación brindada por las Habilidades Artísticas, el arte como estrategia vital en el proceso de desarrollo integral del niño y a la vez como la herramienta motivadora que ayuda a estimular los hábitos de lectura y comunicación, así como la sensibilización por

parte del cuerpo docente y los padres de familia hacia la implementación del arte en las actividades académicas.

En la ciudad de Santiago de Cali, se desarrolla la investigación titulada *Teatro en la Capilla, Macro relato de la experiencia de Animación Teatral en la Construcción de Ciudadanía, Grupo base Ñucanchic Teatro, Vereda Chicoral, La Cumbre-Valle*, efectuada como trabajo de grado de la Licenciatura en Arte Teatral, por Robins Harold Rendón Bolívar (2016) para el Instituto Departamental de Bellas Artes. La población seleccionada es el grupo *Ñucanchic Teatro*, que nace en la vereda Chicoral, y al cual pertenecen niños, niñas, jóvenes y adultos de la comunidad, donde se selecciona como muestra a cinco actores clave del proceso comprendido entre 2005 y 2015. El objetivo general es “Rememorar como la experiencia de Animación Teatral aportó en la construcción de ciudadanía de cinco actores claves, del grupo de base *Ñucanchic Teatro de la vereda El Chicoral en La Cumbre Valle*”. La metodología empleada incluye el enfoque cualitativo y el diseño etnográfico, utilizando como instrumento de recolección de datos la entrevista semiestructurada. Los resultados arrojados por esta investigación demuestran que el grupo *Ñucanchic Teatro*, vivencia la Animación Teatral y la educación popular, en pro de la construcción de ciudadanía en su entorno rural lo que les brinda la posibilidad de conocer las problemáticas de su territorio para buscar soluciones y fomentar su sentido de pertenencia, sumado a esto, los cinco actores clave desarrollaron seguridad al sentirse apreciados y valorados por su talento y destrezas artísticas. De este modo, concluye Rendón (2016): “como bien lo profesan la Animación Teatral y la educación popular, los espacios físicos donde se desarrollan estos procesos son de vital importancia para la identidad y la pertinencia” (p. 58).

El Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, a través de la investigación de estudiantes y docentes, ha logrado una gran trayectoria en trabajos de grado relacionados con comunidades vulnerables, grupos de niños y niñas en instituciones educativas y desarrollo de procesos con grupos de mujeres y afrodescendientes, entre otros, es importante resaltar su labor dado que el presente trabajo de grado se relaciona con los temas mencionados. A continuación, se mencionan otros procesos realizados al interior de la facultad:

La revista *Papel Escena* a través de sus contenidos publicados por el Instituto Departamental de Bellas Artes, permite conocer diversas investigaciones en las artes escénicas. En su edición número 16 del año 2018 se encuentra una publicación del maestro Ángelo Miramonti llamada *Sanación y Transformación a través del Arte: El Teatro Para la Reconciliación*, cuyo objetivo, señala Miramonti (2018) es “sistematizar un conjunto de métodos teatrales para acompañar intencionalmente procesos de reconciliación interior e interpersonal en personas afectadas por conflictos y favorecer un diálogo profundo con el resto de la sociedad” (p. 131). Entre los resultados que se busca con este proceso se encuentra el de establecer un curso de Teatro para la Reconciliación que permita a los facilitadores profesionalizarse en este campo, obteniendo herramientas para sanar los contextos afectados por diversos conflictos.

La tesis de grado titulada *Teatro y realidad: Historias de vida, el teatro y una experiencia comunitaria*, (Castellar *et al*, 2018), se realizó para optar al título de Licenciatura en artes escénicas. El objetivo fue desarrollar una experiencia de Teatro Comunitario que parte de las historias de vida de un grupo de habitantes del barrio Alto Jordán (Comuna 18), cuya población son cuatro adultos que se toman como muestra para desarrollar la metodología, la cual abarca el enfoque cualitativo y busca sistematizar esta experiencia a través de los relatos de vida de cuatro actores y actrices que han persistido en el proceso y que gracias a esta investigación se permite concluir que se logró conformar un grupo de teatro luego de la experiencia comunitaria, el cual puede seguir sus labores en su barrio con otros vecinos de deseen hacer parte de él.

Es importante mencionar también el proceso llevado a cabo por el Instituto Departamental de Bellas Artes de la mano de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, durante el año 2019, el cual se realizó con profesores de educación artística y educación física de algunas instituciones educativas de la ciudad, el cual se sistematizó en una cartilla denominada *Recursos didácticos para la implementación de proyectos pedagógicos transversales en la escuela. Un camino desde el arte y el deporte*. Una de las metodologías que se utilizaron en el desarrollo del taller fue la de Paulo Freire y la *Pedagogía del Oprimido*, además de implementar juegos basados en el Teatro Foro de Augusto Boal (p.54) y en el Teatro Imagen, donde Boal (1998) argumenta que:

La llamada imagen de transición tenía por objeto ayudar a los participantes a pensar con imágenes, a debatir un problema sin el uso de la palabra, sirviéndose sólo de sus propios cuerpos (posturas corporales, expresiones faciales, distancias y proximidades, etc.) y de objetos. (p. 41).

El objetivo principal fue utilizar el teatro como herramienta pedagógica en la solución de conflictos en el espacio de clases con los estudiantes, además de convertirse en un laboratorio para experimentar la transformación social.

Mediante los datos recopilados en el presente Estado del Arte o Antecedentes, a través de la síntesis de las diferentes experiencias, se puede inferir que existen diversas investigaciones basadas en las variables que componen el objetivo de esta investigación, lo que ha permitido un conocimiento previo sobre ellas y los enfoques que cada investigador les otorga de acuerdo a su propia línea de investigación, contexto cultural y social, permitiendo obtener bases sólidas sobre los conceptos que encierra cada variable y las posibilidades de trabajo investigativo que cada una ofrece. Pero, después de realizar una amplia búsqueda, no se encontró ninguna investigación que se enfoque en la unión o relación de dichas variables, o que indague sobre la influencia de una sobre la otra, lo cual permite concluir en primera medida, que es necesario y pertinente investigar sobre el impacto de la Animación Teatral en el desarrollo de Habilidades Artísticas, intra e Interpersonales , con el fin de ampliar la visión que se tiene del conocimiento del tema permitiendo fortalecer esta investigación y corroborando la pertinencia de la misma, evidenciando su valor y significación en la apertura de nuevos conocimientos en el ámbito investigativo.

2.5 Marco Contextual

El presente tema de investigación se encuentra enfocado en el contexto pedagógico, puesto que su objetivo es identificar el impacto del proceso de Animación Teatral en el desarrollo de Habilidades Artísticas y personales y de las aspiraciones hacia el futuro de los niños, niñas y jóvenes asistentes del barrio *Los Caimitos* de Palmira.

El objetivo de este trabajo es también reconocer los aportes que trajo consigo esta experiencia de intervención comunitaria, investigación llevada a cabo por la creadora cultural Evelin Díaz Erazo, quien se encuentra en el último semestre de profesionalización de artistas empíricos de la Alcaldía de Santiago de Cali, realizado por el Instituto Departamental de Bellas Artes, optando por el título de Licenciada en artes escénicas, y quien, además, es una de las creadoras del proyecto comunitario del cual se desprende esta investigación, y fue habitante del barrio durante diecisiete años, por lo cual, conoce sus problemáticas y el contexto general de la población que lo habita.

El barrio *Los Caimitos* fue fundado en 1990, (La Palabra, 2015) a través de “un proyecto de urbanización impulsado por Monseñor José Mario Escobar Serna junto a la fundación Santa Ana” (párr. 2). Después de los primeros años de su fundación, hacia 1996, comenzaron los robos y la violencia que fueron aumentando con el paso del tiempo, ya para el año 2006, se habían conformado bandas criminales, entre ellas la reconocida y popular llamada *Los Trescientos*, liderada por jóvenes menores de edad, quienes se extendían para cometer los hurtos por toda la ciudad, sembrando el pánico colectivo, y causando lo que es considerado un desplazamiento forzado intraurbano, concepto sobre el cual se describe lo siguiente (La Palabra, 2015): “Un desplazamiento forzado, implica no solo dejar lo físico, sino las emociones vividas, pagar impuestos extras y vivir con la zozobra resultado de una experiencia dolorosa. La ciudad también es emisora y creadora de desplazados” (párr.10). Justamente así ocurrió en *Los Caimitos*, donde muchos de los fundadores del barrio se vieron obligados a vender sus casas a precios extremadamente bajos para lograr salir del sector, puesto que la vida se hizo cada vez más complicada y ni siquiera los mismos taxistas y gremios del transporte público logran escapar a los asaltos y atropellos, por lo cual, deciden durante un tiempo, no entrar al barrio y en su lugar, dejar a los pasajeros en la entrada, junto a un puente que separa a *Los Caimitos* de los barrios vecinos. Hacia el año 2016 las autoridades lograron dismantelar la banda de *Los trescientos*, según las autoridades del municipio (Fiscalía General de la Nación, 2016) que aseguran lo siguiente: “Durante un operativo [...], miembros de la Policía Judicial Sipol y Deval capturaron a 24 presuntos integrantes de la banda delictiva *Los 300*” (párr. 1), lo que produjo algunos cambios en el sector, donde se encontró más tranquilidad, sin embargo, actualmente aún

hay pequeñas bandas criminales no identificadas que continúan delinquirando en la ciudad y cuyo centro de operaciones es la Comuna 1.

La Comuna 1 de Palmira se encuentra ubicada en el sector noroccidental de la zona urbana del municipio, y *Los Caimitos* es uno de los barrios que la conforman. Esta comuna es considerada una de las más vulnerables debido a la delincuencia y el comercio de sustancias psicoactivas, entre otras problemáticas sociales que afectan a sus habitantes, y lógicamente el barrio *Los Caimitos* no escapa a ello. La Alcaldía Municipal de Palmira y la *Fundación Progresamos*, realizaron durante el año 2017 una encuesta de percepción sobre la seguridad en la ciudad, donde se tomó como muestra a 271 participantes pertenecientes a toda la población en todos los estratos socioeconómicos, incluyendo a la Comuna 1. Los resultados arrojaron las siguientes cifras en cuanto al tema de cómo se sienten en su barrio y donde se refleja por comunas (en este caso la Comuna 1) su opinión al respecto, (Fundación Progresamos, 2017). El 47% de los encuestados declara que “se siente inseguro dentro de su barrio” (p. 6). Además, como dato general de todos los entrevistados de la ciudad se anexa el tema de percepción de la seguridad, donde se les presunta: “¿Cuál considera el principal problema de su barrio respecto al tema de seguridad?” (p. 11). Arrojando como resultado atracos callejeros en un 60% y el consumo y/o venta de sustancias psicoactivas en un 41%.

El gobierno municipal ha tratado de controlar esta situación mediante la acción de algunos procesos artísticos que se enfoquen en ofrecer oportunidades a sus habitantes, y en especial a los niños y jóvenes quienes necesitan sensibilizarse en medio del complejo contexto en que están creciendo. Para esto, se han realizado algunas intervenciones socio-culturales, como durante el año 2013 cuando se ejecuta un proyecto de la Alcaldía Municipal denominado *Proyecto Especial de Inclusión Social -PEIS-*. Este proyecto logró beneficiar a la población perteneciente a las Comunas 1 y 2 mediante la intervención social a través del arte y la cultura. Desafortunadamente su duración ha sido corta y no se le ha dado continuidad. Después de esto, las intervenciones a favor de la comunidad resultan limitadas, y algunas con oportunidad de ser llevadas a cabo por parte de grupos artísticos de la ciudad, carecen de un registro debido a su informalidad y corta duración.

Para el año 2019 se desarrolla el proceso cultural denominado *Semillero Artístico Comunitario El Sarco Ambulante*, por parte del grupo de teatro *La Herejía*, quienes en cabeza de sus directores Evelin Díaz y Jhorgan Devia, captan la asistencia de esta población conformada por 20 niños, niñas y jóvenes, para quienes la planta de profesores a cargo de su formación artística, se conforma por artistas de amplia trayectoria y experiencia, pertenecientes a colectivos artísticos de Palmira, como *Kortina Negra* y *War Toxic*, los cuales conocen el contexto social y cultural de la Comuna 1 y del barrio *Los Caimitos*, así pues, inician el proceso con talleres encaminados a la percusión básica, expresión corporal, diseño y elaboración de máscaras y títeres gigantes, coreografía para comparsas y manejo de zancos. Identificamos como la población de esta investigación a un grupo de 20 integrantes, de niñas, niños y jóvenes, quienes según sus edades se describen como: 5 integrantes con edades de 6 a 9 años y 15 integrantes con edades entre los 10 a 13 años, todos pertenecientes al barrio *Los Caimitos* y cuya variable en común es no haber recibido ningún tipo de formación artística más allá de la implementada en sus instituciones educativas, así como tampoco han sido parte de intervenciones artísticas comunitarias. Para la elaboración de la muestra se indaga sobre la experiencia de cinco participantes en particular, cuyos nombres son protegidos para no violar su privacidad, tres de ellos se caracterizan por haber obtenido la habilidad de aprender sobre el manejo de zancos, son de género masculino y pertenecen al sector del barrio *Los Caimitos*, el primero es Juan, un joven de 13 años estudiante de sexto grado, el segundo es Pedro, un niño de 12 años estudiante de cuarto grado de primaria, y finalmente, el tercero, es John, un niño de 11 años, afrodescendiente, estudiante de quinto grado de primaria. Las dos participantes de género femenino son María y Diana, afrodescendientes, ambas de 12 años de edad, estudiantes de sexto y séptimo grado respectivamente.

Dado que esta investigación es de carácter cualitativo, los integrantes de la muestra se eligieron debido al vínculo de confianza que se ha generado con ellos durante el transcurso de las clases para que sean motivados a participar en esta investigación. Como lo señala Rodríguez *et al.* (1996) al afirmar que:

No siempre se consigue pero resulta fundamental progresar hasta un estado de cooperación. La verdadera cooperación está basada en la confianza mutua, en un

saber cada uno lo que se espera de él. Cuando se da una auténtica cooperación, los participantes llegan a ofrecer cooperación, los participantes llegan a ofrecer información personal y sentir que son libres para preguntar al investigador por cuestiones profesionales y personales. (p. 131)

Con esto se espera que los resultados se obtengan gracias a la honestidad y sinceridad de los participantes, quienes gracias a dicha confianza se hallan en un ambiente libre de presiones y con la disponibilidad a escuchar y ser escuchados.

2.6 Marco Conceptual

Considerando que el objetivo de la presente investigación es evaluar el impacto del proceso de Animación Teatral llevado a cabo con niños, niñas y jóvenes del barrio *Los Caimitos* de Palmira, en el desarrollo de sus Habilidades Artísticas y personales, y de sus aspiraciones hacia el futuro, es conveniente definir en primera instancia el término Impacto, que es definido por Arévalo (s.f) como:

Cualquier acción que genere algún tipo de cambio dentro del ambiente en el cual se desenvuelve un individuo, este cambio no importa si es positivo o negativo, simplemente el impacto contempla el cambio de estado que sufre dicho individuo gracias a una acción aplicada sobre el o el ambiente en el cual habita. (p. 1).

De igual forma, se plantean las variables que corresponden a Animación Teatral, Habilidades Artísticas, Habilidades Intrapersonales e Intrapersonales, Participación y desarrollo comunitario y Transformación Social, desde las perspectivas pedagógicas, sociales y teatrales, manifestadas por autores que exponen sus posturas mediante sus investigaciones, artículos y trabajos de grado, y cuyos aportes, a continuación, se enuncian dentro de cada variable:

*Tabla 1.**Postura de autores sobre las variables*

VARIABLES	AUTORES	PERSPECTIVAS
Animación Teatral	Xavier Úcar (1999, 2006)	Pedagogía – Teatral
	Ventosa (1996, 2004)	Pedagogía – Social
	Vieites (2016)	Pedagogía – Teatral
Habilidades Artísticas	Gómez y Sánchez (2014)	Pedagogía – Social
	Vigotsky (2003)	Pedagogía
Habilidades Intra e Interpersonales	Nadal (2015)	Social – Personal
	De Andrés Vilorio (2005)	
Aspiraciones hacia el futuro	Sepúlveda y Valdebenito (2014)	Educativa

Fuente: elaboración propia

2.6.1 Animación Teatral.

Según indica Ventosa (1996): “A la Animación Teatral lo que le interesan no son tanto los productos cuanto los procesos de expresión, comunicación, participación, desencadenados a partir de la práctica de una actividad artística determinada” (p. 26).

Cuando se realizan procesos de este tipo al interior de una comunidad, pese al uso del teatro de manera pedagógica, no es de gran importancia tener un resultado final, como un producto artístico, en este caso entonces, lo que posee un gran valor es el proceso, la manera en que transitan los participantes a lo largo de las intervenciones en su comunidad, como aprenden a identificarse como seres humanos, con sus responsabilidades personales y grupales, por tanto, la Animación Teatral fluye como medio para llegar a su participación y desenvolvimiento de la mano del animador quien acompaña dicha intervención, y

precisamente gracias a ese acompañamiento que deben tener los participantes se hace necesario identificar el concepto de arte terapia, que Bassols (2006), considera como:

Un acompañamiento y una ayuda a la persona en dificultades sociales, educativas, personales,... de tal manera que el trabajo realizado a partir de sus creaciones plásticas, sonoras, dramáticas, teatrales, escritas,... generen un proceso de transformación de sí misma y le ayuden a integrarse en sus grupos de referencia social, de una manera crítica y creativa. (p. 19).

Gracias a esta definición se puede apreciar una gran similitud con el concepto de la Animación Teatral, en cuanto que ambos se dan al interior de la comunidad intervenida con el ánimo de generar un cambio personal y social a raíz de un proceso donde está involucrado el arte. De igual forma, siguiendo lo que expresa González (2004):

El arte terapia constituye un punto de referencia importante para los talleres de Mediación Artística ya que en ambos casos el objetivo del trabajo no es la producción artística en sí, sino los procesos de transformación personal que las actividades facilitan. (p. 5).

Lo que indica la semejanza entre los conceptos de Arte Terapia, Mediación Artística y Animación Teatral, donde una producción artística final no constituye el éxito de la intervención, sino que por el contrario, el proceso que se generó para quienes participaron de esta. Siendo algo vital el desarrollo de las personas partiendo de sus problemáticas y valiéndose de su potencial para transformarse.

Ventosa (2004), menciona que “la Animación Teatral no nace de la mera yuxtaposición o mezcla de la animación y del teatro, sino de su estrecha complementariedad” (p. 98). Es decir que el teatro utilizado a través de la disciplina de la Animación Teatral proporciona un canal de comunicación y expresión entre los grupos humanos de cualquier edad, en este caso, de niños y jóvenes sin ningún conocimiento en el campo del arte, pero que de igual manera buscan la manera de interactuar entre ellos para representar sus vivencias a través del juego y la expresión corporal, que dejan ver sus capacidades y al mismo tiempo sus problemáticas sociales.

La Animación Teatral se encuentra ligada a la Animación Sociocultural, la cual debe ser una herramienta para que los miembros de una comunidad tomen el control de sí mismos y lleguen a formar tejido sociocultural, es por eso que, según Caride (2014), la animación sociocultural debe ser “necesariamente contextualizada en un territorio y en una comunidad local, mediante la cual se promueve el desarrollo integral de los individuos y los grupos sociales” (p. 78). Por tanto, se convierte en un puente que une miembros de una comunidad que se encuentran perjudicados por dificultades en su entorno, en busca de identificarlas y hallar soluciones que a largo plazo pueden convertirse en parámetros de regulación. En este orden de ideas, es posible vincular el concepto de animación sociocultural con el de educación popular, teniendo en cuenta desde la perspectiva de Paulo Freire, lo que afirma Brito (2008): “La educación popular debe ser entendida como un proceso sistemático de participación y formación mediante la instrumentación de prácticas populares y culturales tanto en los ámbitos públicos como privados” (p. 34). Significa, por tanto, que en ambos conceptos se habla de su desarrollo al interior de una comunidad, con un grupo de personas que se ven en la necesidad de participar, concientizarse y empezar una transformación, sin importar su contexto sociocultural, entrando a un diálogo y reflexión para comprender la realidad y el entorno donde se encuentran.

Las premisas de la Animación Teatral a partir de una perspectiva pedagógica se basan en fines sociales, culturales y pedagógicos, como los presenta Úcar (1999) al exponer que “las funciones de la Animación Teatral consisten en ayudar, mediar o apoyar el que los grupos y las comunidades sean capaces de emprender acciones que den respuesta a sus propias realidades (situaciones, problemáticas, etc.)” (p. 225). Además explica las dimensiones constitutivas de esta, sintetizándolas dentro del siguiente cuadro:

Tabla 2. Dimensiones Constitutivas de la Animación Teatral

Caracterización:	Objetivos y Tareas que persigue	Funciones que cumple
La Animación Teatral es una... Tecnología social de planeamiento	-Diseñar, desarrollar y evaluar: -Planes, programas y proyectos de A.T. -Técnicas, procedimientos e instrumentos teatrales y educativos.	Dar y/o posibilitar respuestas técnicas (teatrales y educativas) a problemáticas socioculturales.
Practica Social Practica Social Crítica	-Catalizar y canalizar las energías personales, grupales y comunitarias hacia proyectos comunes de mejora. -Crear y/o consolidar puntos de encuentro. -Crear y/o consolidar el tejido sociocultural. -Posibilitar la emancipación de aquellos grupos y comunidades sometidos o en situación de explotación. -Despertar y/o ayudar a desvelar conciencias. Estimular la acción	-Ayudar, mediar o apoyar el trabajo de grupos y comunidades en sus realidades socioculturales. -Ayudar, liderar o posibilitar la emancipación de personas, grupos o comunidades.

Fuente: Úcar1999, p. 225.

Como una tecnología social de planeamiento podría hablarse desde un aspecto organizativo, que permite identificar y buscar solución a problemáticas sociales, siguiendo el ejemplo de la presente investigación, en la cual se implementó dentro de una comunidad, y con el cual se buscar sistematizar las experiencias y realizar análisis que permitan

encontrar respuestas y el desarrollo de metodologías que sean eficaces en futuros procesos con otras comunidades de distintos sectores de la ciudad.

De igual forma, Úcar (2006) sugiere que pueden llevarse a cabo intervenciones con la Animación Teatral donde se involucren metodologías específicas que él mismo ha llamado *Los teatros de la Animación Teatral*, abordadas desde el aspecto socioeducativo y teatral, basándose en los aportes del autor Augusto Boal y sus métodos teatrales. Refiriéndose además, al aspecto humano que se destaca, el autor añade que: “La Animación Teatral trabaja en función de principios y valores consistentes con una ética de la relación humana” (p.2). Esto nuevamente señala la enorme importancia que un proceso brinda a sus participantes desde el punto de vista humano, que además de un resultado final, el cual es importante, se realiza un proceso de significación en las cualidades, virtudes, capacidades y en general de todo lo positivo que destaca a cada persona y que puede brindar a sí mismo y a la comunidad para el mejoramiento y crecimiento de su entorno.

Por último, se plantea que la Animación Teatral se encuentra en el campo de la educación teatral y por tanto es la pedagogía teatral la que se ocupa de ambas, haciendo énfasis en la preparación que debe tener el creador o animador para intervenir un grupo o comunidad, como lo señala el autor Manuel F. Vieites (2016):

La Animación Teatral entendida como ámbito de prácticas muy diversas (asentadas en la expresión dramática y en la expresión teatral) que persigue la construcción del sujeto receptor y del sujeto creador, de una persona plenamente alfabetizada en el campo teatral, con capital teatral suficiente y con la correspondiente competencia estética. Un campo muy heterogéneo en posibilidades que persigue la construcción de un sujeto social y político activo, dotado de las herramientas necesarias para intervenir activamente en todos los asuntos de la comunidad y de la sociedad. (p. 108).

El realizar un proceso de Animación Teatral, por parte de personas sin la suficiente preparación, propicia el riesgo de guiar de manera errónea a la comunidad partícipe, evitando que el objetivo se lleve a cabo, lo que genera resultados incompletos. Por tal razón, es necesario que se tengan claros los objetivos y metodologías a utilizar, que el animador(a) sea consciente de su papel como mediador, y de la responsabilidad que asume

al intervenir una comunidad para impulsar seres humanos que se confronten, identifiquen sus necesidades y sean capaces de asumir un cambio que les permita la solución de sus problemáticas.

Es necesario aclarar los conceptos sobre otras variables a considerar dentro de la Animación Teatral en este trabajo investigativo, las cuales se desarrollan a continuación a la luz de algunos autores:

2.6.1.1 Participación y desarrollo comunitario.

Cueto, Seminario y Balbuena (2015), sugieren que “el concepto de participación comunitaria hace referencia a la existencia de un colectivo cuyos miembros mantienen una percepción de interdependencia, así como una variedad de actividades y de niveles de compromiso” (p. 61).

El gran reto de la Animación Teatral es que la comunidad realice una participación activa y que se gesten resultados visibles que, en un plazo determinado, logrando generar un cambio. Dicha participación debe ser asumida de forma responsable puesto que es un acto social, que no involucra de manera individual sino grupal y que exige estar activo. Cuando un sujeto decide participar e involucrarse en comunidad ya está generando un cambio al experimentar el contacto con otros desde nuevos aspectos culturales y desde el empoderamiento. Freire (1965), afirma que “Lo que importa, realmente, es ayudar al hombre a recuperarse. También a los pueblos. Hacerlos agentes de su propia recuperación. Es, repitamos, ponerlos en una posición conscientemente crítica frente a sus problemas” (p. 50). Las intervenciones en comunidades no solo significan llegar como animadores a dicho sitio y saber que hay diversas problemáticas, se trata principalmente de generar interés en las personas para que acudan y participen, de tal modo que poco a poco se harán conscientes de su poder como comunidad, y de la necesidad de cambio en su entorno a partir de ellos mismos.

2.6.1.2 Transformación social.

Para esa variable, Cárdenas-Rodríguez, Terrón-Caro, Monreal (2017) sustentan que:

El Teatro Social fomenta las competencias interculturales, desarrolla en el alumnado una actitud crítica ante las desigualdades sociales, favorece la empatía, la sensibilidad, la escucha activa, la comunicación verbal y no verbal, y a la vez crea conciencia social tanto en los/as actores/actrices como en los/as espectadores/as. (p. 177).

Son precisamente esas características mencionadas las que edifican un proceso de transformación social, donde las personas deben crear una participación afectiva hacia quienes le rodean y llegar a desaprender costumbres que surgen dentro de los entornos vulnerables o problemáticos, pero a su vez, lograr identificar la importancia de impulsar aquellos comportamientos y prácticas positivas que están presentes en su entorno. En el caso de este trabajo de investigación, la transformación social se da a través de la intervención del teatro como fuente pedagógica, que permite su uso dentro de la Animación Teatral, para valerse de sus bondades en la interacción entre las personas, para lograr relacionarse, aprender del otro y crear lazos de apoyo mutuo.

2.6.1.3 El teatro como potencial pedagógico.

Donde oportunamente cabe señalar el aporte de Vieites (2016), quien afirma que “el teatro es una práctica artística que tiene su origen en el instinto dramático, por lo que la educación teatral debe ser promovida en el sistema educativo por sus valores formativos, y en todas sus etapas” (p. 436).

El ejercicio de introducir el teatro en las aulas de clase, o en el interior de espacios alternativos en las comunidades, puede desarrollar capacidades creativas, promoviendo que una persona enfoque su energía natural hacia la expresión y evolución de su formación personal.

2.6.1.4 Educación social.

Para la cual, Quintas (1997) menciona el hecho de la educación social como “un instrumento igualitario y de mejora no sólo de la conducta del hombre en sus relaciones con

los demás, sino de la misma sociedad que genera los desajustes que hacen necesaria la intervención profesional del educador social” (p. 185).

Convirtiéndose en un mecanismo que permite la regulación del comportamiento de un individuo, creando conciencia sobre su hacer, de manera individual y colectiva, donde una persona puede encaminar su proceder y así mismo influir sobre el grupo y la sociedad, desarrollando así Habilidades Interpersonales como son la empatía, el respeto y la tolerancia que permiten que una persona logre ponerse en la situación de otra para comprender su punto de vista y de esa forma resolver los conflictos grupales. Así mismo, puede fomentar el desarrollo de Habilidades Intrapersonales, donde aparece el autoconocimiento, saber reconocer sus emociones, sus deseos y anhelos, y cómo este autoconocimiento le permite identificar fortalezas y debilidades.

2.6.2 Habilidades Artísticas

Dando inicio al desarrollo de la segunda variable denominada *Habilidades Artísticas*, nos apoyamos en una perspectiva pedagógica, a partir del texto *La Imaginación y el Arte en la Infancia*, donde se habla de las capacidades que provienen de la imaginación en los niños y la importancia de cultivarlas a fin de ser instrumento durante la vida adulta, así pues, Vygotsky (2003), hace énfasis en lo siguiente:

Entre las cuestiones más importantes de la psicología infantil y de la pedagogía, figura la de la capacidad creadora en los niños, la del fomento de esta capacidad y su importancia para el desarrollo general y de la madurez del niño. (p. 11).

Esto, indica que la capacidad creativa en los niños se debe estimular para su adecuado desarrollo, y que el arte juega un papel fundamental en dicha estimulación, puesto que este, en sus diversas manifestaciones promueve habilidades comunicativas, desarrollo de lenguajes corporales, entre otras, que en el transcurso de la adultez de un individuo, le ayudarán a expresarse mejor dentro de la sociedad, independientemente que una persona opte por el arte como forma de vida, todos están en condiciones de recibir estimulación artística como parte del desarrollo personal.

Para enriquecer esta premisa, se cita el trabajo de grado de María Angélica Gómez y Francisco Sánchez (2014) quienes señalan lo siguiente:

Para poder hablar de habilidades, debemos conocer la realidad y conocer el ser humano que la compone y cada una de las características que de alguna manera pertenecen a ese contexto o situación. Podemos decir que la habilidad puede ser una aptitud transmitida por vía genética o desarrollada y adquirida mediante el entrenamiento o práctica. Estas habilidades pueden estar desarrolladas con diferentes disciplinas del aprendizaje o de la vida cotidiana, por ejemplo, la música, teatro, canto, baile, matemáticas, lingüísticas, cognitivas, motrices, entre otras. (p. 34).

Las Habilidades Artísticas se cultivan desde la infancia, y es por todos sabido, que un niño que crece con la estimulación artística necesaria desarrolla ciertos procesos frente a otros niños carentes de dicha estimulación, lo que permite hallar pertinencia en esta investigación que se origina de un proceso artístico con niños y jóvenes.

Finalmente, como conclusión, se considera que los aspectos presentados en este apartado fueron escogidos dado que los autores sugieren campos acordes con el tema de investigación, como son la pedagogía y el campo social y teatral. Para la variable de Animación Teatral, los autores convergen en sus conclusiones de que esta profundiza el aspecto social y educativo al intervenir comunidades o grupos en búsqueda de una participación colectiva y transformación social, añadiendo que la Animación Teatral, como disciplina es regulada por la pedagogía teatral, así mismo, la variable de Habilidades Artísticas es definida por autores que convergen en la apreciación de que esta es una producción humana y por tanto social, que forma al ser humano en diversos aspectos más allá de lo artístico, donde se enlaza con las habilidades intra e Interpersonales, como señala Viñao (2012):

El arte o la enseñanza del mismo, entendida de manera holística, no solo desarrollan capacidades estéticas sino también creativas, intuitivas, imaginativas o expresivas, además de proporcionar un mayor autoconocimiento y otro modo de relacionarnos con el entorno. Capacidades todas ellas importantes en el desarrollo humano, como

apunta Gardner, que nos acercan a un ideal de ser humano más consciente y más completo. (p. 921).

Es por eso que un niño o joven que desarrolla este tipo de inteligencias y habilidades personales puede llegar a reconocer las necesidades sobre sí mismo, haciendo conciencia sobre la importancia de definir sus sueños y aspiraciones hacía el futuro, identificando aquellas cosas que le motivan y proyectándose como un ser sensible hacía su propio ser y hacía la sociedad, donde el arte es un aliciente que le permite hacer un ideal personal que le lleva a desarrollar seguridad y libre desarrollo de su personalidad.

Otras variables importantes y relacionadas con las Habilidades Artísticas y personales son las siguientes:

2.6.2.1 Creatividad.

Para comenzar a definir este concepto, Vigotsky (2000) indica que: “la actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con la riqueza y la variedad de las experiencias acumuladas por el hombre” (p. 17).

A veces se suele pensar sobre la creatividad es un asunto de artistas, pero en realidad todas las personas son creativas por naturaleza. Desde que nace, una persona, se ve expuesta a retos en su entorno que con el tiempo aprender a solucionar por sí mismo, de manera que debe innovar o resolver situaciones que van incrementando su complejidad a medida que crecen. Es por eso que entre más experiencias posea un individuo más sensibiliza su mente al proceso creativo. Pero ante todo la actitud y disciplina de una persona son básicas para ser creativo, porque la disponibilidad al mantener la mente abierta es lo que le permite analizar las situaciones, pensar soluciones y actuar, acciones que hacen parte de las habilidades personales. Con esto es posible hacer una relación entre la parte artística y la parte personal, dado que ese pensamiento creativo permite que una persona solucione diversos temas además de lo estético, sino también el tema de interactuar, resolver problemas y actuar ante distintas situaciones que se presentan en el entorno diario, y sobre todo al relacionarse con los demás.

2.6.2.2 Capacidad de imaginación.

Alessandroni (2017) cita a Vigotsky añadiendo que:

Comienza por situar a la creatividad, la fantasía y la imaginación, como funciones psicológicas superiores de relevancia insoslayable en el desarrollo del sujeto, porque lo habilitan tanto a interpretar y construir novedades, como a “transponer propiedades de las cosas, reemplazar unas por otras y combinar propiedades y acciones”. (p. 53).

La imaginación es fuente de creatividad, es la propiedad que posee una persona para interpretar en su mente diversas situaciones, pensar nuevas posibilidades y permitirse ir más allá de lo que vive en su cotidianidad, incluso de fantasear, para encontrar nuevas posibilidades. El proceso de imaginación ofrece como resultado la creatividad, y ese pensamiento creativo a su vez permite que una persona pueda soñar y proyectarse según sus aspiraciones, sin que en su mente nada pueda impedir ser lo que se desea, y visualizarse hacia un desarrollo de sus motivaciones y esperanzas.

2.6.2.3 Expresión corporal.

García *et al.* (2013) señalan que la expresión corporal:

Parte del hecho de que todo ser humano, de una manera consciente o inconsciente, se manifiesta mediante su cuerpo y utiliza su cuerpo como un instrumento irremplazable de expresión que le permite ponerse en contacto con el medio y con los demás. (p. 19).

El cuerpo manifiesta diferentes estados al someterse a situaciones, estados de ánimo y espacios determinados. El cuerpo tiene por tanto su propio lenguaje, mediante el cual se comunica de forma directa o indirecta, y que con la estimulación y tratamiento puede hacerse más visible, es por eso que en muchas ocasiones se escucha decir que un individuo es histriónico o que sus reacciones son muy evidentes, dado que algunos tienen la capacidad de expresión de su cuerpo mucho más desarrollada y libre que otros. Para un niño o un joven es importante desarrollar la expresión de su cuerpo, aprender a comprenderlo e interpretarlo de modo tal que logre comunicarse mejor.

Así pues, después de definir los anteriores conceptos o variable, se concluye que los procesos de intervención por medio de la Animación Teatral benefician a las comunidades que hacen parte de ellos y les permite reconocer sus capacidades por medio de la diversión y al mismo tiempo del aprendizaje artístico, lo que se traduce en una formación de seres humanos más creativos y compenetrados con su realidad, la cual interpretan desde otro pensamiento, al nutrirse de la enseñanza del arte como medio de expresión y autoconocimiento.

2.6.3 Habilidades Intrapersonales e Interpersonales

Para definir el concepto sobre estas variables, se da comienzo estableciendo la similitud o relación que guarda con las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner, y que se toma como referencia para definir, según Nadal (2015) que:

La inteligencia intrapersonal implica capacidad para entenderse a uno mismo a partir de la autorreflexión y la construcción de un autoconcepto real que refleje las propias fortalezas y debilidades. La inteligencia Interpersonal denota habilidad para comprender a los demás (estados de ánimo, deseos, intenciones, motivaciones...) e interactuar eficazmente con ellos. En consecuencia, hace referencia a la capacidad para mantener relaciones, asumir varios roles y trabajar eficazmente con otras personas. (p. 125).

Es así como se hace evidente que todos los seres humanos poseen estas habilidades pero se hace necesario desarrollarlas, sobre todo en los contextos donde la Animación Teatral interviene, porque son entornos donde una de las grandes problemáticas es la resolución de conflictos de distinta índole. A continuación se especifica más detalladamente aquellas habilidades pertinentes dentro de la presente investigación.

Como parte de las Habilidades Interpersonales se encuentran las siguientes, definidas por De Andrés Vilorio (2005):

Concientización: El conocimiento de las propias emociones. Es decir, el conocimiento de uno mismo, la capacidad de reconocer un mismo sentimiento en el mismo momento en que aparece.

Autorregulación: se refiere a la capacidad para controlar las emociones en forma apropiada, midiendo las consecuencias que pueden existir sino hacemos antes de actuar. La conciencia de uno mismo es una habilidad básica que nos permite controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al momento.

La empatía o la capacidad de reconocer las emociones ajenas, entender que otras personas sienten, así como comprender pensamientos y sentimientos que no se hayan expresado verbalmente.

Socialización: Las habilidades sociales o la capacidad de controlar las relaciones sociales manteniendo nuestra habilidad para crear y mantener relaciones, reconocer conflictos y solucionarlos, encontrar el tono adecuado en cada momento y percibir los estados de ánimo de los demás. (p. 112).

Las Habilidades Interpersonales se refieren a todo aquello que afecta nuestra relación con los demás y que de lograr su desarrollo, proporcionan a una persona un conjunto de herramientas para sensibilizar y auto reconocer aquellos sentimientos negativos que promueven los conflictos en sociedad, y saber que de la misma manera en que esos sentimientos afloran en el interior propio, nacen también en el interior de los demás, identificando la empatía, esa capacidad de 'ponerse en los zapatos del otro', lo que permite comprender la igualdad que en muchas ocasiones no se identifica y que permite un control de las emociones momentáneas que autorregulan nuestro actuar.

Dentro de esta variable se hace referencia también a las Habilidades Intrapersonales, las cuales aluden a los procesos internos de una persona para auto conocerse, reconocer en sí mismo sus sueños, aspiraciones, capacidades y limitaciones, interpretar sus sentimientos y emociones, para llegar al desarrollo de la autoestima y autoeficacia, resumidos en el concepto de orientación motivacional, definido por De Andrés Vilorio (2005) como:

La capacidad de motivarse a uno mismo para conseguir unos objetivos o logros. Los buenos resultados en nuestra vida dependen de cualidades como la perseverancia, la confianza en uno mismo y la capacidad de sobreponerse a los malos momentos y derrotas. (p. 113).

De esta manera, se evidencia la gran importancia de desarrollar Habilidades Intra e Interpersonales en una comunidad con distintas problemáticas sociales y que necesitan orientarse hacia un futuro con nuevas perspectivas, sueños y aspiraciones que hagan crecer a sus miembros de forma personal y en la construcción de tejido social comunitario.

2.6.4 Aspiraciones hacia el futuro

Para definir esta variable se recurre a la Revista electrónica *Open Edition Journals* (Sellar, 2013, como se citó en Sepúlveda y Valdebenito, 2014), donde los autores de este artículo señalan que:

Las aspiraciones pueden entenderse como una compleja disposición que incluye planes conscientes y sentidos de posibilidades sobre el futuro, que orientan el quehacer de los sujetos en distintos momentos de su experiencia de vida. No constituyen meras iniciativas individuales, ya que responden, de algún modo, a orientaciones socio-culturales predominantes en una sociedad, así como también a líneas de política más o menos explícitas, temporal y socialmente situadas. (párr. 13)

Las aspiraciones de los miembros de la comunidad donde se realiza el proceso de Animación Teatral se encuentran predispuestas al cambio, porque aunque los niños y jóvenes tengan expectativas y sueños respecto a lo que será su porvenir, el proceso de intervención podría brindarles la oportunidad de expandir y modificar sus “planes conscientes y sentidos de posibilidades” volviéndose más conscientes de capacidades que ya tenían y adquiriendo nuevas formas de mirar a su futuro y al futuro de su comunidad.

3. Marco Metodológico

El tema de investigación del presente proyecto de grado, genera un Enfoque Cualitativo, que ha generado una pregunta problémica y un objetivo, el cual es identificar el impacto del proceso de Animación Teatral en el desarrollo de Habilidades Artísticas y personales de los niños, niñas y jóvenes asistentes del barrio *Los Caimitos* de Palmira, ubicando su pertinencia dentro de la línea de investigación pedagógico-teatral, la cual busca la sistematización de experiencias docentes de procesos y saberes en torno a la pedagogía artística teatral.

Se enmarca dentro del *Diseño Fenomenológico*, puesto que plantea estudiar la esencia de la experiencia de un grupo de personas que experimentaron en común un mismo fenómeno o proceso, tomando así, lo que señala Hernández (2014) y que indica que “en la fenomenología los investigadores trabajan directamente las unidades o declaraciones de los participantes y sus vivencias” (p. 493).

Por tal razón, para el desarrollo de este proceso investigativo se tomaron en cuenta tres instrumentos de recolección de datos: las entrevistas, la producción visual de dibujos y las estatuas corporales, los cuales pretenden comprender la experiencia de los participantes de varios puntos de vista. Este enfoque toma en cuenta tanto el testimonio oral como la expresión a través de la creatividad aplicada al dibujo y tomada de su reflexión sobre su experiencia al relacionarse con los demás dentro de un proceso artístico (interpersonal) y la expresión de su cuerpo a través de la imaginación (intrapersonal).

La aplicación de estas herramientas de recolección de datos se llevó a cabo haciendo uso de dos sesiones o fases con los participantes en el barrio *Los Caimitos* del municipio de Palmira. Durante la fase 1, se realizaron dos actividades de exploración y en la fase 2 se efectuaron las entrevistas a los cinco participantes, cuyos nombres han sido modificados para no violar su privacidad. De igual forma, al ser menores de edad se contó con el permiso escrito de sus padres o tutores para la realización de la entrevista y las actividades, así como su consentimiento para divulgar los procesos donde participaron y los resultados de los mismos (Anexo 1).

La pregunta que da origen a esta investigación es: ¿Cuál fue el impacto del proceso de Animación Teatral en el desarrollo de las Habilidades Artísticas, Intrapersonales, Interpersonales y de las aspiraciones hacia el futuro de los niños, niñas y jóvenes del barrio *Los Caimitos* de Palmira? A la luz de esta pregunta y de las variables presentadas arriba (Habilidades Artísticas, personales y aspiraciones hacia el futuro), se plantean los siguientes instrumentos para la recolección de datos.

3.1 Fase 1

Para recolectar la información pertinente se utiliza la técnica de solicitar producciones visuales y corporales y de solicitar comentarios orales sobre estas producciones del participante mismo (auto observación y autorreflexión) y sobre los demás participantes (observación y reflexión hacia el grupo). Este proceso se denomina técnicas interactivas descriptivas, sobre el cual Quiroz *et al* (s.f) afirman que:

Son aquellas técnicas que a partir del dibujo, de la pintura, de la escritura, del retrato o de la fotografía, permiten que los sujetos plasmen y narren situaciones, hechos, momentos, ambientes, dando cuenta de los diferentes componentes y características de esa realidad, al igual de las diferentes comprensiones y percepciones que los sujetos tienen de ella. (p. 56).

Los resultados se consignan en el instrumento denominado Rúbrica de Análisis de actividades de exploración, la cual sirve para evaluar el impacto de los talleres artísticos en el desarrollo de sus Habilidades Artísticas, personales y en sus aspiraciones hacia el futuro. Su diseño se relaciona a continuación:

Diseño Rúbrica de Actividades

Rúbrica de Análisis	
Moderador(a): Evelin Díaz Erazo	
Participantes: 1. María 2. Pedro 3. Jhon 4. Diana 5. Juan	
Lugar de la actividad:	
Fecha	Hora:

Actividad	Metodología	Objetivo
No. 1: Elaborar un Dibujo sobre el uso del tiempo antes del semillero.	Realizar un dibujo de su vida cotidiana antes de estar en las clases del Semillero Artístico.	Analizar las representaciones subjetivas de la vida cotidiana antes de estar en las clases del Semillero Artístico expresadas en los dibujos
No.2: Elaborar un Dibujo sobre lo que aprendió y le gustó del semillero.	Realizar un dibujo sobre lo que aprendió y/o lo que más le gustó de las clases del Semillero Artístico.	Analizar la percepción de lo aprendido durante las clases del semillero por los participantes.

No. 3 Reflexiones sobre los dibujos (propios y de los demás compañeros).	Cada uno de los participantes va a decir lo que piensa sobre sus dibujos, lo que representa para él y a dar su opinión sobre los dibujos de sus compañeros.	Escuchar, desde la percepción de los cinco participantes, el significado que atribuyen a sus dibujos y la percepción que tienen sobre los dibujos de sus compañeros. Analizar sus respuestas para entender lo que perciben de sí mismos y sus compañeros.
No. 4 Sobre cambios en sus aspiraciones.	Se forman en círculo y al escuchar las palmas o un sonido del profesor van a hacer estatuas corporales donde representen lo que desean ser cuando estén grandes.	Analizar las expresiones corporales de los cinco participantes, así como sus comentarios sobre las mismas en búsqueda de cambios en sus aspiraciones hacía al futuro a causa del proceso de Animación Teatral.

Fuente: Elaboración Propia

3.2 Fase 2

La información correspondiente se levanta a través del instrumento de la entrevista semiestructurada tomando como referencia la definición proporcionada por Bernal (2010) la cual indica que: “[la entrevista semiestructurada] es una entrevista con relativo grado de flexibilidad tanto en el formato como en el orden y los términos de realización de la misma para las diferentes personas a quienes está dirigida” (p. 257).

El formato de las entrevistas semi-estructuradas fue diseñado para contribuir a responder a la pregunta de investigación. Se decide empezar con algunas preguntas sociodemográficas, las cuales se realizarán con el fin de crear un panorama del contexto en que se mueve el entrevistado, para luego pasar al cuerpo de preguntas que se relacionan con el tema en cuestión, que necesariamente no se enuncian en el orden escrito y que en algún momento de la entrevista se podrán agregar más, dependiendo de la fluidez de la misma. Dado que son cinco invitados, las entrevistas se llevarán a cabo de manera individual,

procurando que sean en el mismo lugar donde ellos recibieron las clases en el proceso intervención de Animación Teatral.

El diseño de la entrevista se anexa a continuación:

Diseño Entrevista

Modelo de Entrevista como Instrumento de Recolección de Información
Fecha: _____ Entrevistador(a): <u>Evelin Díaz Erazo</u> Lugar de la entrevista: _____ Hora de la entrevista: _____
I. Obtención de Datos Sociodemográficos
Nombre:
Edad:
Escolaridad:
Lugar de Nacimiento:
II. Cuerpo de la Entrevista
Sobre las percepciones de su entorno comunitario.
1. ¿Cómo es el barrio dónde vives?
2. ¿Hace cuánto tiempo vives allí? ¿Por qué viniste a vivir aquí?
Sobre la dinámica de semillero
3. Cuando no conocías sobre el proceso del Semillero, ¿A qué te dedicabas los fines de semana?
4. ¿Por qué decidiste entrar al grupo a recibir clases de teatro?
5. ¿Habías visto antes algún espectáculo artístico, como teatro, circo o títeres?
6. ¿Cómo te sentiste en tu primer día dentro del grupo de teatro?
7. ¿Cómo fue la relación con los demás compañeros del grupo?
8. ¿Crees importante que en tu barrio y en tu colegio enseñen teatro? ¿Por qué?

9. ¿Qué es lo que más te gustaba de las clases?
10. ¿Cómo fue el comportamiento del grupo cuando avanzaron las clases?
Sobre las Habilidades Artísticas adquiridas durante el Semillero
11. ¿Qué cosas aprendiste en las clases artísticas?
12. ¿Cómo te sentiste en tu primera presentación?
Sobre cambios en la percepción de sí mismo y en las aspiraciones personales producidos por el Semillero
13. De lo que aprendiste, ¿En que sientes que eres mejor?
14. ¿Cuáles son tus sueños para el futuro? ¿Qué te gustaría ser y hacer en tu vida?
15. ¿Sientes que el taller de teatro de alguna forma cambió tus sueños del futuro? ¿De qué forma?

Fuente: Elaboración Propia

4. Análisis de la Información Obtenida

Para este capítulo donde se realiza el análisis de la información, se tiene presente: la pregunta orientadora, los objetivos generales y específicos, la unidad de análisis, el instrumento utilizado, el diseño y el tipo de análisis. Estos elementos son iguales tanto para el análisis de la entrevista como para los dibujos y estatuas corporales, y encuentran diferencia en el punto del instrumento y el diseño, por tal razón solo se especifica en este apartado y se aplicarán a las dos fases del análisis.

4.1 Análisis de las Entrevistas

- Pregunta orientadora: ¿Cuál fue el impacto del proceso de Animación Teatral en el desarrollo de las Habilidades Artísticas, Intrapersonales, Interpersonales y de las aspiraciones hacia el futuro de los niños, niñas y jóvenes del barrio *Los Caimitos* de Palmira?
- Objetivo general: Indagar sobre el impacto de las actividades del Semillero en los participantes del proceso de Animación Teatral del barrio *Los Caimitos* de Palmira, en el desarrollo de sus habilidades y aspiraciones.
- Objetivo específico:
  1. Evaluar el impacto del semillero en las habilidades artísticas de los participantes;
  2. Evaluar el impacto del semillero en las habilidades intrapersonales e interpersonales de los participantes;
  3. Evaluar cambios producidos por el semillero en las aspiraciones hacia el futuro de los participantes;
- Unidad de Análisis: Comunidades (muestra de 5 participantes con edades entre 12 a 14 años sacada de una población de 20 niños)
- Instrumento o herramienta: Entrevistas semiestructuradas

- Diseño: Responder a un número de preguntas relacionadas con la experiencia, percepción y aspiraciones de los cinco participantes durante las clases de teatro en el proyecto *El Sarco Ambulante*.
- Tipo de análisis: Fenomenológico.

Preguntas a partir del tipo de análisis:

- ¿Qué tipo de Habilidades Artísticas, personales y de aspiraciones se desarrollaron en los cinco adolescentes entrevistados a partir de su participación en el taller?
- ¿Qué cambios sobre la percepción de sí mismos y las Habilidades Interpersonales y sobre la percepción del entorno social aportó el taller en la vida de los cinco adolescentes entrevistados? ¿Cómo transformó las Aspiraciones de los participantes el haber hecho parte del taller de teatro?

4.1.1 Percepciones de la experiencia

4.1.1.1 Aspectos Artísticos

Contestando a la primera pregunta sobre Habilidades Artísticas, podemos destacar que en el caso de estos cinco participantes su percepción en cuanto al tema artístico permite comprender cómo los talleres les brindaron herramientas de aprendizaje de un campo en el cual no poseían experiencia. Al inicio del proceso cada uno tenía sus propias expectativas, como lo dice Juan: “pues la primera vez que yo vine me pareció chévere y por eso entré al grupo, porque el futbol lo quería cambiar por otra cosa diferente”. Lo cual indica que a pesar de desempeñarse en otras actividades, como un deporte, se encontró en la búsqueda de nuevas experiencias y nuevos aprendizajes.

*Foto 1. Prueba de Maquillaje para María
Foto: Teatro La Herejía*

Con el paso del tiempo cada uno de los cinco entrevistados empezó a inclinarse por distintos aspectos y a manifestar sus preferencias en las técnicas artísticas que el sembrero estaba proponiendo. Es así como para los jóvenes fue más impactante aprender a manejar zancos o monociclo y para las niñas tocar tambores y desfilarse con su personaje durante las presentaciones de la comparsa. Diana expresa su gusto personal añadiendo lo siguiente: “Me pareció chévere, me gustó los tambores, los zancos, el baile. Pues a lo primero estaba ensayando tambores, pero lo que me gustó más es el baile y el desfile con los personajes”.

*Foto 1. Niñas ensayando baile
Foto: Teatro La Herejía*

Foto 2. Niñas en la comparsa con sus personajes de mujeres de la tribu, acompañadas de títeres gigantes

Foto: Teatro La Herejía

El tener estas opciones de aprovechar su tiempo les ofrecen la experiencia de conocer las capacidades que tienen para asimilar procesos que involucran técnicas de circo como malabares y equilibrio. Pedro afirma que: ‘‘En las clases he aprendido a montar zancos, a hacer malabares, a dibujar, a hacer máscaras’’. Las clases del semillero les permiten desarrollar diversas Habilidades Artísticas, dado que el teatro es un arte multidisciplinar donde además de la expresión corporal y el uso de la voz, se involucra la construcción de escenografía y utilería.

Igualmente María responde sobre sus aprendizajes artísticos durante las clases:

He aprendido cosas diferentes sobre el hula-hula, traté de aprender a montar zancos pero me daba miedo, y también aprendí a compartir con los demás, y aprendí muchas cosas sobre los ejercicios, porque a mí no me gustaba hacer ejercicio, y con los ejercicios que el profe nos hacía allí me fue gustando más, hasta que realmente me gusta.

Las clases de teatro en la comunidad han significado para los niños, niñas y jóvenes el recibir nuevos aprendizajes, tanto artísticos como personales, entrenando su cuerpo, potenciando su energía pero sobre todo creando relaciones más sólidas con sus compañeros, a través del compartir y el convivir.

4.1.1.2 Aspectos personales, grupales y del entorno.

Respondiendo a la segunda pregunta relacionada con la percepción de sí mismos, de las relaciones Interpersonales y con el entorno de los cinco participantes del ejercicio, se da inicio explicando el aspecto de relaciones Interpersonales, para lo cual es necesario hablar de lo que hacían los cinco adolescentes antes de conocer el proceso de "El Sarco Ambulante". Algunos se dedicaban a asistir fundaciones cristianas donde se desarrollaban actividades relacionadas con la enseñanza de valores morales y espirituales, y actividades lúdicas por medio de la Biblia, mientras que otros se relacionaban con sus amigos en las calles o por ratos permanecían en sus casas viendo la televisión, como lo manifiesta Pedro: "Yo los sábados iba a un programa en la caseta que se llama Hacedores de Paz, y los domingos iba para la iglesia, (...) en Hacedores de Paz hacíamos sobre el respeto, tolerancia, jugábamos", a diferencia de Jhon que se dedicaba a otras actividades según cuenta: "Nos íbamos para allá para el otro lado del barrio, a Llano Grande, allá nos íbamos en cicla y otros en patines, y otros días caminando. Es peligroso porque por acá roban y hacen de todo".

Así pues, al ingresar a las clases algunos de ellos se encontraron con sus vecinos y amigos, comenzaron a formar pequeños grupos dentro del espacio con quienes se llevaban mejor, "Cuando yo llegué todo era paz y armonía" dice Pedro, o "allí hice más amigos" añade Diana. Pero para algunos de ellos apenas empezaba el proceso de conocer personas nuevas, y este inicio de relaciones en un espacio distinto trajo consigo disputas y peleas, como lo afirma Juan en la entrevista: "Al principio fue un poquito mal, porque todavía no nos conocíamos y pues, peleábamos mucho". Al igual que María: "Pues... Cuando me daba la rabia me ponía... no! Y otras veces cuando ya todo estaba tranquilo, pues bien sí, cuando empezaban con la cansadera y a uno se le iba subiendo la rabia, no, pues empezábamos allí a pelear", a lo que añade Jhon: "Al inicio fue... pues mal, porque ellos empezaban a gritar y peleaban".

A medida que avanzaron las clases, cada uno con su participación activa, cambió su comportamiento y los lazos de compañerismo empezaron a aflorar en ellos, señalando el

progresivo desarrollo de habilidades Interpersonales como la cooperación y el respeto, y creando un mejor ambiente que constituye la formación de tejido social. María comparte su percepción de este cambio en el comportamiento del grupo: “Al pasar del tiempo todos fuimos cambiando, como ya no peleábamos tanto, manteníamos más unidos, compartiendo”. Ella no ha vivido mucho tiempo en el barrio, dado que vienen de otro departamento y se mudó hace dos años con su familia a Palmira para encontrar mejores opciones de estudio, porque en su pueblo no contaba con un sistema escolar apropiado. Por esta razón su círculo social era reducido y fue esta oportunidad la que dio pie a que conociera nuevos amigos y amigas, a cambiar a otro entorno donde encontró nuevas posibilidades de comprenderse a sí misma al compartir e interactuar y de igual forma descubrir sus capacidades en la creación artística al ser parte de un grupo enfocado en las artes escénicas, por eso María dice que:

Me pareció chévere y los sábados en la mañana no hacía nada, otras personas me habían hablado de lo que hacían allá, entonces me pareció muy bueno, y pues decidí entrar y he sido cumplida con las clases, y todo. Me divertí mucho, me pareció genial porque el profesor estaba como muy aplicado, y nosotros también, el cumplía y nosotros también, el mantenía pendiente con uno, lo que uno no sabía él le enseñaba, y le iba explicando, así.

De igual forma Juan opina que: “Se fueron conociendo poco a poco, entonces ya no peleaban”, así mismo Jhon y Diana señalan respectivamente que: “Se dio un cambio porque algunos mejoraron y ya no peleaban tanto”, “Aprendimos a tratarnos bien, para mí es positivo, porque les enseña más cosas a los niños e hice más amigos”.

Es durante estos procesos como se observa que el teatro puede reflejar la sociedad, sus costumbres, defectos y capacidades, que se pueden enfocar hacia el bien común, la canalización de emociones y ver al compañero o compañera de manera distinta, llegando a encontrar la capacidad de aceptar al otro para llegar a la transformación de conflictos de una manera no violenta, iniciando así, el desarrollo de sus habilidades Interpersonales y de socialización.

Su sentir y percepción sobre sí mismos, después de vivir la experiencia de la primera presentación en público sugiere que la mayoría vivieron sentimientos de felicidad

mezclada con pena al tener que ser vistos por tantas personas, sobre todo por sus vecinos. Dado que este primer acercamiento fue con la comunidad de su barrio *Los Caimitos*, pero de igual forma el primer encuentro con otras personas que apreciaban lo que todos habían ensayado por meses y que construyeron con sus manos, fue emocionante como lo manifiesta Jhon: “Me sentí alegre, me gustaba que me vieran y me aplaudieran”. Al igual que Pedro quien señala que:

Me sentí feliz porque fue la primera presentación acá en mi barrio, todo el mundo me aplaudía y me felicitaba. Yo estaba montado zancos y la gente se quedaba impresionada porque nunca había habido unos niños que montaran zancos en el barrio. Me trataban como un artista, me traían el refrigerio, salíamos y nos divertíamos, hablábamos.

El reconocimiento para los participantes es muy valioso, es demostrar a todos que sí pudieron lograr algo positivo y que su tiempo lo invierten en una actividad que les gusta, del mismo modo que comparten y se integran. El sentirse valorados por las cosas que aprenden y que aunque sean nuevas para ellos, las hacen con todo el entusiasmo para mostrarlas a la comunidad. Además de permitir un cambio de percepción de sí mismos, al ser tratados como artistas se visualizan e identifican como tal, alimentando su autoestima.

Finalmente, es importante analizar y comprender la percepción del entorno que los rodea, puesto que el barrio donde los participantes viven posee problemáticas de violencia presentadas en el marco contextual y, y ellos enfrentan una realidad ineludible a pesar de su intento por conservar la unión entre vecinos, como lo narra María:

Caimitos me parece un barrio chévere, tranquilo, pero cuando hay muchos problemas las cosas se dañan, pero es tranquilo porque acá son unidos [...]. Se daña cuando vienen los de allá de otros barrios a buscar problema a los de acá, que hacen balaceras... cuando hay peleas.

Es posible notar que dentro de su barrio, los participantes intentan ver el entorno de manera positiva, pero no son ajenos a sus problemáticas, como lo dice Pedro: “el barrio es bien sino que a veces es peligroso porque hay muchas veces que empiezan a dar bala, entonces a veces es bien y cuando empiezan a molestar es peligroso”. Nacer y crecer en un

barrio con problemáticas de violencia, genera inseguridad para las familias, que las obliga a limitar los contactos Interpersonales, en el intento de proteger a los niños, como lo afirma Diana: “Toda la vida he vivido en Caimitos, a veces hay mucha balacera, es algo negativo. Mi mamá no me deja salir a veces porque esto por acá se ha vuelto peligroso, entonces me dice que no salga”.

De aquí nace la necesidad de que los niños, niñas y jóvenes tengan opciones de aprender nuevas cosas, en este caso lo relacionado con la parte artística, que exista un espacio que tomen como propio, que haya un empoderamiento hacia su valor como seres humanos y sus capacidades. Haciendo uso de una bella frase que Augusto Boal pronunció en el Día Mundial del Teatro de 2009, la cual dice: “Actores somos todos nosotros, el ciudadano no es aquel que vive en sociedad: ¡es aquel que la transforma!” (Boal, 2009), es posible entender que los habitantes de Caimitos y de otros barrios con problemáticas similares tienen una necesidad de cambio y de resignificación de su autopercepción como individuos y como comunidad. Al utilizar el teatro para analizarse a sí mismos y a su entorno, ellos pudieron identificar los riesgos de la realidad donde viven, pero así mismo pudieron comprender que existe la manera de cambiar empezando desde sí mismos y generando un impacto en su comunidad. El trabajo creativo fue entonces para ellos una forma de ver más allá de aquellas cosas negativas que les rodean y de comprender el potencial que tienen como personas y como barrio.

4.1.1.3 Aspiraciones y sueños

Una de las preguntas que respondieron durante la entrevista fue la referente a sus anhelos, de cómo el taller de teatro ha cambiado sus sueños o metas cuando crecieran y se convirtieran en adultos. Las opiniones fueron muy diferentes, algunos de ellos quieren ser policías, veterinarios o arquitectos; como narra María:

Yo quiero estudiar arquitectura aunque no soy tan buena para la matemática. A mí antes no me gustaba como tanto el arte, yo hacía dibujos y no los pintaba los dejaba así, y ahora como empezamos lo del arte, ahora sí mantengo todo organizado, dibujo y pinto, y pienso que es una forma de expresarse, de saber lo que uno puede sentir o expresar emociones. Aprendí a que puedo cambiar mis pensamientos malos

y a tener más imaginación, me ayuda a ser más creativa, a pensar cosas nuevas, a imaginar, a aprender a dibujar para que el día en que esté totalmente hecha la carrera pueda hacer mi casa y construir la de mis papás y ayudar a otras personas. Nunca me imaginé que al llegar acá iba a tener esa oportunidad de aprender cosas sobre el arte.

Se puede observar que ella entiende el arte como una forma de expresar sus ideas, y comienza a relacionarlo con lo que desea hacer cuando crezca, además de reconocer los aportes que ha tenido para su vida y sus sueños el poder participar de los talleres artísticos, lo cual fue inesperado ya ella solo lleva dos años viviendo en Palmira, como se menciona anteriormente, y no estaba en sus planes el asistir a este tipo de clases.

Cuando Juan inició los talleres de teatro, solo buscaba un espacio para interactuar con otras personas, y aunque peleaban mucho, él afirma lo siguiente: “me sentí bien porque hay veces que estaba en mi casa aburrido y no tenía para donde salir a jugar y a distraerme”. Durante la entrevista, Juan afirma también que el taller: “es algo positivo, la verdad me ha cambiado mucho. Quiero salir adelante y ser alguien en la vida, pero todavía no he pensado que voy a hacer de grande”. Estas palabras reflejan un cambio de actitud y de mirada hacia la vida. Su elección de vida profesional puede llegar en cualquier momento, pero su sensibilidad y su conciencia de querer salir adelante es lo más importante, porque Juan muestra de saber que puede aspirar a hacer cosas que él considera buenas para sí mismo y para su entorno, en un futuro.

Esto evidencia que al intervenir una comunidad mediante la Animación Teatral, se estimulan y fortalecen los sueños e ilusiones de los participantes, que aunque no eligen ser artistas al crecer, saben que la creatividad, la imaginación y la confianza en sí mismos son aplicables a su vida en todo lo que emprendan.

De igual forma surge otra opinión en relación a elegir el arte como forma de vida, perfeccionar el conocimientos y poder un día enseñar a otros niños y niñas del mismo modo en que él aprendió, como lo asegura Pedro: “Yo cuando sea grande quiero ser zanquero, profesor de zancos y enseñarles a los niños que no saben montar zancos”. La opinión de Pedro, refleja el deseo de compartir con otras personas su conocimiento, de brindar una parte de su tiempo a que quienes deseen aprender puedan hacerlo, esto es un aporte a su

vida, el vislumbrar una carrera a futuro y del mismo modo es una manera de transformar la sociedad a través del arte y la educación. Dicha transformación es la que manifiesta Pedro, al responder la pregunta: ¿Sientes que el taller de teatro de alguna forma cambió tus sueños del futuro?

Sí, porque cuando empezó las clases yo no sabía, todavía no había pensado que quería ser cuando grande, y ahí cuando empezaron las clases que yo empecé a montar zancos, allí fue que yo quise ser un profesor de zancos, y ya.

Foto 3. Niños montando en zancos

Foto: Teatro La Herejía

Sin importar a lo que se quieran dedicarse en su vida los integrantes del grupo, el análisis de los datos colectados muestra que el taller logró crear un valor inmaterial. El aprendizaje del teatro fue un motivo para sensibilizar a los niños, niñas y jóvenes a meditar si el arte puede convertirse en una forma de vida con el paso de los años, o que pueden dedicarse a otros oficios, pero siempre tomando en cuenta que en lo que se conviertan va a afectar directamente a toda la comunidad y que por esa razón es importante dar lo mejor de sí mismos.

Tomando en cuenta lo anterior, se incluye como referencia a un proceso de teatro comunitario denominado *Teatro de los Vecinos: de la comunidad para la comunidad*, desarrollado en Argentina desde 1983, y cuyo recorrido se plasma en un trabajo escrito por Edith Scher (2010) quien afirma que este proceso

Parte de la idea de que todo ser humano tiene un potencial creativo, potencial que al ser desarrollado en un espacio que habilita tal crecimiento, genera transformaciones no solo personales, sino también sociales, dado que el marco en el que tal ensanchamiento se desarrolla es colectivo y se produce si, y solo si, está en estrecha relación con el florecimiento de otros. (p. 64).

Dentro de un proceso de intervención comunitario a través de la Animación Teatral se busca crear un espacio donde todos los integrantes puedan participar libremente, y donde tengan la oportunidad de aprender, expresar, analizar y encontrar una transformación a través de la comprensión y el respeto entre ellos. Así pues, sucede un *florecimiento colectivo*, dado que la comunidad se une, porque comprende que el cambio se da desde cada uno, pero se fortalece cuando se actúa en grupo para generar cambios en su entorno. Es así como Martín-Baró (2006) asegura que:

El concepto ya consagrado de concientización articula la dimensión psicológica de la conciencia personal con su dimensión social y política y pone de manifiesto la dialéctica histórica entre el saber y el hacer el crecimiento individual y la organización comunitaria, la liberación personal y la transformación social. (p. 7)

Cuando se habla de transformación social, es necesario pensar en transformar nuestro propio pensamiento, la psicología de quien interviene una comunidad, así como la psicología de los participantes de la intervención, porque a pesar de la existencia de las problemáticas, urge resaltar y desarrollar las capacidades y virtudes de los participantes, para que logren crear una conciencia crítica en ellos y descubran su esencia y su valor. Juan expresa lo siguiente: “ [en el semillero] he aprendido a ser respetuoso, responsable, a compartir y a escoger por mí mismo”. Estas palabras muestran la importancia de la continuidad de estos procesos de los para generar este tipo de cambios en los niños, niñas y jóvenes. Como lo expresa María, al preguntarle si le parece que debe haber clases de teatro en su barrio:

Sí, porque así los niños mantienen más ocupados, no les queda tanto tiempo para andar en la calle aprendiendo malas cosas. Sí debe pasar, porque así cuando estaba con ustedes yo casi no salía a la calle, y llegaba a mi casa, me quedaba allí, no salía tanto, entonces sí debe haber.

Después de observar y analizar las entrevistas realizadas a los cinco adolescentes participantes, son diversos los puntos de vista sobre los cuales se hizo énfasis, dado que son los que agrupan las opiniones que ofrecieron ante las preguntas que se les realizaron: los aspectos personales, grupales, de percepción del entorno y los aspectos artísticos. Durante el análisis, se puede encontrar que cada participante adquirió un conocimiento y desarrolló algún tipo de habilidad, bien sea artística o emocional, hallando un valor único ante los procesos de intervención comunitarios a través del teatro.

Foto 4. Presentación de la comparsa 2019

Foto: Teatro La Herejía

4.2 Análisis de los dibujos e imágenes corporales

- Instrumento o herramienta: dibujos e imágenes corporales
- Diseño: Desarrollar una serie de actividades donde se dibuja y se expresa con el cuerpo lo que han percibido durante y después de las clases de teatro en el proyecto *El Sarco Ambulante*.
- Tipo de análisis: Fenomenológico

4.2.1 Antes y después de “El Sarco Ambulante”

Durante la actividad de realizar los dibujos correspondientes a lo que cada uno hacía los fines de semana antes de entrar a los talleres de teatro y las cosas que más le gustaron y que aprendieron por medio de las clases, todos los participantes desarrollaron de manera activa sus dibujos, expresando claramente su percepción.

Foto 5. Día de dibujo y pintura

Foto: Teatro La Herejía

Los dibujos de una persona manifiestan sus emociones, para muchos es más fácil dibujar y pintar lo que opinan o piensan que manifestarlo a través de las palabras cuando se le hace una pregunta. Si se piensa en eso, es posible recordar el pasado como niños y niñas e inmediatamente recordar que se gastaba mucho papel para plasmar sensaciones, momentos diversos de la cotidianidad o inmortalizar a las personas más importantes del entorno.

Foto 6. Niño pintando

Foto: Teatro La Herejía

A continuación, se exponen los dibujos de los participantes de la actividad:

4.2.1.1 Actividad 1

La primera actividad consistió en elaborar un Dibujo sobre el uso del tiempo antes del Semillero.

La primera creación corresponde a Pedro, quien hace el siguiente comentario: “cuando estaba en mi casa me dibujé viendo televisión o acostado, que era lo que hacía antes, pero también iba a una fundación que se llama “Hacedores de Paz” y allá nos hablaban del respeto, de los valores...”.

Ilustración 1. Dibujo de Pedro

Foto: Jhorgan Devia

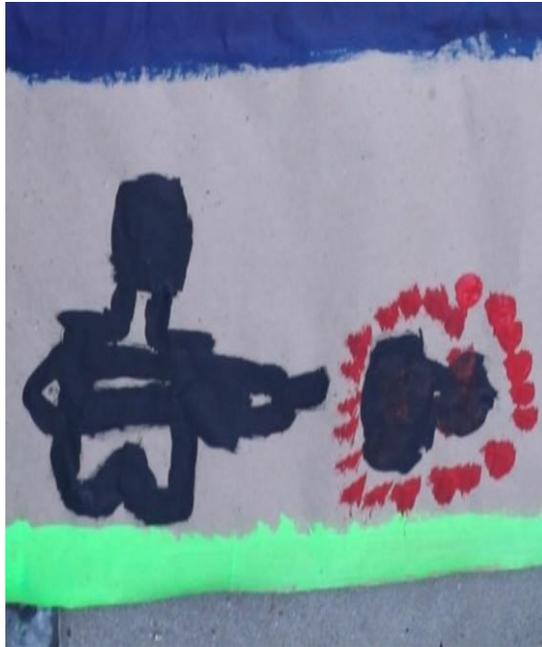
En este primer dibujo Pedro enseña su cotidianidad, sus preferencias antes de empezar a asistir a las clases del semillero artístico, él no manifiesta ser un niño que salga mucho a las calles, y al parecer en la fundación donde asistía lograron sensibilizarlo en cuanto al respeto. Pedro añade respecto a los dibujos de sus compañeros que: “Cuando no estaban en las clases mantenían en la casa o en la calle y cuando ya estuvieron en las clases fueron más juiciosos”. Con esto, empieza a identificar que él y sus compañeros no siempre aprovechaban el tiempo libre en algo productivo hasta que asistieron a las clases donde cada uno empezó a interesarse en distintos aspectos artísticos y a producir cambios favorables a nivel personal e interpersonal.

El segundo dibujo pertenece a Diana, quien añade al respecto que: “El primero que hice fue jugando en el agua, me gusta salir a jugar cuando me dan permiso y aprovechar si llueve”. Diana tiene su forma de aprovechar el tiempo y divertirse como cualquier niña de su edad, pero a sí mismo se demuestra que no había un horizonte claro respecto al aprovechamiento del tiempo libre antes de comenzar a tomar las clases de teatro.

*Ilustración 2. Dibujo de Diana
Foto: Jhorgan Devia*

El tercer dibujo pertenece a Juan, quien lo describe de la siguiente manera: ‘‘Mi dibujo lo relacioné con una película de acción, porque me gustan esas películas’’.

Ilustración 3. Dibujo de Juan

Foto: Jhorgan Devia

Para Juan quedarse en casa también hace parte de su cotidianidad, allí recurre a la televisión para distraerse, y las películas de acción son sus preferidas. Si se compara este resultado del dibujo con la entrevista inicial donde responde que asistía a jugar fútbol los fines de semana, es posible ver que su tiempo lo alternaba en actividades donde tenía un rol de espectador y que no estimulaban sus capacidades creativas y relacionales.

La cuarta creación fue realizada por María, quien al preguntarle sobre lo que dibujó añadió que...

Pues mis dibujos eran de lo que hacía acá en mi casa, me la pasaba así cansando con los demás, así que salgo a la calle, y cuando converso con mi prima, con mis amigas o cuando pongamos que alguien me dice, vé! vení acompáñame yo voy normal, o cuando estoy aburrida que me pongo a hacer cualquier cosa allí.

*Ilustración 4. Dibujo de María
Foto: Jhorgan Devia*

El quinto dibujo fue creado por Jhon, quien comenta: “Antes de las clases andaba la calle o estaba en la casa”.

*Ilustración 5. Dibujo de Jhon
Foto: Jhorgan Devia*

En estos dos últimos dibujos de María y Jhon, respectivamente, se refleja la falta de una actividad que les brindara una estabilidad los fines de semana para aprovechar su tiempo libre. Con el difícil contexto que los rodea, no es positivo para ninguno de ellos salir a las calles con tanta frecuencia para exponerse a los peligros de estas.

4.2.1.2 Actividad 2

La segunda actividad consistió en elaborar un Dibujo sobre lo que aprendió y le gustó del semillero. Siguiendo el orden de la primera actividad, se presentan los dibujos de la misma forma. El primero pertenece a Pedro, quien añade: “Yo me dibujé montando zancos, con unas flores alrededor de mis zancos y un sol”.

Ilustración 6. Dibujo de Pedro

Foto: Jhorgan Devia

El dibujo de Pedro concuerda con lo que dijo en la entrevista y que en esta ocasión manifiesta con su pintura, y es su gusto y preferencia por el manejo de los zancos, lo cual se ha convertido en su actividad favorita al interior del semillero. Su asistencia a las clases le ha permitido adquirir habilidades circenses en lo relacionado con el equilibrio y destreza en el dominio de la zanquería.

El segundo dibujo fue elaborado por Diana, quien añade sobre este que: “Fue de lo que más me había gustado de las clases, cuando estábamos en el desfile, porque lo que más me gustó fue el desfile, que estábamos bailando ahí todos cantando, ahí haciendo cada quien lo que le tocaba”.

*Ilustración 7. Dibujo de Diana
Foto: Jhorgan Devia*

El tercer dibujo fue realizado por Juan, y sobre el cual dice que: “Me dibujé montando monociclo, porque los zancos ya no son tan duros para mí y ahora estoy aprendiendo a montar en monociclo, es un nuevo reto”. Juan no solo ha encontrado una actividad que le gusta si no que ya comienza a experimentar nuevos desafíos que él mismo establece para su vida, y para su quehacer dentro del grupo, desafíos que le permiten superar sus propios límites, lo cual naturalmente le posibilita emplear su tiempo positivamente, desarrollando la autoeficacia, donde él mismo está aprendiendo a motivarse interiormente para conseguir sus metas.

*Ilustración 8. Dibujo de Juan
Foto: Jhorgan Devia*

El dibujo perteneciente a María es el cuarto dibujo que se presenta y sobre el cual ella explica lo siguiente: ‘‘En el segundo me dibuje disfrazada del personaje del desfile porque era lo que más me gustaba hacer, estar con los compañeros en las presentaciones’’.

*Ilustración 9. Dibujo de María
Foto: Jhorgan Devia*

Finalmente, se muestra el quinto dibujo elaborado por John, quien señala que: “No me quedó tan bien, me dibujé yo montando zancos. Eso me ayudó a no andar la calle tanto”.

*Ilustración 10. Dibujo de Jhon
Foto: Jhorgan Devia*

Analizando los dibujos de esta actividad, podemos notar que estos reflejan que cada uno de los cinco adolescentes participantes encontró una actividad con la cual se sintió a gusto, le brindó alegría y sobretodo se presentó como una oportunidad de aprovechar su tiempo libre en el desarrollo de Habilidades Artísticas que también nutren el desarrollo de sus habilidades personales y logran sensibilizar su manera de ver su entorno y su vida presente y futura, al participar de un grupo artístico centrándose en las dinámicas que lo componen.

4.2.1.3 Actividad 3.

La tercera actividad consistió en solicitar reflexiones respecto a los dibujos de los demás compañeros:

Juan comenta que: “Usaban el tiempo libre en ver televisión [...] pero luego lo ocupaban bailando, montando zancos también y monociclo. [...] es positivo porque antes en el barrio no se veía eso”. Lo anterior indica que hay un cambio de la percepción del entorno, en la forma como Juan comienza a ver su barrio, y la manera en que impacta el proceso en su cotidianidad.

María observa los dibujos y manifiesta respecto a la actividad que:

Todos aprendieron mucho y que tanto lo que hacíamos ellos también hacían en sus hojas, por ejemplo yo me dibujé cuando estuvimos en el desfile, bailando, en zancos. [...] ya me sentía totalmente renovada, ya no era la misma niña de antes, ya había cambiado, pues porque yo era muy grosera y bueno ahora dejé la grosería a un lado, dejé de andar tanto en la calle y aprendí a compartir, porque a mí me pedían y yo no daba, a convivir con los demás, a imaginar, a crear y a expresar mis sentimientos.

María permite identificar que en ella ocurrió, una transformación intrapersonal desde su autoestima (“ya no era la misma niña de antes”) que además le proporcionó una percepción sobre los peligros de su entorno (“dejé de andar tanto en la calle”). Igualmente se identifica una relación causal entre la adquisición de Habilidades Artísticas y el desarrollo de habilidades personales, porque el proceso de Animación Teatral no solamente desarrolló habilidades relacionadas con el arte, sino aquellas correspondientes a los aspectos personales, que, en el caso de María, se da en la expresión de emociones y el aprender a resolver conflictos sin utilizar la violencia en ninguna de sus formas.

Diana expresa al respecto que: “ [los participantes] se volvieron más trabajadores en el teatro, también aprendieron cosas diferentes y no mantenían tanto en la calle”.

Pedro manifiesta sobre los dibujos lo siguiente: ‘Pues que ellos cuando no estaban en las clases mantenían en la casa o en la calle y cuando ya estuvieron en las clases ya fueron más juiciosos, el comportamiento ya era muy bien’.

Por último Jhon opina sobre los dibujos que: “Hacía los dibujos bien bonitos, bien hechos, pues uno que me gustó más que fue el de María, que estaba con tambores y había hecho a casi todos los de la comparsa, a todos los que estábamos allí”.

Después de dar sus opiniones se concluye que si hay un cambio en el uso del tiempo libre si se compara su cotidianidad con el hecho de ingresar a las clases, pero además de eso se reflejan opiniones respecto a la adquisición de Habilidades Artísticas y lo novedoso del proceso en el barrio, así como un cambio personal en el trato con los compañeros y compañeras y el saber convivir, y la estimulación de la imaginación y la creatividad. Se denota además una conclusión en común, y es la manera en como los participantes identifican el hecho de salir de su casa y recorrer las calles, lo cual actualmente ven como algo negativo, debido a los distintos peligros que rodean su entorno y que por otro lado les impide invertir su tiempo en actividades que los benefician.

4.2.1.4 Actividad 4.

La cuarta actividad consistió en solicitar imágenes corporales sobre sus sueños.

Para esta parte final de las actividades, se llevaron a cabo ejercicios orientados a que por medio de su cuerpo los cinco adolescentes participantes efectuaran estatuas donde reflejaran distintas imágenes, relacionadas con lo que ellos desean ser cuando se conviertan en adultos, o a lo que se quieren dedicar al crecer.

La primera estatua pertenece a Juan, él personificó a un futbolista, y al preguntarle por qué quiere ser futbolista cuando sea adulto, comenta que: “Yo quiero representar mi barrio y salir adelante”.

*Foto 7. Estatua Corporal de Juan
Foto: Evelyn Díaz*

Juan adoptó cierta timidez durante el desarrollo del ejercicio, al igual que lo hizo cuando se desarrolló la entrevista, al realizar la misma pregunta referente a su futuro. Si se compara la información que ofreció en la estatua con lo dicho en la sesión anterior durante la entrevista, se puede verificar que en esta no dio una respuesta contundente sobre lo que deseaba ser al crecer, si no que por el contrario expresó que aún no había pensado en ese tema. Pero en ambas emitió la frase: “Quiero salir adelante”, lo cual indica que a pesar de tener dudas respecto a la profesión que desea, sí es consciente de que hay un futuro en el cual puede avanzar y hacer cosas positivas, además denota un sentido de pertenencia hacia el sector donde vive y su inclinación a la autoeficacia, porque se comienza a dar un valor como persona y una automotivación. Durante los procesos de Animación Teatral se busca el empoderamiento y el desarrollo de visiones a futuro para empezar a generar cambios en las personas y por tanto en la comunidad, y es por eso que no todos los cambios que se den deben ser iguales. En este caso, Juan es un adolescente que se está encontrando consigo mismo, y sabe que puede un día estar mejor con respecto a su situación actual, lo que realmente importa es su entusiasmo y confianza en la posibilidad de salir adelante como él lo repite.

La segunda pertenece a María, quien comenta lo siguiente sobre ella: “Yo hice la estatua de arquitectura, estaba representando cuando estaba haciendo el plano, de una

casa''. Luego añade que: ''El arte me ha ayudado a pintar porque a mi antes no me gustaba pintar y ahora si pinto los dibujos bien''. María comprende al arte como una ayuda para mejorar en su sueño de estudiar arquitectura. Sabe que necesita ciertas Habilidades Artísticas para cumplir su meta y encontró en el arte una inspiración, esto, porque en la entrevista también manifiesta algo muy similar en cuanto a su nuevo gusto por pintar los dibujos y a ver el arte como un medio de expresión de ideas y emociones.

*Foto 8. Estatua Corporal de María
Foto: Evelyn Díaz*

Ocurre entonces un enlace entre las Habilidades Artísticas y el nacimiento de aspiraciones a futuro, dado que ella explica que gracias al arte aprendió a pintar, lo que conlleva a que surja el anhelo de ser arquitecto y que está en sus posibilidades lograr esa meta al crecer, convirtiendo sus sueños, además en un medio de servicio a su familia o la comunidad, lo cual deja ver la aparición de habilidades intra e Interpersonales.

La tercera estatua es de Diana, sobre la cual ella dice:

Quiero ser policía de grande porque ellos nos enseñan a los niños cosas buenas así como el teatro, también enseñan cosas como proteger a la gente y pues...nos da

imaginación, nos enseña cosas nuevas, nos enseña que podemos ser cualquier cosa en la imaginación y que podemos cumplir nuestras metas de grandes.

Diana relaciona la profesión de policía con lo aprendido en clases, la protección a las personas es algo que se le ha brindado dentro del grupo y las clases, un espacio sano donde no solo encuentran conocimiento nuevo, sino que además encuentran afecto y muchos oídos dispuestos a escucharla. Además Diana demuestra la confianza, en este caso hacía una institución, lo cual es una habilidad interpersonal al sentirse como una ciudadana protegida por las autoridades. Al hablar de imaginación y cumplir sueños ha logrado comprender que, si ella tiene una idea para su futuro y se visualiza en ella, va a lograr lo que se proponga, siendo estos momentos de sensibilidad propiciados por el trabajo con el arte, ya que durante las clases tienen la oportunidad de hacer ejercicios donde con su cuerpo exploran profesiones y comienzan a desarrollar la creatividad.

Foto 9. Estatua Corporal de Diana

Foto: Evelyn Díaz

El cuarto trabajo corporal es de Pedro, quien señala sobre él que:

Yo hice la estatua de zanquero. Porque yo fui a las clases y yo me di cuenta que a mí me gustan los zancos, entonces yo quiero ser zanquero y ser profesor de zanquero para cuando los niños estén por allí andando la calle para yo hacer clases de zancos y enseñarles.

Lo que Pedro menciona sobre su estatua deja muy clara su inclinación hacia el arte, mediante la zanquería, además de reflejar un deseo de ser profesor y de enseñar a otros niños que no tienen una actividad en la cual invertir su tiempo libre, reproduciendo así su propia experiencia de aprendizaje. Esta información coincide con la que entregó en las preguntas de la entrevista, indicando que por el momento el arte es para él una forma de vida, y que el proceso de Animación Teatral le brindó un espacio para conocer del aspecto artístico, lo cual fue nuevo para su vida. Sus aspiraciones de ser profesor de zancos en el futuro se relacionan con la pedagogía artística y el desarrollo de trabajo social, encaminado a que los niños y niñas aprovechen su tiempo y dejen de lado permanecer en las calles.

*Foto 10. Estatua corporal de Pedro
Foto: Evelyn Díaz*

Por último, se encuentra la quinta estatua realizada por Jhon, quien responde sobre el sentido de su trabajo corporal lo siguiente: “Mi estatua es de un veterinario, porque en las clases de teatro yo siempre imitaba con mi cuerpo algún animal”. Con esta frase manifiesta su gusto por la profesión de veterinario al igual que lo dice en la entrevista, pero gracias a lo que experimentó en las clases de teatro, logra relacionar sus preferencias con lo que puede hacer con su cuerpo, la sensibilidad que despertó en los talleres para expresar sus emociones y su empatía hacia los otros seres sensibles, como los animales diferentes de los seres humanos.

*Foto 11. Estatua corporal de Jhon
Foto: Evelyn Díaz*

Los cinco participantes que realizaron las estatuas corporales reflejan en su mayoría que los talleres artísticos basados en la metodología de Animación Teatral les ofrecieron la posibilidad de sensibilizarse y pensar en el futuro, la forma en cómo se ven al crecer o lo que aspiran en sus sueños, independientemente de la profesión que eligió cada uno, trataron de manifestar con su cuerpo sus emociones, pensamientos. Así como ampliar sus expectativas de vida porque les permitió pensar, desarrollar procesos donde hallaron en el arte una inclinación o simplemente manifestar su deseo de superarse y salir adelante.

5. Conclusiones de la investigación

Este trabajo investigativo nace de la pregunta ¿Cuál fue el impacto del proceso de Animación Teatral en el desarrollo de las Habilidades Artísticas, Intrapersonales, Interpersonales y de las aspiraciones hacia el futuro de los niños, niñas y jóvenes del barrio *Los Caimitos* de Palmira? Para responder a esta pregunta se realizó un proceso investigativo, donde se recolectó información mediante instrumentos como entrevistas, dibujos y estatuas corporales desarrolladas por los cinco adolescentes participantes, donde se obtuvieron datos de acuerdo a la percepción de cada uno. El análisis de estos datos reveló el impacto del proceso en el desarrollo de sus Habilidades Artísticas y Personales, así como de sus aspiraciones hacía el futuro.

Atendiendo el aspecto artístico, se refleja en las percepciones de los participantes que adquirieron conocimientos, sensibilizando su cuerpo y desarrollando Habilidades Artísticas específicas como el dominio de los zancos, acercamiento a los juguetes de malabar, monociclo, hula-hula, clavos y pelotas, que les permite explorar su cuerpo, aprender estabilidad, coordinación, persistencia y concentración. Los participantes adquirieron también bases musicales y rítmicas con los tambores así como exploraron su cuerpo para crear un personaje para la comparsa, que ellos llaman con mucha frecuencia desfile, y que toman como una actividad divertida, donde el público les reconoce como seres muy importantes, que merecen ser aplaudidos, acto que les brinda alegría y felicidad, como ellos mismos lo expresaron, dado que se convierten en protagonistas que se visibilizan ante un público que exalta mediante el aplauso las habilidades que poseen y que les suma algo valioso a sus vidas. Su proceso cultural se convierte en un espejo donde cada participante se refleja como un ser creativo que es también capaz de enseñar a las personas su deseo de luchar y aprender.

Respecto a la variable de Habilidades Intra e Interpersonales, el análisis de los datos reveló que el proceso de Animación modificó su manera de percibir el entorno y a los demás compañeros, con quienes desarrollaron lazos basados en el respeto, la empatía y la comprensión, después de haber experimentado un proceso que les enseñó a dejar atrás las diferencias, dando paso al aprendizaje de la resolución de conflictos sin recurrir a la

violencia verbal o corporal, entendiendo las diferencias y similitudes como seres humanos que todos poseen.

Haciendo referencia a la variable de Aspiraciones hacía el futuro, se encontró que la mayoría poseía una meta clara la cual estaba ligada a la creatividad y confianza en sí mismos, lo que imaginaban y que expresaban a través de su cuerpo en las actividades. Se resalta también la sensibilidad que nació en los participantes respecto al tema de su futuro, desde su perspectiva la mayoría ya ha pensado a qué se quiere dedicar al crecer, y la parte artística fomentó en algunos de ellos el deseo de ser profesores y enseñar lo que han aprendido en las clases de teatro. Otros, a pesar de no visualizarse ejerciendo algo artístico ya tienen una idea de su futuro, ya tienen un sueño para su vida y los procesos de Animación Teatral ya le están brindando herramientas para pensarse y sensibilizarse como seres humanos activos y creativos en distintos grupos, miembros de una comunidad, donde comprendan que más allá de lo que aspiren hacer cuando crezcan, lo realmente importante es la manera en cómo se perciban las capacidades que poseen para lograr sus metas, su autoestima como personas de valor y la convicción o autoeficacia de que los objetivos que se planteen en su vida, son posibles para ellos. Lo que les enseña las habilidades socioemocionales y personales previamente descritas van a ponerlo en práctica toda su vida con las personas que los rodeen y gracias a las cuales se perciben como seres valiosos, llenos de una fuerte autoestima y autoeficacia que les permite estar seguros de sí mismos para lograr la meta con la que sueñen.

Agregando como complemento de esta investigación las observaciones de la experiencia personal de la investigadora Evelin Díaz Erazo, durante todo el proceso como docente dentro del proyecto *El Sarco Ambulante* ejecutado con 20 niños, niñas y adolescentes en el periodo de marzo de 2019 a diciembre de 2019, es posible apreciar el impacto de la Animación Teatral en el grupo de participantes que han adquirido una serie de habilidades no solo Artísticas sino Intrapersonales e Interpersonales, percibiendo el cambio que ha significado para las niñas, niños y jóvenes el haber experimentado y explorado el contacto grupal dentro de una atmósfera artística que ofrece elementos como el teatro, la música y el circo. Siendo un grupo que no ha experimentado antes tal experiencia, se visibiliza el cambio en la actitud de los actores partiendo de lo que

reflejaban en un inicio de los talleres de teatro hasta el momento en que realizan ante el público sus primeras comparsas teatrales. Es muy común que un grupo tan heterogéneo, donde hay diferencia de edades, de maneras de pensar y de comportamientos, existan conflictos entre los participantes, las cuales tenían distintos grados de impacto, en ocasiones podían ser miradas de enojo o una palabra de rechazo, pero fácilmente eso podía desencadenar algo peor como golpes e insultos. Con el tiempo estos comportamientos fueron cambiando, porque durante las actividades aprendieron a conocerse y entender a sus compañeros y compañeras, asimilando acciones como compartir y respetar.

Por otro lado, la investigadora observó el desarrollo de habilidades obtenidas durante el proceso, aquellas que empezaron a nacer y que son posibles de potenciar. El grupo de integrantes de *El Sarco Ambulante* en la actualidad sigue muy unido y ha incrementado el número de integrantes, por lo cual se espera que a mediano plazo se logren desarrollar muchos más aspectos positivos para la comunidad del barrio *Los Caimitos* de Palmira, y que a un futuro no muy lejano se logre extender esta metodología ofrecida por la Animación Teatral y el teatro comunitario, a otros sectores del municipio, porque se evidencia la necesidad de crear y fortalecer tejido social a través del arte en todas las comunidades.

*Foto 12. Presentación comparsa 2019
Foto: Teatro La Herejía*

En conclusión de la presente investigación, quiero hacer referencia a una entrevista que el maestro Orlando Cajamarca, director del grupo de teatro *Esquina Latina* de la ciudad de Cali, brindó para retroalimentar el presente trabajo, ofreciendo su perspectiva respecto a los cambios que pueden originarse gracias a las intervenciones de Animación Teatral en las comunidades, lo cual el maestro Cajamarca expone a continuación.

El teatro es un arte, es una posibilidad de transformar los imaginarios en hechos creativos, en hechos positivos de alguna manera, entonces todo proceso requiere de una persona con una actitud ante la vida de entrega, de dar algo, porque los artistas como los científicos, lo que hacen es crear conciencia del otro, de los otros, y lógicamente el teatro al tener esa lógica, al ser un arte que transforma hechos cotidianos, estéticas, puestas en escena para que la gente las disfrute, quien las hace y quien los consume, eso para los jóvenes, para las comunidades es un aliento social, para los jóvenes termina siendo una opción de uso creativo del tiempo libre, una posibilidad de crecer como personas y tener una conciencia crítica, les permite afrontar las dificultades de la vida cotidiana de una manera más racional y generar expectativas importantes para su crecimiento personal, es indudable, eso está probado, el teatro en particular tiene esa virtud. (Entrevista a Orlando Cajamarca, 2020)

La apreciación de Cajamarca ayuda a comprender esa labor magnífica del teatro en las comunidades, y el impacto del teatro en los niños, niñas y jóvenes que gozan de participar de este tipo de actividades y manifiestan los cambios que ocurren gracias a la Animación Teatral. Es por eso que cuando se dio inicio a esta investigación, se buscó comprender desde la perspectiva de cada participante, la forma en que vivió la experiencia, los elementos en común en sus opiniones y las diversas maneras en que este proceso incidió y causó un impacto en su vida, en su cotidianidad, desde aspectos relacionados con la parte artística y las cosas que podían llegar a desarrollar durante los procesos, hasta involucrar la parte emocional. Esto fue algo que no se esperaba encontrar de forma tan profunda, puesto que siempre se espera que los resultados visibles sean aquellas habilidades corporales, tan evidentes lógicamente en quienes participan de los procesos artísticos, pero la Animación Teatral llegó mucho más allá en las niñas, niños y jóvenes, en vista de que desarrolló

habilidades socioemocionales como la empatía, el trabajo en equipo, expresar y escuchar opiniones y emociones, aprender a solucionar conflictos, ayudar a la compañera o compañero o pedir un favor.

De igual manera se encontró que al interactuar y desenvolverse en una actividad artística y cultural, permitió un desarrollo de habilidades personales y de aprendizaje, como la responsabilidad, adaptabilidad, resiliencia, sensibilidad cultural y creatividad. Esto se evidencia al escuchar y leer sus respuestas en las entrevistas donde reconocen el cambio en su comportamiento, el pasar de enojos y peleas a lograr comprenderse y poder compartir, cumpliendo las funciones de cada uno en las comparsas teatrales, asumiendo sus roles ensayados y disfrutando de los desfiles ante un público. Se manifiesta además que, a pesar de vivir en un contexto complejo, rodeado de los peligros de su entorno y propenso a no aprovechar su tiempo libre de la mejor manera, los participantes decidieron escoger los talleres de teatro y vivir la experiencia, descubriendo y fortaleciendo sus habilidades.

A la luz de estos hallazgos, podemos concluir que la Animación Teatral es una voz de aliento para quienes participan de procesos de intervención a partir de ella. Es una manera de permitirle entender a las personas que no solo hay que pensarse como individuos sino como grupo, como comunidad, y que la unión y el respeto permiten construir ese tejido social tan necesario para que cambiemos el panorama al que estamos acostumbrados, ese que asimila y olvida la situación de los diferentes grupos poblacionales del país y normaliza sus problemáticas. La Animación Teatral al valerse de la educación social y comunitaria utilizando el proceso creativo del teatro, invita a empoderarse de cada uno como ser humano, a vivir y aceptar las capacidades, habilidades y limitaciones, y creando identidad.

5.1 Autorreflexión de la Investigadora

Después de haber presentado las conclusiones de la presente tesis de grado, la investigadora quiere presentar su propia autorreflexión.

El haber tenido la oportunidad de realizar esta investigación le ha proporcionado nuevos conceptos que enriquecen su quehacer como artista y docente, así pues, la Animación Teatral, el teatro comunitario, la educación social, entre otros, han permitido

marcar una ruta más clara cuando se llevan a cabo los procesos de intervención comunitaria, desde su experiencia artística donde ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes comunidades, pero la aplicación de las metodologías se ha realizado de manera empírica, lo que conlleva a que se cometan errores y se desaproveche el proceso en ciertos aspectos, lo que evidencia la importancia de una investigación como esta, donde se aprecian las nociones y conceptos de investigadores expertos en los distintos temas, así como el asesoramiento de docentes de una universidad donde ya se han llevado a cabo procesos similares, que se convierten en una guía para realizar los procesos de una mejor manera.

De la misma forma suceden cambios sobre percepciones que se creían correctas, como es la relación entre el arte y la ciencia, la cual en las nociones de la investigadora se creían distantes, pero dado que este trabajo de grado hace parte de un proceso científico desarrollado a través de la investigación cualitativa, con la cual se indaga sobre los resultados de un proceso artístico, se puede recurrir a lo que señala Marín (2011):

[...] de tal modo que en lugar de considerar la actividad científica como contradictoria y opuesta a la actividad artística, lleguen a verse ya no solo como complementarias sino también como equivalentes en cuanto a los logros cognoscitivos que pueden alcanzarse con unas y otras. (p. 226).

Comprendiendo esto, se puede apreciar que el arte y la ciencia se apoyan una a la otra y no son ajenas. De este modo, un proceso artístico y la experiencia vivida gracias a él, encuentran la necesidad de sistematizarse para que se convierta en un apoyo del respectivo tema a futuros investigadores y sean sus anales la constancia de la evolución de conceptos y perspectivas a través del tiempo.

En el área personal, la investigadora, decide elaborar un pequeño escrito a manera de crónica donde refleja su sentir en cuanto a esta investigación, que si bien está soportada en términos de autores expertos, así como en sucesos comprobables que fueron analizados, también se hace necesario un toque más sensible que inevitablemente lleva la marca del artista:

El “Sarco” Llega al Barrio

Entro al barrio Caimitos, son las 9:00 am del 15 de marzo de 2019, los lugares han cambiado, algunos son como recordaba, otros no se parecen mucho, doña Fanny aún tiene su tienda, allí iba a comprar huevos cuando era una niña, a la cancha le pusieron rejas nuevas y la panadería de don Álvaro ya no existe. Rostros nuevos, rostros viejos, viejos amigos y antiguos vecinos... Se respira el mismo aire de calle, de rap, de arepa asada, de perros jugando detrás de los niños, de fútbol y de personas que se llevan en la memoria a pesar de su ausencia. Aquí en Caimitos se cumplen leyes, como en cualquier lugar donde un hombre puede observarte con un arma a medio ver dentro de su pantalón, de un lugar donde abunda la pobreza y los gritos de las madres llamando a sus hijos porque salieron sin permiso a jugar al parque... Esa ley, es no mirar a ciertas personas por mucho tiempo a la cara, si no vives en el sector no entres después de las seis de la tarde, pero sobre todo "no des papaya".

Es en este lugar donde viví por 17 años, junto a mi madre y mis abuelos que compraron su casa porque en esa época "la cosa" no era tan difícil, pero con el pasar de los años todo cambió y llegó a tal punto en que me robaron muchas veces cuando iba hacia mi casa, me tocaron y me agredieron... Unos años después cuando iba a ser madre, decidimos vender la casita, no fue una decisión fácil, allí había tantos recuerdos, mi infancia, mis amigos... Pero aun así nos fuimos, por la misma razón que tienen todos los que se van: por salir adelante. El tiempo pasó muy rápido, me dediqué al arte por varios años, hasta que un día decidí volver, decidí retornar y visitar mi barrio, porque, aunque ya no viva allí, uno es de donde creció, de donde jugó "escondite" y de dónde se enamoró por primera vez. Quise ir donde personas que conocía y preguntar sobre los procesos artísticos que se llevan en el barrio, pero encontré que no había ninguno, hace años que nadie iba a mostrar arte a los niños y niñas. Es por eso que tomé como elección, generar un proyecto que me permitiese entrar en contacto con la comunidad, en especial con los más jóvenes, para que pudiera enseñarles algo de lo que había aprendido como artista en 15 años de teatralidad y circo. Inmediatamente mis contactos clandestinos - en el buen sentido - me llevaron donde los

encargados de la JAC - Junta de Acción Comunal - donde encontré algo de apoyo para dar inicio a una convocatoria que comenzó un mes después y a la que asistieron más de 20 niños, niñas y jóvenes. Fue una dicha para el alma verlos pedir su hoja de inscripción, mientras preguntaban si les habíamos llevado bombones.

El proceso artístico contó con el apoyo de grupos de teatro de la ciudad que se unieron al trabajo y que además conocen las necesidades de la comunidad de Caimitos, donde después de siete meses de clases y ensayos, se creó una comparsa Teatral denominada *El Sarco Ambulante* - Semillero Artístico Comunitario Ambulante - donde sus integrantes experimentaron lo que es a mi parecer, una sana primera experiencia con el arte, no todo fue perfecto, algunas cosas salían al revés, reímos y rabiamos por igual, pero la satisfacción de escucharlos decir: "projesora la quiero mucho" - acompañado de un abrazo y una risita - fue un regalo inmenso. El arte es un medio de sanación, de aprendizaje, de felicidad... Es por eso que cada año seguiremos en la misma lucha, ir y pelear por los niños, pelear desde el arte, desde los zancos, la música y los títeres para que un día, cuando ellos crezcan salgan del barrio hacía un lugar mejor, donde realicen todos sus sueños.

Anexo 1. *Autorización para entrevista y uso de imágenes en menores de edad*

Palmira, Noviembre 1 de 2020

AUTORIZACIÓN PARA ENTREVISTA DE MENORES DE EDAD

Yo, [REDACTED], identificada con cedula de ciudadanía No. [REDACTED] en calidad de acudiente del menor: [REDACTED], identificado con T.I. No. [REDACTED], a través del presente documento autorizo la realización de las entrevistas y actividades a la docente Evelin Díaz Erazo identificada con C.C. No. 29.684.755, en el marco del proceso de investigación que se encuentra realizando para su trabajo de grado en la Institución Universitaria Bellas Artes de Cali, así como la divulgación de los resultados de dicho proceso y el uso de fotografías e imágenes donde mi hijo(a) aparezca.

Se firma a los (1) días del mes de noviembre del año 2020.

[REDACTED]

[REDACTED]

6. Bibliografía

- Alessandroni, N. (2017). Imaginación, creatividad y fantasía en Lev S. Vygotsky: una aproximación a su enfoque sociocultural. *Actualidades en Psicología*, 45-60.
- Arévalo Cubides, J. (s.f). *Impacto, Impacto Social y Evaluación del Impacto*.
doi:https://www.academia.edu/33247616/IMPACTO_IMPACTO_SOCIAL_Y_EVALUACION_DEL_IMPACTO
- Artez, R. (3 de Marzo de 2009). *ArtezBlai El Periódico de las Artes Escénicas* . Obtenido de <http://www.artezblai.com/artezblai/mensaje-del-dia-mundial-del-teatro-2009-por-agosto-boal.html>
- Bassols, M. (2006). El arteterapia, un acompañamiento en la creación y la transformación. *Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 1, 19-25.
- Bellas Artes. (2017). *Informe de Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad. Documento para el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)*. Cali.
- Bellas Artes. (2019). *Recursos didácticos para la implementación de proyectos pedagógicos transversales en la escuela Un Camino desde el arte y el deporte*. Secretaría de Educación Municipal, Cali.
- Benítez, J., Cadenas, M., Campón, O., Espartero, A., & Muñoz, E. (2015). Evolución del concepto de Recreación y sus beneficios en diferentes poblaciones. *Revista Heducasport Journal of Education I.S.S.N.*, Granada: Editado por HUM-727, Grupo de Investigación, 49-62. Obtenido de <https://revistaheduca.wordpress.com/about/revista-no-0-enerojulio-2015/>
- Bernal Torres, C. (2010). *Metodología de la investigación. Administración, economía, humanidades*. Universidad La Sabana. (3 ed.). Bogotá: Prentice Hall, Pearson.
- Bernate, J; García, M; Paez, G. (2018). *Las Habilidades Artísticas estimulan los procesos. Trabajo de grado para optar al título de Licenciatura en Pedagogía Infantil*. Universidad del Tolima. Purificación, Tolima.

- Boal, A. (1989). *Teatro del Oprimido*. México D.F: Nueva Imagen.
- Boal, A. (1998). *Juegos Para Actores y No Actores*. Barcelona: Alba Editorial, S.I.U.
- Brito, Z. L. (2008). Educación Popular, Cultura e Identidad desde la Perspectiva de Paulo Freire. *En publicación: Paulo Freire. Contribuciones para la pedagogía*. Moacir Godotti, Margarita Victoria Gomez, Jason Mafra, Anderson Fernandes de Alencar (compiladores), 29-45. Obtenido de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/freire/06Brito.pdf>
- Cárdenas-Rodríguez, R., Terrón-Caro, T., & Monreal, M. (2017). El Teatro Social como herramienta docente para el desarrollo de competencias interculturales. *Revista de Humanidades*, 31, 175-194.
- Caride Gómez, J. (2005). La Animación Sociocultural y el Desarrollo Comunitario como educación social. *Revista de Educación*(336), 73-88.
- Castellar, D; Lozano, F; Rodríguez, H. (2018). *Teatro y realidad:Historias de vida, el teatro y una experiencia comunitaria*. Santiago de Cali: Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Artes Escenicas. Instituto Departamental de Bellas Artes.
- Chacón, B. E. (2002). *Técnicas interactivas para la investigación social cualitativa*. Fundación Universitaria Luis Amigo. Medellín.
- Cueto, R; Seminario, E & Balbuena, A. (2015). Significados de la organización y participación comunitaria en comunidades vulnerables de Lima Metropolitana. *Revista de Psicología* , 33, 56-86.
- De Andrés Vilorio, C. (2005). La educación emocional en edades tempranas y el interés de su aplicación en la escuela: programas de educación emocional, nuevo reto en la formación de los profesores. *Tendencias Pedagógicas*.
- Fiscalía General de la Nación. (2016). *Desmantelan Banda los 300 en Palmira (Valle del Cauca)*. Boletín 13716. Obtenido de <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/desmantelan-banda-los-300-en-palmira-valle-del-cauca>

- Freire, P. (1970). *Pedagogía del Oprimido*. Montevideo: Nueva Tierra.
- Freire, P. F. (1997). *A la sombra de este árbol*. Barcelona: El Roure Editorial S.A.
- Froufe Quintas, S. (1997). Los ámbitos de intervención en la educación social. *Ediciones Universidad de Salamanca*, 179-200.
- Fundación Progresamos . (2017). *Encuesta de percepción de Seguridad Palmira*. Obtenido de https://fundacionprogresamos.org.co/images/ENCUESTA_DE_PERCEPCION_2017_WEB1.pdf
- García Sánchez , B. (2010). Pensamiento de Simón Rodríguez:La educación como proyecto de inclusión social. *Revista Colombiana de Educación*, 133-147.
- García, I; Pérez, R; Calvo, A. (2013). Expresión corporal. Una práctica de intervención que permite encontrar un lenguaje propio mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo. *Retos Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*(23), 1-4.
- Gómez, M. S. (2014). *Exploración de habilidades y Potencialidades artísticas y culturales a través de las expresiones motrices. Proyecto para optar al título de Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte*. Bogotá.
- Gonzalez , A. M. (2010). La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte. *Revista Iberoamericana de educación*, 52(2), 1-9.
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación* (Vol. 6). México D.F: McGraw-Hill.
- Huertas García, C. (2013). *Una Experiencia Teatral para la Liberación y la Transformación en la comunidad del Oasis. Trabajo de Grado para optar al título de Licenciatura en Artes Escénicas. Universidad Pedagógica Nacional*. Bogotá.
- La Palabra, P. C. (03 de Junio de 2015). *Desplazamiento Forzado Intraurbano*. Obtenido de

http://cms.univalle.edu.co/lapalabra/index.php?option=com_content&view=article&id=412:desplazamiento-260&catid=33:que-paso-en-mi-barrio

- Leguizamón Cruz, A. M. (2018). *Solución de conflictos convivenciales a través de habilidades artísticas en el aula*. Trabajo de Investigación Universidad La Gran Colombia, Bogotá.
- Martín-Baró, I. (2006). Hacia una Psicología de la Liberación. *Revista Electrónica de Intervención Psicosocial y Psicología Comunitaria*, 1(2), 7-14.
- Martínez, I. (2020). Acercamiento a una experiencia formativa de teatro comunitario. *Revista Científica*, 5(16), 120-140. doi: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2020.5.16.6.120-140>
- Mendoza, A. (2002). Educación Popular y los Formadores Políticos. *Cuadernos de formación para la práctica democrática No. 3*, 1-51.
- Miramonti, A. (2018). Sanación y Transformación a través del Arte: El Teatro para la Reconciliación. *Revista Papel Escena*(16), 130-145.
- Nadal Vivas, B. (2015). Las inteligencias múltiples como una estrategia didáctica para atender a la diversidad y aprovechar el potencial de todos los alumnos. *Revista nacional e internacional de educación inclusiva*, 8(3).
- Pavis, P. (1988). *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Cuba: Combinado Poligráfico Evelio Rodríguez Curbelo. .
- Rendón Bolívar, R. (2016). *Teatro en la Capilla, Macro relato de la experiencia de Animación Teatral en la Construcción de Ciudadanía, Grupo base Ñucanchic Teatro. Trabajo de grado para optar al título de Licenciatura en Arte Teatral* . Bellas Artes Institución Universitaria del Valle, Cali.
- Rodríguez, G; Gil, J; García, E. (1996). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Granada, España: Ediciones Aljibe.
- Scher, E. (2010). *Teatro de los Vecinos de la comunidad para la comunidad*. Buenos Aires: Editorial del Instituto Nacional del Teatro.

- Sepúlveda, L., & Valdebenito, M. (2014). Aspiraciones y proyectos de futuro de estudiantes de enseñanza técnica-profesional . *Polis Online*(38). Obtenido de <http://journals.openedition.org/polis/10269>
- Úcar Martínez, J. (1999). Teoría y práctica de la animación teatral como modalidad de educación no formal. Barcelona. *Ediciones Universidad de Barcelona*, 217-255.
- Úcar Martínez, X. (2006). Los teatros de la animación teatral desde una perspectiva socioeducativa. Ediciones Universidad Autónoma de Barcelona. *De la educación social a la animación teatral*.
- Ventosa Pérez, V. (1990). *Animación teatral. Teoría, metodología, práctica*. Barcelona : Madrid Popular.
- Ventosa Pérez, V. J. (1996). *La Expresión Dramática como medio de Animación en Educación Social. Fundamentos, técnicas y recursos*. Salamanca: Amaru Ediciones.
- Ventosa Pérez, V. J. (2004). Teatro, educación y comunidad. La animación teatral como modelo. Facultad de Pedagogía, Universidad Pontificia de Salamanca. *Papeles Salmantinos de Educación*(3), 97-117.
- Ventosa, V. J. (1999). Teatro, Cultura y Animación. Salamanca. *Universidad de Salamanca*, 1-20.
- Vieites García, M. F. (2016). Teatro y educación social. De la intervención a la formación . *Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa*(64), 106-119.
- Vieites, M. F. (2016). El teatro cívico de Percy MacKaye: un pionero en la animación teatral y la pedagogía del ocio. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*, 3(1), 421-442.
doi:<http://dx.doi.org/10.14516/ete.2016.003.001.20>
- Vigotski, L. (2003). *La Imaginación y el arte en la infancia*. Madrid: Ediciones Akal.
- Viñao Manzanera, S. (2012). La educación a través del arte: de la teoría a la realidad del sistema educativo. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 18, 919-927. doi: https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2012.v18.40970

