

Juegos teatrales y comunicación en adolescentes

Eileen Tatiana Torres Portocarrero

Santiago de Cali

Abril 30 de 2023

Juegos teatrales y comunicación en adolescentes

Presentado por: Eileen Tatiana Torres

Trabajo de grado para optar al título de: Licenciatura en artes escénicas

Asesor: Yadira Porras Alvarado

Grupo de investigación: Educación, Pedagogía y Artes Escénica

Línea de Investigación: Pedagogía y Artes Escénicas

INSTITUCIÓN DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS LICENCIATURA
EN ARTES ESCÉNICAS

Santiago de Cali

Abril 30 de 2023

Resumen

El presente documento titulado *Juegos teatrales y comunicación en adolescentes* nace por el interés de la investigadora de crear y ejecutar un taller teatral que propone desarrollar habilidades comunicativas mediante juegos teatrales en adolescentes dentro del proceso escolar. El proyecto aborda improvisaciones dramáticas y lectura de los cuentos de Rafael Pombo como estrategias metodológicas. Así mismo, se explora la expresión oral y corporal, por lo cual, procura fortalecer las relaciones entre los participantes.

Palabras claves: juegos teatrales, comunicación, expresión oral, expresión corporal.

Abstract

This document entitled “Theatrical Games and Communication in Adolescents”, arises from the researcher's interest in creating and executing a theatrical workshop that proposes to develop communication skills through theatrical games in adolescents within the school process. The project deals with dramatic improvisations about reading Rafael Pombo's stories as a methodological strategy. Likewise, oral and corporal expression is explored as a communication means and as a way to strengthen relationships among the participants.

Keywords: Theatrical games, communication, oral expression, body language.

Agradecimientos

Agradezco a mi madre, Ofelia Portocarrero; a mi padre, José Audberto Torres y a mi hermano, David José Torres, no solo por apoyarme en mi proceso educativo, sino también por sus consejos y muestras de amor que me han acompañado en cada una de las etapas de mi vida.

También quiero agradecer a la profesora Yadira Porras Alvarado por guiarme durante el arduo proceso de esta investigación y por compartir sus conocimientos ya que sin su dirección, apoyo y consejo hubiese sido imposible llevar a feliz término este proyecto.

De igual manera, quiero agradecer a la Institución Rafael Navia Varón, a la profesora Nancy Daza y a cada uno de los estudiantes de octavo grado, que me brindaron la oportunidad y confianza de poder implementar de manera práctica el taller propuesto en este proyecto.

¡A todos ellos, mil gracias!

Contenido

1	Contextualización de la Investigación	10
	1.1 Planteamiento del problema	10
	1.2 Justificación.....	11
	1.3 Objetivos	13
	1.3.1 Objetivo general	13
	1.3.2 Objetivos específicos	13
	1.4 Estado del arte o antecedentes.....	13
	1.5 Marco contextual.....	18
	1.6 Marco conceptual	19
	1.6.1 La comunicación	19
	1.6.2 Elementos que intervienen en la comunicación verbal	21
	1.6.3 Elementos que intervienen en la comunicación no verbal	27
	1.6.4 Técnicas de la pedagogía teatral	30
	1.7 Marco metodológico	34
2	Desarrollo	36
	2.1 Identificación de métodos, técnicas, y ejercicios	36
	2.1.1 Preparación vocal y corporal.....	36
	2.1.2 El cuerpo como medio comunicativo.....	37
	2.1.3 La pedagogía teatral y los juegos dramáticos	39
	2.1.4 Actividades escogidas para el taller	40
	2.2 Diseño y estructuración del taller	42
	2.2.1 Fase de introducción (semana 1):.....	42
	2.2.2 Fase de observación (semana 2):	42
	2.2.3 Fase de exploración (semana 3 y 4):	42
	2.2.4 Fase de desarrollo (semana 5 y 6):.....	43
	2.2.5 Fase final (semana 7):	43

	2.2.6 Estructuración de la sesión:.....	44
3	Análisis	46
	3.1 Aspectos grupales generales.....	46
	3.2 Aspectos grupales por sesión	48
	3.2.1 Fase 1: Introducción.....	48
	3.2.2 Fase 2: Observación	48
	3.2.3 Fase 3: Exploración.....	49
	3.2.4 Fase 3: Exploración.....	49
	3.2.5 Fase 4: Desarrollo	49
	3.2.6 Fase 4: Desarrollo	50
	3.2.7 Fase 5: Final	50
	3.3 Aspectos individuales.....	51
	3.3.1 Emily Andrea Murillo (13 años).....	51
	3.3.2 Samuel Andrés Garzón (13 años)	51
	3.3.3 Diego Andrés Vanegas (14 años).....	52
	3.3.4 Hellen Victoria Herrera (12 años).....	52
	3.3.5 Emmanuel Hernando Quiñones (12 años)	53
	3.3.6 Daniel Zuluaga (13 años)	53
	3.3.7 Catalina Tovar Murillo (13 años).....	53
	3.3.8 María José Delgado Gutiérrez (13 años).....	54
	3.4 Discusión	54
4	Conclusiones	60
5	Referencias	62
6	Anexos	66

Lista de tablas

Tabla 2. Cronograma de actividades 2022.....	35
Tabla 3. Cronograma del taller 2011-I.....	45
Tabla 4. Fase 1: primera sesión - viernes. 13 de mayo de 2022.	68
Tabla 5. Fase 2: Segunda sesión - viernes, 20 de mayo del 2022.....	69
Tabla 6. Fase 3: Tercera sesión - viernes, 27 de mayo del 2022.	70
Tabla 7. Fase 3: Cuarta Sesión - viernes. 3 de junio de 2002.	71
Tabla 8. Fase 4: Quinta Sesión - viernes, 10 de junio del 2022.....	72
Tabla 9. Fase 4: Sexta - viernes, 17 de junio del 2022	73
Tabla 10. Fase 5: Séptima Sesión- viernes, 24 de junio del 2022	74

Lista de figuras

Figura 1. Primer encuentro con los participantes.....	75
Figura 2. Lectura del cuento El renacuajo paseador	75
Figura 3. Actividad Juego de lectura	76
Figura 4. Actividad un objeto mil objetos	76
Figura 5. Actividad improvisación silla con elementos de vestuario	77

Introducción

El presente proyecto de investigación, *Juegos teatrales y comunicación en adolescentes*, registra el proceso de creación y desarrollo del taller teatral que se realiza con los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Rafael Navia Varón, sede Panamericana de la ciudad de Cali.

El taller pretende desarrollar las habilidades de comunicación de los adolescentes mediante juegos teatrales y lectura e improvisaciones sobre los cuentos de Rafael Pombo. Para la creación del diseño del taller se toman como referencia los principios metodológicos de Tamara Chubarovsky y su propuesta de Rimas con movimiento (2022) y de Rudolf Von Laban del método Análisis del movimiento (2009) como una estrategia didáctica que favorece destrezas de las expresiones oral y corporal. Adicionalmente, el Manual de pedagogía teatral (1996) de Verónica García Huidobro proporciona herramientas como las improvisaciones dramáticas que hacen parte del diseño y desarrollo del taller, como otras herramientas que elevan las dinámicas comunicativas y brindan óptimas relaciones entre los estudiantes.

La experiencia del taller abre la oportunidad para que los estudiantes, además de incrementar las habilidades comunicativas, también aumenten la confianza en ellos. La práctica de ejercicios y juegos teatrales facilita construir habilidades importantes como la creatividad, trabajo en equipo, toma de decisiones y capacidad reflexiva, las cuales benefician el desarrollo personal de cada individuo. Aunque no se encuentran planteadas como objetivo del proyecto, se desarrollan de manera inherente a éste.

La investigación se encuentra dividida en tres capítulos. El primero aborda la contextualización del proyecto. El segundo aborda el diseño del mismo, con los ejercicios escogidos, y su estructura en fases y sesiones. En el último capítulo se encuentra la información obtenida y su respectivo análisis, que incluye una discusión entre los resultados obtenidos y los autores y metodologías indagadas y finalmente las conclusiones de la presente investigación.

1 Contextualización de la Investigación

En este capítulo se pretende poner en contexto el proceso de investigación del presente proyecto. Se presenta la pregunta problemática que guía los sucesos de investigación y se exponen investigaciones, metodologías y autores referentes para la creación y desarrollo del proyecto.

1.1 Planteamiento del problema

Desde tiempos primitivos el hombre ha desarrollado distintas habilidades comunicativas para la comprensión del mensaje entre emisor y receptor, con el fin de poder establecer relaciones con otros, lo que permite construir y organizar la sociedad.

La comunicación es un elemento primordial en la vida de los seres humanos desde que nacen; los órganos vocales emiten sonidos y llantos como uno de los primeros medios para comunicarse y expresarse. En estas primeras etapas de la infancia los bebés absorben los sonidos de su entorno, dándole al sonido un significado hasta que el lenguaje se desarrolla y forma un dialecto. El acto de hablar es una serie de movimientos rápidos de los órganos vocales que producen sonidos, palabras y frases. Sin embargo, la comunicación no sólo se manifiesta en el habla; el lenguaje corporal es otro medio por el cual, el ser humano transmite un mensaje, como el uso de los gestos faciales para expresar emociones, en cada una de ellas, el rostro adopta una forma específica para exteriorizar sensaciones, el enojo, la alegría, la tristeza, el disgusto, incluso los sonidos onomatopéyicos hacen parte de esto; además, a menudo, las manos y brazos ilustran lo que se expresa. Son todos recursos que se utilizan dentro del sistema de la comunicación y del lenguaje no verbal que están en el cotidiano de hombres, mujeres y niños. Gómez F (2016, p. 6)

Una de las etapas cruciales en la vida de los seres humanos es la adolescencia. Durante este periodo se atraviesa por varios cambios físicos y psicológicos. En esta etapa se inicia a forjar la identidad, se descubre deseo e interés y todas aquellas características que hacen parte del desarrollo de la personalidad; sin embargo, este proceso ocasiona conflictos internos que afectan las relaciones sociales. A pesar de ello, para los adolescentes es necesario construir o formar parte de una comunidad que esté acorde a los intereses de ellos, que les permita sentirse aceptados y comprendidos. Por tanto, es preciso desarrollar habilidades de comunicación asertiva que les ayuden en las dinámicas de las relaciones sociales, tales como aprender a

escuchar y expresarse de manera adecuada y clara. Esto será clave para el crecimiento personal dentro de esta etapa y su traslación a la vida adulta. Iglesias (2013, p. 88).

El programa de Licenciatura en Artes Escénicas de Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle, se ha destacado por impartir una disciplina expresiva y comunicativa, la cual, dentro de la pedagogía teatral, aborda el trabajo de la voz y el cuerpo, herramienta interpretativa que posibilita manifestar y transmitir sensaciones, emociones y pensamientos.

Por esta razón este proyecto investigativo se propone crear una ruta metodológica y pedagógica que facilite a adolescentes de 12 a 15 años, optimizar su habilidad de expresión y de comunicación mediante juegos y ejercicios propios de la práctica teatral.

Por lo tanto, la pregunta que se plantea la investigadora es: ¿cómo los juegos teatrales desarrollan la comunicación de los adolescentes de octavo grado de la Institución Educativa Rafael Navia Varón?

1.2 Justificación

Este proyecto investigativo surge gracias al interés de la investigadora, Eileen Tatiana Torres, por las dificultades del lenguaje y cómo éstas influyen en el desarrollo de las habilidades cognitivas y psicoafectivas. Problemas a los que la investigadora tuvo que enfrentarse en carne propia desde los cinco años cuando fue diagnosticada con dislexia. De hecho, al seguir la carrera de Licenciatura en Artes Escénicas, observa que la dificultad en la fluidez verbal e interpretativa durante su formación profesional se convierte en uno de los grandes obstáculos a superar en su carrera. Por tanto, decide iniciar un proceso investigativo para hallar herramientas de la pedagogía teatral, con el fin de crear una ruta de intervención que brinde el fortalecimiento de las habilidades de la comunicación. Además, el proyecto busca generar un producto académico y metodológico que aporte al desarrollo de la formación en el campo de las artes escénicas.

El proyecto, *Juegos teatrales y comunicación en adolescentes*, propone poner en relación los cuentos de Rafael Pombo y juegos teatrales como estrategia pedagógica para abordar la comunicación y expresión oral en los adolescentes de octavo grado del Instituto Rafael Navia Varón. Considerando que los cuentos de Rafael Pombo ofrecen una literatura rica en vocabulario rimbombante y expresivo, además de que se caracterizan por la rima, el verso y la estrofa, se convierte en un material que puede posibilitar al lector a indagar sobre las

distintas maneras interpretativas de la voz, y, por consiguiente, reforzar las habilidades comunicativas y expresivas de los estudiantes.

De hecho, para Chubarovsky (2022) la rima y el movimiento proporcionan beneficios en el desarrollo del lenguaje y del aprendizaje, ya que, según ella, el sonido de las rimas, específicamente el sonido que producen las consonantes que se realizan junto al movimiento físico, activa distintas conexiones neurales del cerebro, ayudando a corregir y desarrollar la motricidad gestual, la concentración y la memoria. Además, este método brinda un impacto positivo en lo emocional, en lo mental y en el físico.

Otra ventaja del taller de juegos teatrales propuesto radica en el hecho de que facilita el descubrimiento de la expresividad, atrayendo beneficios en el desarrollo afectivo, personal y grupal, además de permitir detectar dificultades y limitaciones comunicativas que se presentan dentro de las aulas de clase, a su vez, estableciendo hábitos que potencien la capacidad intelectual.

Por otro lado, la actriz y pedagoga García V indica que las artes dramáticas proporcionan la concentración y seguridad necesarias que permiten verbalizar y expresar auténticamente la propia individualidad (1996, p. 7).

Por último, es importante reconocer que se viene de un hecho histórico como la pandemia del COVID-19, que obligó a toda la comunidad a estar confinados en sus hogares, haciendo que la educación en casa fuese la nueva realidad de los niños, niñas y adolescentes, restringiendo el contacto físico, lo cual tuvo un impacto negativo en el desarrollo psicosocial de esta población en todo el mundo.

El retorno a las aulas ha implicado el restablecimiento de la comunicación presencial y el contacto físico entre los estudiantes. Este hecho podría representar, para algunos, un reto importante, ya que sus formas de comunicación estaban mediadas por medios digitales, como plataformas de mensajería, videoclips y podcast entre otros, los cuales se caracterizan por una baja interacción, falta de contacto físico y una excesiva pasividad de los estudiantes, desactivando actividades relacionadas con la creatividad, empatía, desarrollo psicomotor, confianza en sí mismos, e incluso el uso del habla.

Por estas razones, *Juegos teatrales y comunicación en adolescentes*, sirve como elemento que permite establecer lazos de comunicación entre estudiantes dentro del contexto escolar donde se aplica la propuesta metodológica.

1.3 Objetivos

1.3.1 *Objetivo general*

Desarrollar la comunicación de los adolescentes de octavo grado de la Institución Educativa Rafael Navia Varón a través de los juegos teatrales.

1.3.2 *Objetivos específicos*

- Identificar juegos teatrales que desarrollen la comunicación en adolescentes
- Diseñar un taller teatral para el desarrollo de la comunicación en adolescentes.
- Analizar cómo un taller teatral, a partir de juegos teatrales, desarrolla la comunicación en adolescentes.

1.4 Estado del arte o antecedentes

En este apartado se pretende abordar artículos e investigaciones que se encuentran relacionados con los temas específicos de la presente investigación, los temas centrales de los presentes documentos son: la comunicación en el teatro, juegos teatrales y la expresión oral y corporal.

A continuación, se presentan cuatro documentos que enriquecen el proceso investigativo:

Teatro y comunicación: un enfoque teórico / Manuel F. Vieites. Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica (25), 2016, p. 1153-1178:

Este artículo expone los procesos comunicativos que se presentan en un espectáculo teatral, en el cual se establece que el acto teatral de por sí es una acción comunicativa que se ve representada en distintos niveles entre el emisor y receptor. Si bien el artículo no estudia los principios de la teoría de la comunicación concretamente, sí analiza el sistema de comunicación que se forma dentro del desarrollo escénico. Adicionalmente, define el concepto de conversación que se presenta en el campo escénico, como un acuerdo en común, en donde ambos, emisor y receptor, construyen y deconstruyen tiempo y espacio dramático formando un modelo de comunicación polifónica que se genera desde el ámbito semiótico.

Así, el autor explica que la comunicación dramática inicia desde lo literario y en las interacciones entre personajes. Es allí donde ellos (personajes-actores) activan un código gestual de movimientos, miradas, y la relación que se crea con la indumentaria y el manejo del espacio, los cuales toman importancia para lo que comunica el emisor (personaje) dándole una

impronta propia. Este dominio de las acciones y la comunicación es lo que permite que el espectáculo sea exitoso ya que instala al espectador en un mundo propio dentro de la lógica de los personajes, incluso por más surrealista que sean. Adicionalmente, el concepto de conversación que se presenta en el campo escénico, es un acuerdo en común que se genera desde el ámbito semítico.

Otro aspecto que expone Vieites de la comunicación escénica, es que ésta se presenta en las relaciones entre un grupo de actores y el público integrado en la ficción o un público histórico. Por tanto, es fundamental establecer la matriz comunicacional en la escena que descubra las redes de interacciones en el ámbito del mundo dramático, es decir, identificar ese “yo”, ese “tú”, o ese “él” con el que todo personaje siempre dialoga teniendo en cuenta la naturaleza de la acción y los conflictos que se presentan en el mundo escénico. Por último, en el ámbito escénico existen otros emisores comunicativos, la iluminación, el sonido, los útiles escénicos, los objetos, el maquillaje, la indumentaria son elementos de significación y que tienen una trascendencia indudable en el proceso comunicativo y en la construcción escénica.

Dicho esto, se considera importante nombrar el presente artículo en la investigación, ya que es indispensable para la investigadora reconocer cómo se evidencian los distintos procesos comunicativos en el acto teatral. Si bien, la investigación *Juegos teatrales y comunicación en adolescentes* no crea una puesta escénica, sí hace uso de algunos elementos de la comunicación teatral.

Juego teatral, dramatización y teatro como recursos didácticos / Antonio García. Primeras noticias. Revista de literatura (233), 2008, p. 29-37:

En este artículo García A, expone el por qué las actividades teatrales son recursos didácticos, que pueden ser incluidos en todas las áreas curriculares y no sólo en las áreas que están relacionadas con el lenguaje, por tanto, es importante comprender la práctica teatral desde tres modalidades: juegos teatrales, dramatización y teatro.

García A, apunta que en los juegos teatrales se potencian aspectos como la creatividad en los distintos recursos expresivos como el lenguaje y los gestos. Además, asegura que el juego es una actividad que está conectada a la infancia y que a través de él se adquiere un adecuado comportamiento y cumplimiento de normas que forman para la vida adulta, y porque también es una actividad que propone la asunción y representación de roles diversos en una situación dada y conforme a unas reglas preestablecida. Sirve de entrenamiento para una comunicación eficaz reconociendo su importancia especialmente en la comunicación oral y en las relaciones interpersonales. Por otro lado, la dramatización en el ámbito educativo, se

entiende como la representación de una secuencia de acciones, que tienen un sentido y un desenlace. García A, establece que la comunicación oral es un elemento fundamental, sin embargo, el valor educativo va más allá del área de lenguaje. En efecto, la dramatización se puede ver reflejada en otras áreas académicas, por ejemplo, en las matemáticas: actividades de compraventa en una tienda o mercado. En las ciencias naturales: Animizar la germinación de una planta, los comportamientos y características de distintos animales, los fenómenos naturales. En las ciencias sociales: representar actividades de distintas profesiones, acontecimientos históricos importantes, aspectos folclóricos y costumbristas. Por último, el autor menciona que el teatro renace en Europa de la mano de la Iglesia, con fines de catequesis, entendiendo que, el teatro didáctico tiene la finalidad de compartir ideas de adoctrinamiento y, por supuesto, de enseñanza. Además, se debe tener en cuenta, la importancia que tiene la preparación de una obra teatral dentro de la escuela, ya que, rol que obtienen los alumnos como creadores del espectáculo y como espectadores potencian la autoestima, el respeto a los demás, el trabajo en grupo, la responsabilidad, la memoria, la atención, la expresión verbal y corporal.

Dicho esto, los pensamientos de García A, se encuentran en concordancia con la finalidad del presente proyecto investigativo, considerando que la práctica teatral ofrece potenciar las habilidades comunicativas durante el período educativo, que incluso se pueden ver reflejadas en el desarrollo personal.

Movimiento y lenguaje: llave del aprendizaje / T Chubarovsky. Revista Caparra (14), 2015, p.7-13:

Es un artículo planteado a modo de entrevista donde se pone en diálogo la metodología de Chubarovsky que se basa en la pedagogía Waldorf. El objetivo de esta metodología es explicar cómo las rimas junto a movimientos y juegos de dedos son el eje central para el desarrollo del lenguaje en niños.

Pues bien, en la entrevista Tamara Chubarovsky explica cómo los sonidos de las consonantes y las vocales bien articulados emiten una onda vibratoria que permite la activación de las conexiones neuronales generando que los niños y niñas se sientan presentes, atentos y receptivos a los estímulos que se les presentan. La relación entre el movimiento y el lenguaje está asociada al movimiento ágil de los dedos que repercuten en los órganos fonéticos y la capacidad de las articulaciones, permitiendo la claridad del pensamiento.

En la propuesta de Chubarovsky se afirma que el aprendizaje no solo está referido al proceso cognitivo del pensamiento, sino que también hace referencia a las habilidades de la

motricidad y del lenguaje por lo tanto aprender a escribir, leer y calcular es un reflejo de las primeras etapas de la infancia donde la exploración sensorial hicieron parte de la educación, además el equilibrio físico que proporcionan el adecuado control de los movimientos corporales, la precisión y atención para agarrar el lápiz, el movimientos de los ojos durante una lectura y la acertada percepción de lo que escuchan, hacen que el trabajo con movimientos, sea tan vital en la etapa del desarrollo, por eso, es fundamental implementar en las instituciones educativas el juego libre y actividades de movimiento brindándole a los niños y niñas la posibilidad de que puedan interactuar y comunicarse.

Por consiguiente, la entrevista es un aporte valioso para el desarrollo de la investigación, ya que la metodología y las estrategias pedagógicas que en él se plantean Chubarovsky ponen de manifiesto la relación que existe entre el lenguaje y el movimiento corporal, favoreciendo la superación de las dificultades del lenguaje que se presentan en las primeras etapas del desarrollo, concluyendo con ello la importancia que puede tener su aplicación en el taller que se plantea para el desarrollo de la comunicación.

Enseñando lenguaje oral en la adolescencia / Eva M. Aguilar. *Educació i cultura: Revista Mallorquina de pedagogía* (19), 2007 p. 71-81:

Este artículo expone las razones por las cuales se debería implementar o fomentar la enseñanza del lenguaje oral en el ámbito escolar de manera transversal dentro del currículo. Aguilar afirma que el desarrollo del lenguaje no culmina al llegar a los seis años de edad, por el contrario, la adolescencia es una etapa de transición donde se inicia un proceso de desarrollo de un nuevo aspecto físico y psicológico; la voz cambia tanto en los niños como en las niñas. Es evidente que el cambio en los niños es mucho mayor, sin embargo, ambos van a tener la necesidad de elevar su habilidad comunicativa. Bien se sabe que en la vida adulta se establecerán nuevas relaciones e interacciones profesionales y familiares en las cuales se espera que los adolescentes se expresen respetando las normas socio-comunicativas, sin embargo, con frecuencia nuestros adolescentes no se expresan adecuadamente para argumentar, opinar o pedir información.

De hecho, para Aguilar el lenguaje oral tiene códigos comunicativos distintos al del lenguaje escrito, por tanto, no se puede pedir que se hable como se lee o escribe. En consecuencia, en la escuela se deberá abordar el trabajo del lenguaje oral de una manera específica. Se requiere la selección de una metodología que amplíe sus actividades de emisor y receptor de textos orales. En la adolescencia la adquisición del lenguaje debe estar

relacionada con la vida cotidiana o sus experiencias formales. Así, la enseñanza del lenguaje deberá priorizarse en todas las áreas del currículo, trabajando cooperativamente la construcción del mejoramiento del lenguaje oral en situaciones normales y espontáneas.

La autora añade otras de las actividades importantes, acudir al trabajo grupal donde se ponga en discusión los diferentes puntos de vista referentes a un tema en particular; el desarrollo de ésta no solo compete a las áreas del lenguaje o de la humanidad, sino también a las materias de la ciencia y de la física, las cuales pueden establecer estrategias que favorezcan la comprensión de conceptos más complejos. La lluvia de ideas, exposiciones y exámenes orales, son ejemplos de ello. Por último, los juegos de roles, han sido una técnica útil que permite crear problemas generando un debate adecuado para resolver dicha problemática a través de estrategias comunicativas.

Para la presente investigación, cuyo objetivo es desarrollar la comunicación de adolescentes de octavo grado, se consideran sustanciales los apuntes que realiza Aguilar en el artículo, ya que fundamenta la importancia de abordar el trabajo del lenguaje oral dentro de las aulas escolares.

Los cuentos de Pombo como estrategia didáctica para fomentar la expresión oral en los niños de segundo grado de la institución Educativa Municipal Antonio Nariño / Oscar A. Guancha, 2015.p. 9-219:

Es un proyecto investigativo a destacar, que establece que la carencia de expresión oral en los niñas y niños de segundo grado es debido a que estos pueden estar expuestos a situaciones de vulnerabilidad, falta de afecto, bullying y desnutrición, por tanto, es importante abrir un espacio donde ellos puedan expresarse y comunicar su sentir, como un pilar fundamental dentro de su desarrollo, y generar un puente comunicativo entre los estudiantes, los docentes y los padres; también se considera primordial que los adultos escuchen la voz de los niños con el fin de generar validez a su pensamiento e interrogantes.

Por otro lado, Guancha apunta que los cuentos de Rafael Pombo son apropiados para trabajar la expresividad, ya que se caracterizan por su musicalidad, ritmo y poesía haciendo que la lectura sea alegre, divertida y de fácil y rápida memorización. El cuento es, de hecho, un pilar primordial para este trabajo porque a través de él se logra el fortalecimiento de la comprensión detallada de lo que se dice, apoyándose en los componentes imaginativos, creando un mundo posible y aprendiendo de forma inconsciente. El proyecto abarca elementos artísticos y teatrales que brinda la narración de los cuentos, logrando con ello el desarrollo

auditivo, las comunicaciones y la expresión corporal como fuente enriquecedora del vocabulario facilitando la interiorización de nuevos saberes a través del lenguaje oral.

Por lo tanto, las estrategias metodológicas de la presente investigación incluyen los cuentos de Rafael Pombo, ya que como lo establece la investigación de Guancha, este tipo de cuentos facilitan el aprendizaje del lenguaje en los niños, con lo cual la investigadora de este proyecto infiere que dichos cuentos también podrían ser eficaces para el desarrollo de la comunicación en adolescentes. Por tanto, el documento de Guancha es un referente para el desarrollo del taller incluido en el presente proyecto.

1.5 Marco contextual

Esta investigación está realizada por Eileen Tatiana Torres para optar por el título de Licenciada en Artes Escénicas en Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle.

El tema de la investigación surge por el interés de la investigadora acerca de las dificultades del lenguaje tras ser diagnosticada con dislexia; observa en ella misma dificultades de dicción y pronunciación de ciertas palabras, en especial en aquellos que tienen fonemas parecidos. Evidentemente, esta dificultad representa una barrera importante, no solo para una comunicación efectiva como ser social, sino también para su realización como estudiante y futura profesional de la licenciatura en Artes Escénicas. Por lo tanto, surge de manera natural el interés por descubrir y desarrollar técnicas que le permitan, no solo mejorar su propia condición, sino también ayudar a otros en condiciones similares. Sin embargo, la investigadora no logra coincidir con una población con características similares a la dislexia. Además, al darse cuenta que no cuenta con los conocimientos requeridos desde la fonoaudiología y profesiones afines que tratan específicamente dicha condición, decide entonces, diseñar un taller teatral que facilite el desarrollo de la comunicación en adolescentes.

La investigadora llega a la Institución Educativa Técnica Industrial Rafael Navia Varón sede Panamericana gracias al contacto de un amigo. En la institución conoce a la señora Nancy Daza, profesora de matemáticas y directora del grupo de octavo grado de la institución, quien al enterarse del proyecto lo considera una oportunidad valiosa para el desarrollo de los estudiantes. Así, la práctica del taller se realiza con el grupo en mención, el cual está conformado por 13 niñas y 14 niños entre los 13 y 15 años de edad, ninguno de los cuales cuenta con experiencia previa relacionada a la práctica teatral.

Por otro lado, cabe mencionar que la investigadora participa en el semillero de investigación *Encuentro Sonoros* donde se desarrolla el laboratorio de exploración sonora y de

movimiento a través de la música y la educación somática en el ámbito artístico, junto a la docente y actual asesora del presente proyecto de investigación Yadira Porras Alvarado, Licenciada en Música de la Universidad del Valle, con estudios en violín y viola, formación profesional en el método Feldenkrais y actualmente docente de entrenamiento vocal del programa de la licenciatura en Artes Escénica en Bellas Artes, Cali.

1.6 Marco conceptual

En este apartado se pretende abordar los conceptos fundamentales para el desarrollo de la investigación las cuales son: la comunicación, elementos que intervienen en la comunicación verbal y no verbal y técnicas de la pedagogía teatral.

1.6.1 La comunicación

En primer lugar, se abordará la definición de la RAE acerca de la comunicación, la cual a la letra dice que es un “Acto, gesto o actitud que permite trasladar mensajes entre los miembros de un grupo social o entre diversos grupos sociales”.

A partir de la definición de Báez, la comunicación es un mensaje que transmite información, es de hecho, entrar en contacto con otro u otros para hacerlos partícipes de ideas, sentimientos e intereses a través de señales que pueden ser imágenes, gestos o palabras que forman parte de un código que permita transmitir e intercambiar información (2000, p. 2).

Por otro lado, Guzmán apunta que, el sistema comunicativo es un proceso que se presenta en distintos códigos para intercambio de mensajes entre emisor y receptor a través de un canal. El emisor es la persona o grupo que tiene la función de ser la fuente en donde se produce la información. El emisor, además, se encarga de codificar dicha información en un sistema de símbolos para que sea entendible para quien recibe la información. El receptor, en cambio, es quien recibe la información y conoce los signos y códigos con que se estructuró el mensaje. También el receptor decodifica, no reproduce la idea inicial del emisor, sino que reelabora el mensaje y añade su propia opinión; y finalmente, el canal que hace referencia al medio por la cual se transmite el mensaje, sea por texto, imagen, sonidos o video. Dentro de este proceso existen niveles de comunicación como el intrapersonal, que es el diálogo o conversación interna que realiza un individuo de manera introspectiva y el interpersonal que es la comunicación más común, y es un diálogo que se establece entre dos o más individuos (2012, p. 15).

Sobre este último aspecto, Báez afirma que la comunicación interpersonal es la comunicación que se da entre dos o más personas, la interacción que se establece es recíproca, sin importar que la comunicación sea una conferencia de treinta o más personas que mira o escucha al o los interlocutores. La comunicación intrapersonal es la comunicación que se establece consigo mismo, ésta tiene un sistema de comunicación diferente ya que se forma por el acto de pensar y no es exteriorizada, se mantiene hacia dentro en un diálogo consigo mismo (2000, p. 3).

1.6.1.1 Comunicación verbal

Un aspecto indispensable para el desarrollo del presente proyecto es la comunicación verbal. Al respecto, Báez menciona que la comunicación verbal es un discurso construido sobre reglas gramaticales y signos que permiten su comprensión. La comunicación verbal informal juega un papel importante en la vida cotidiana, pues bien, a través de ella se comparte información sin fin. Además, revela aquello que se piensa o expresa, siendo el primer medio de comunicación, sin ella no existiría la sociedad moderna (2000, p. 4).

“Buena parte de nuestras interacciones se realizan a través de las palabras. Cuando hablamos usamos palabras, cuando escribimos usamos palabras. Las dos son formas de comunicación verbal” (Báez, 2000, p. 4)

1.6.1.2 Comunicación no verbal

Dentro del proceso de la investigación no se podía dejar a un lado el lenguaje corporal como parte de la comunicación no verbal.

Para Cestero, la comunicación no verbal es un sistema de signos no verbales que se utilizan para comunicarse. Este conjunto de signos construye dos sistemas, el paralingüístico y el kinésico. El sistema paralingüístico, es una serie de modificadores fónicos que corresponden a indicadores y reacciones fisiológicas y emocionales que se emiten de manera consciente e inconsciente y tiene como característica específica comunicar acciones tales como la risa, el llanto, el bostezo, el susurro, entre otros. Por su parte el sistema kinésico, está formado por los movimientos y posturas corporales que matizan y especifican lo comunicado por el emisor, es un conjunto de gestos simples y unidades mínimas significativas, que a menudo hacen referencia a comportamientos culturales (2014, pp. 127-129).

Es oportuno destacar que el sistema de comunicación es un proceso mucho más complejo de lo que parece. Si bien se hace uso de ella repetidas veces de forma automática, inconsciente y espontánea en la sociedad, pocas veces se detiene el individuo a pensar en ella y todos los procesos necesarios y formas que existen e intervienen para enviar y recibir un mensaje o una información. En ese sentido es importante mencionar que la voz es una de los primeros medios de comunicación. En las primeras etapas de crecimiento se realiza de manera intuitiva y rudimentaria, pero en la medida que se tiene mayor contacto con el mundo exterior y la sociedad, la habilidad de comunicar a través de la voz se va enriqueciendo y adecuando al entorno, convirtiéndose en un lenguaje o idioma lingüístico.

1.6.2 Elementos que intervienen en la comunicación verbal

En esta sección se trata de traer a colación, términos que intervienen en la comunicación verbal desde el punto de vista de diversos autores escogidos por la investigadora como fundamento de su línea de trabajo, tales como: expresión oral, fluidez verbal, pronunciación, articulación, dicción, tono, volumen, ritmo y velocidad.

1.6.2.1 Expresión oral

Según Ramírez, la expresión oral no es solamente el conjunto de distintas habilidades comunicativas que van más allá de la comprensión de signos y sonidos lingüísticos, sino que incluyen la gramática, la importancia del contexto y las situaciones comunicativas donde se condiciona el mensaje. En ese sentido la información, no solo se interpreta mediante el habla, sino también, a través de una serie de elementos articulados, como podrían ser, la risa, el llanto, el sollozo, chasquido y hasta el silencio u otros signos acústicos que se atribuyen al discurso oral y que dan significado a lo expresivo. Por lo tanto, el buen comunicador desarrolla la competencia de la expresión oral que consiste en la escucha y la recepción atenta de los signos del lenguaje integral que facilitan la interpretación del mensaje, y a su vez expresa un tipo de lenguaje que favorezca la riqueza de la comunicación. Tanto en la literatura como en los diálogos del día a día se perciben intercambios comunicativos donde se clasifica la información y se captan las intenciones codificadas y decodificadas para dar un mayor sentido al mensaje. Es decir, reconocer adecuadamente el tono, la intensidad de la voz y la velocidad del habla son clave para reconocer el sentido de la comunicación sea humor, enfado o romántico, por tanto, se podría decir que la expresión oral está relacionada con la interpretación de lo que se enuncia (2002, p. 58).

Por otro lado, Congo comparte que para Vigotsky el pensamiento y el lenguaje, influye en la comunicación, que el lenguaje es el puente que permite la función comunicativa y representativa del entorno, pues bien surge con la comunicación prelingüística, esta no solo depende únicamente del desarrollo cognitivo, sino también de las interacciones con el medio; el lenguaje se adquiere mediante las relaciones individuales y del entorno, esto se logra gracias a que el niño ya posee las estructuras biológicas necesarias para crear signos de comunicación verbal y poder adaptarse al entorno que le rodea. Además, el autor referencia a Vygotsky apuntando que la participación del niño en actividades culturales y con personas más capaces como sus padres, maestros y compañeros ayudan a éste a interiorizar, pensar y resolver problemas de mejor manera (2018).

Citando directamente el libro pensamiento y lenguaje de Vigotsky:

Las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia socio-cultural del niño. Esencialmente, el desarrollo del lenguaje interiorizado depende de factores externos; el desarrollo de la lógica en el niño, como lo han demostrado los estudios de Piaget, es una función directa del lenguaje socializado. El crecimiento intelectual del niño depende del dominio de los medios sociales del pensamiento, esto es, del lenguaje (1995, p. 44).

Dicho esto, y referenciando nuevamente a Congo sobre la teoría de Vigotsky, el lenguaje es el instrumento más importante del pensamiento y puede determinar el desarrollo de éste; estimula el desarrollo del habla pre-intelectual, así como también el desarrollo del pensamiento pre-lingüístico e inteligencia pre-lingüística, esto expone el desarrollo evolutivo del niño es el resultado de cambios en las conexiones mutuas entre las dos funciones (2018).

1.6.2.2 *Fluidez verbal*

Para Romero, la fluidez verbal es una habilidad neurocognitiva relacionada con el dominio del lenguaje, el vocabulario, la capacidad de recuperación y el vocabulario. Es una habilidad que se desarrolla con la edad y alcanza un desarrollo típico en la edad adulta. Las tareas de fluidez verbal examinan la producción espontánea de palabras con condiciones limitadas de recuperación en un tiempo limitado de acuerdo con reglas simples basadas en su significado o categoría semántica o fonema objetivo (2019, p. 31).

Según Velasco (2020, p. 29) la tarea de la fluidez verbal de producción lingüística que activa mecanismos para el acceso lexical, se considera una función compleja que implica

procesos cognitivos, como la capacidad de producción verbal controlada y programada, organización de respuestas, estrategias de búsqueda y eliminación de respuestas previamente dadas mediante intervenciones de proceso como la atención, y las intervenciones de los procesos como: la atención, memoria de trabajo, flexibilidad, velocidad. La semántica es el proceso de la comprensión y de la escritura, que dependen de la memoria y del conocimiento semántico; que consiste en la producción de palabras en la categoría semántica determinada. La fluidez fonética es la tarea de decodificar y codificar palabras que comienzan con un fonema en particular sean vocales o consonantes y de la creación de estrategias no habituales basadas principalmente en las representaciones léxicas, requiriendo una organización eficiente de recuperación verbal y de autocontrol e inhibición de respuestas en el momento apropiado.

1.6.2.3 Pronunciación

De acuerdo con Iruela (2007, p. 2) la pronunciación es el elemento que condiciona la inteligibilidad del mensaje. La pronunciación transmite el mensaje oral de forma que puede facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento de las palabras. Por ende, es una de las actividades esenciales del lenguaje haciendo posible la comprensión auditiva, expresión oral e interacción oral. La pronunciación en las actividades de la lengua está compuesta por cuatro pilares: La expresión, la comprensión, la interacción y la mediación.

Iruela (2007, p. 2) indica que:

La expresión se refiere estrictamente a la producción de enunciados lingüísticos, sin que el oyente o el lector interaccionen con el emisor. La comprensión, se refiere estrictamente a la recepción de esos enunciados. Por su parte, la interacción se refiere a la comunicación entre al menos dos hablantes que se alternan en el papel de emisor y receptor (...) En cuanto a la mediación, ésta consiste en hacer comprensible un enunciado a un hablante que no lo comprende por alguna razón, por ejemplo, porque no está presente o no conoce la lengua. El contexto en que sobre todo sucede es el de la traducción.

La comprensión auditiva está dirigida directamente al oyente sin ninguna intervención con el que emite el enunciado. Aunque parezca un proceso pasivo en ella se producen distintas actividades. Para tener la mayor atención de lo que escucha se requiere de acertadas percepciones de los elementos fónicos del enunciado, las identificaciones y comprensión de los distintos códigos semánticos de la lingüística que utiliza para la interpretación del

significado según el contexto Iruela (2007, p. 4). En la expresión oral intervienen distintas estrategias, la planificación de lo que se enuncia, preparación del tono y el estilo de lo que se va a hablar, la organización y selección de las ideas o argumentos sobre el conocimiento, el uso de los recursos no verbales, control del cuerpo, movimientos y gestos adecuados. Iruela (2007, p. 3)

Finalmente, la pronunciación en la interacción oral, es la intervención del acto comunicativo entre el hablante y el oyente. Es decir, es la unión de la expresión oral y la comprensión auditiva, ya mencionadas anteriormente, son los responsables de que las conversaciones se desarrollen de manera fluida y conjunta. En el proceso de ejecución el hablante gestiona el tiempo de iniciar o finalizar su turno dentro de la conversación, mientras que el interlocutor interviene en el momento que considere adecuado o pide la palabra para acceder a ella dando la posibilidad de conducir el tema, ya sea, desarrollando, finalizando o por el contrario iniciar un nuevo tema. También mientras que el hablante se expresa el interlocutor puede planificar su próxima intervención. Para ello se debe tener en cuenta si lo que se ha dicho anteriormente ha sido comprendido. Iruela (2007, p. 4).

1.6.2.4 Articulación

La RAE define el término articulación como la posición y movimiento de los órganos fonéticos para producir los sonidos del habla.

Gómez describe el término articulación como una serie de movimientos y posición de los órganos fonéticos (labios, lengua, dientes, paladar duro, paladar blando). La autora apunta que la correcta articulación es la buena movilidad y flexibilidad de los órganos activos del sistema de articulación, primordialmente de la lengua que es el órgano más móvil. En los órganos pasivos, el aparato fono-articulador produce los sonidos de la voz desde la laringe, al pasar por las cavidades de resonancia, adquiere los tonos armónicos que la hacen agradable al oído humano y finalmente estos sonidos se convierten en fonemas, palabras o frases mediante la acción conjunta de los órganos que constituyen el sistema de articulación. Los pasivos no se mueven, sino que permanecen fijos y representan los puntos de apoyo en los que se van a fijar los órganos activos durante la fonación y son los dientes, los alvéolos y el paladar duro. Dicho esto, en la emisión y articulación de las palabras intervienen una serie de procesos complejos, que implican al sistema nervioso central, al sistema nervioso respiratorio y por supuesto, al aparato de fonación, mandíbula y el maxilar superior que son los que permiten la pronunciación de las palabras (2017, p. 7).

1.6.2.5 Dicción

Según la RAE la dicción proviene del latín “Dictio” y quiere decir manera de hablar.

Para Pérez J, el término hace referencia a la forma en que las personas pronuncian las palabras en el acto de hablar. En ella se encuentran relacionados los aspectos anatómico y fisiológico. Si bien, para la ejecución interviene la faringe, los labios, la boca, el paladar y las cuerdas vocales, de la misma manera en la que funciona la articulación. Sin embargo, la dicción se diferencia no sólo por la acertada pronunciación de las palabras sino también del buen uso de lenguaje oral, es decir, que corresponde a la correcta forma que se emplean las palabras durante del discurso, haciendo que las ideas expresadas se entiendan con mayor comprensión. El mal uso de la dicción se determina como “vicio de la dicción” que se entiende como el inadecuado uso del vocabulario, algunos de estos vicios son la utilización de vulgarismos, muletillas, redundancia, barbarismos y ceceos (2012).

Por otro lado, según Ferrer la dicción es una herramienta importante para la comunicación, desde la antigüedad los usos de estos conocimientos toman una función valiosa. Pues bien, en el mundo clásico como en la Edad Media, la retórica, la oratoria como la dialéctica eran conocimientos muy valorados, necesitaban de una correcta dicción para ser plenamente efectivos en la utilización del lenguaje hablado. Esta idea sigue vigente en la actualidad, pues una buena o mala dicción puede ser determinante. Pensemos en un hipotético político con capacidad, buenas ideas, pero con un defecto en la dicción (2014).

1.6.2.6 Tono o entonación

Según las RAE, Tono es la “Inflexión de la voz y modo particular de decir algo, según la intención o el estado de ánimo de quien habla”.

Para Vargas, en la comunicación se utilizan distintos tonos de la voz, la entonación es el aspecto que define una voz como grave o como aguda, es la mayor o menor elevación del sonido, producida por el mayor o menor número de vibraciones; es la inflexión de la voz y modo particular de expresar algo (2008, p. 8).

Según Ramos, la entonación en la comunicación sirve para distinguir frases; aportar rasgos emocionales y expresivos al discurso con las funciones: integradora, distintiva y expresiva. La función integradora de la entonación actúa solidariamente y demuestra que no hablamos con sonidos aislados uno tras otro, sino con sonidos agrupados, la manera de agrupar los sonidos es diferente en cada dialecto, y por eso tenemos diferentes acentos (2008, p. 24).

1.6.2.7 Volumen o intensidad

Para Vargas, el volumen es la intensidad de la producción oral. Es la propiedad que tiene que ver con la mayor o menor amplitud de las ondas sonoras, es decir, al nivel sonoro de la voz proyectada, está relacionado al grado de fuerza y energía que emite el sonido (2008, p. 86).

1.6.2.8 Velocidad

Vargas define como velocidad a la capacidad de una persona para emitir cierto número de palabras en un tiempo determinado, determinando con ello la rapidez o lentitud de una persona para articular palabras durante un discurso. La velocidad con la que se habla es un factor importante para el entendimiento de lo que se emite (2008, p. 86).

1.6.2.9 Ritmo

La RAE define el término como: “sensación perceptiva producida por la combinación y sucesión regular de sílabas, acentos y pausas en el enunciado, especialmente en el de carácter poético”.

Para Ramos, el ritmo consiste en la repetición de los acentos a lo largo del enunciado, el ritmo en el idioma español son la sílaba y la palabra, esto exige que cada sílaba y, sobre todo, cada palabra tenga una duración aproximadamente igual. Por ejemplo, se mencionan tres palabras “hoy” “me encuentro” “bien” con la misma duración aproximada: esto implica que “hoy” y “bien”, que sólo tienen una sílaba, duran tanto como “me encuentro”, que tiene tres sílabas; estas tres sílabas, entonces, deben ser más breves que las otras dos (2008, p. 24).

Por otro lado, Pérez J, el ritmo en las artes es una de las características más importantes principalmente en la narración literaria y la declamación poética. En efecto en estas expresiones artísticas el ritmo está íntimamente ligado a la elección de las palabras y al equilibrio de las oraciones. Por ejemplo: una sucesión de palabras con sílabas largas y oraciones extensas hace que la obra tenga un ritmo lento (2010).

En definitiva, la comunicación verbal no solo está limitada a la emisión de las palabras. Dado que para la comprensión eficaz del mensaje emitido implica el dominio de una variedad de cualidades de la voz que están intrínsecas en la interpretación del discurso oral y que efectúan el entendimiento de ésta. Así, todos los elementos recogidos en esta sección son indispensables para el desarrollo de la comunicación de manera acertada.

Dicho esto, se puede entender que el gesto es una expresión del cuerpo que afianza lo que se desea comunicar.

1.6.3 Elementos que intervienen en la comunicación no verbal

1.6.3.1 Expresión corporal

García I, destaca que, la expresión corporal parte del hecho de que todo ser humano, es el conjunto de movimientos que realiza el cuerpo y que se manifiesta de manera consciente o inconsciente. Además, se detalla el concepto que:

(...)cuerpo como un instrumento irremplazable de expresión que le permite ponerse en contacto con el medio y con los demás. El cuerpo se convierte en una forma de expresión que el individuo emplea en su comunicación habitual pero que puede aprender a utilizar mejor adquiriendo instrumentos que le permitan enriquecer su expresividad, creatividad y sensibilidad estética (2013, p. 19).

Además, García I. menciona que el lenguaje del cuerpo tiene un gran significado que se encuentra determinado por un lenguaje de gestos que comprende cinco tipos de gestos: gestos emblemáticos o emblemas, representa una palabra o conjunto de palabras bien conocidas. Gestos ilustrativos o ilustradores, son gestos unidos al lenguaje, pero a diferencia de los emblemas, no tienen un significado directamente traducible. Gestos que expresan estados emotivos o pantógrafos, reflejan el estado emotivo de la persona. Gestos reguladores de la interacción, pueden ser utilizados para frenar o acelerar al interlocutor, indicar que debe continuar o darle a entender que debe ceder su turno de palabra. Y gestos de adaptación o adaptadores, son gestos utilizados para manejar emociones que no se quieren expresar. Para finalizar el gesto podría definirse como el resultado inmediato y espontáneo del movimiento de las articulaciones de nuestro cuerpo, principalmente aquellos movimientos realizados con la cabeza, los brazos y las manos. El lenguaje corporal puede, por tanto, apoyar al lenguaje verbal, darle más énfasis, modularlo, suavizarlo o incluso contradecirlo (2013, p. 20).

El gesto y la expresión del cuerpo que se efectúa en la estructura física del ser humano, es una forma de visualizar y representar lo que se comunica, por tal razón, es sustancial añadir el concepto de postura corporal en este apartado.

1.6.3.2 La postura corporal

La palabra postura proviene del latín positura para RAE las define el término como manera en que está colocado el cuerpo o una parte del cuerpo de una persona o de un animal.

Para Bembibre, define que la postura es la relación de las posiciones que emplean todas las articulaciones de nuestro cuerpo y la correlación entre las extremidades con el tronco y viceversa. En síntesis, la postura es la posición de nuestro cuerpo respecto del espacio donde se encuentra y la forma que se relacionan con el entorno. También la postura que adopta una persona influye a los aspectos culturales, profesiones, hereditarios y a los hábitos (2009).

Por otro lado, Pérez. J apunta que los movimientos y posturas corporales se realizan gracias a la cualidad de la estructura ósea y muscular; la rigidez, flexibilidad y curvatura que posee facilita efectuar las posturas y movimientos del cotidiano. Además, la postura se puede considerar de dos formas, estática o dinámica; desde un punto de vista estático la postura es la posición relativa del cuerpo en el espacio donde se encuentra, o de las diferentes partes del cuerpo en relación a otras, mientras que en sentido dinámico se entiende como el control de la actividad neuromuscular para mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación (2011).

A continuación, para complementar, se presentan otras concepciones importantes acerca de la expresión corporal desde otras disciplinas, como son la educación física y la música

1.6.3.3 La expresión corporal en la educación física

Muñoz expone que: “La Expresión Corporal surge como corriente de la Educación Física en la década de los 60, orientada hacia la creatividad y libre expresividad del cuerpo, promoviendo otra forma de tratar el movimiento en donde se aglutina cuerpo, espacio y tiempo” (2009).

En la educación física, se trabaja en la expresión corporal, la toma de conciencia corporal, como reconocimiento del propio cuerpo en la aceptación de sus limitaciones y al conocimiento de sus aptitudes. Sin embargo, para llegar a conseguir un buen dominio del cuerpo, es necesaria una sensibilización, es decir, despertar las sensaciones corporales internas y la percepción de los estímulos externos a través de los sentidos, como la respiración y

relajación, la toma de conciencia del cuerpo en situaciones inhabituales, y la representación mental del cuerpo en movimiento. Por otro lado, la toma de conciencia espacial, tiene que ver con el lugar por donde nos movemos y viene determinado por los estímulos que en él se producen. Es evidente, que la sensación del espacio es fundamental, ya que es el lugar físico donde se relaciona nuestro esquema corporal con el de los demás, lo cual también incluye una serie de aspectos primordiales para el conocimiento del espacio: la discriminación visual, hace referencia a la agudeza visual y permite percibir los pequeños detalles en el espacio; la discriminación táctil, que son las percepciones del espacio a través del tacto; la discriminación auditiva, que es la orientación en el espacio gracias a los sonidos; la discriminación kinestésico-táctil, que es el reconocimiento de formas sin la participación del sentido visual; la discriminación kinestésico-laberíntica, que es la reproducción y memorización de recorridos en el espacio sin la participación del sentido visual. (2009).

1.6.3.4 La expresión corporal en la música

Cámara, referencia a Jaques Dalcroze en su pedagogía musical, afirmando que los movimientos corporales se encuentran ligados al mundo de los sonidos. El ser humano de manera natural e intuitiva corporiza la música; es decir, que mediante los movimientos corporales manifiesta las necesidades y los estímulos que escucha en el entorno. El movimiento corporal provocado por la música pone en marcha habilidades motrices, musicales y sociales que forman parte de las capacidades interpretativas que han de desarrollarse a temprana edad (Cámara, 2013, p. 1).

Para Cámara, el pedagogo musical Jaques Dalcroze desarrolló una manera única de fomentar la educación musical a través de la expresión corporal, pues afirma que la música está compuesta de sonoridad y movimiento, y que el propio sonido es una forma de movimiento. El movimiento corporal es de gran importancia para representar e interiorizar no sólo el ritmo musical, sino demás elementos de la música. Para Dalcroze existen principios del proceso evolutivo de autoconciencia corporal y de adaptación del cuerpo; el movimiento es una herramienta para el desarrollo rítmico musical, ya que todo lo que tiene naturaleza motriz y dinámica depende del oído y del juego muscular y nervioso de todo el organismo. La música es sonido en movimiento y el cuerpo nos permite exteriorizar y otorgar, así, una perspectiva visual del hecho sonoro que ayuda al aprendizaje musical (2013, p. 1).

Es evidente que la expresión corporal es una manifestación de lo que se piensa y escucha, incluso del espacio- tiempo en que se habita. Los movimientos corporales facilitan el reconocimiento del mundo interno y externo, a partir de las sensaciones musicales que se expresan en los movimientos corporales hasta el contacto visual y físico que se tiene del entorno. Aunque todos estos aspectos de la expresión corporal desde la educación física y la música son considerables, para esta ocasión, empero, el proyecto se enfocará en la importancia y en el soporte que tiene la expresión corporal en la comunicación verbal, privilegiando la definición de Gracia acerca de la expresión corporal.

1.6.4 Técnicas de la pedagogía teatral

En el presente documento se escogen dos herramientas de la pedagogía teatral como: los juegos teatrales y la improvisación.

1.6.4.1 El juego

Guevara define el término juego como un grupo de actividades lúdicas que a través de ellas el individuo proyecta sus emociones y deseos. El juego se realiza en un tiempo y espacio determinado con reglas libremente aceptadas o escogidas (2010, p. 1).

Guevara citando a Vigotsky dice que el juego es una actividad de tipo social, que a través de ella se presentan escenas más allá de los instintos y pulsiones internas del individuo. Gracias a la agrupación o reunión de niños y niñas se logran crear roles útiles en el desarrollo de sí mismo, que está integrando la organización propia de la cultura y a un grupo social. El juego también ha demostrado que favorece al desarrollo cognitivo, mediante la transformación de objetos dentro del imaginario, lo cual amplía la capacidad imaginativa, permitiendo la comprensión de conceptos de forma mucho más rápida haciendo uso de los símbolos y palabras ya que el juego hace uso de la palabra, característica propia del lenguaje, siendo un medio de transmisión de cultura (2010, p. 6).

Además, Guevara referencia a Piaget, para la mayor comprensión del término, apuntando que el juego es crucial en el desarrollo de la inteligencia del niño, puesto que el juego fomenta aspectos sensoriomotrices, simbólicos y su capacidad de lenguaje. La teoría de Piaget se centra en cuatro etapas evolutivas del desarrollo cognitivo: etapa sensorio motriz, etapa pre operacional, etapa operativa concreta y etapa operativa formal. En estas etapas se reflejan cambios fisiológicos, que se encuentran ligados a la experiencia y que a través de ellas

se adquieren conocimientos, por tanto, en la acción de juego se pasa por distintas experiencias que permite entender al mundo (2010, p. 5).

1.6.4.2 *El juego teatral*

Para García A, el juego teatral es una “actividad que supone la asunción y representación de roles diversos, en una situación dada y conforme a unas reglas establecidas” (2008, p. 30).

El autor explica que el juego teatral se encuentra conectado a un activada infantil, como es el juego, entendiendo que para los niños es una forma de aprender; mediante ésta, comprende y asimila reglas y normas de convivencia que forman para la vida adulta. Además, en esta actividad se potencia la habilidad de la creatividad en los distintos recursos expresivos, tales como lenguaje, gesto, imaginación, simbolización, y el reconocimiento y exteriorización de modelos. También define el término dramático “Conversión en expresión teatral de un hecho real o imaginario, de una narración o de un poema” (2008, p. 30).

Al igual que el juego teatral, la dramatización es un juego, pero se diferencia por reglas más estrictas a las que es preciso atenerse para alcanzar los objetivos propuestos, también más concretos y dentro de un cauce preestablecidos. La dramatización está, sin duda, relacionada con el teatro, lo que quiere decir que comprende tanto la expresión lingüística, como la expresión corporal, la expresión plástica y la expresión rítmico-musical (2008, p. 30).

Para García A, el término teatro, se define como: “Puesta en escena de una obra elaborada, con intención de espectáculo” (2008, p. 30). Un espectáculo parte de una obra dramática que está elaborada, creada por un autor determinado que exige el cumplimiento de una puesta escénica. Por tanto, es preciso adecuar la creatividad personal a las exigencias del personaje, o personajes, y de las situaciones creadas por el dramaturgo. También para quien asuma el rol de director de la obra ha de imponer sus criterios, el margen de libertad del “actor” ha de quedar mermado en pro de un objetivo esencial, el éxito de la representación. Para finalizar, el juego teatral sin lugar a duda tiene la posibilidad de numerosas actividades y, el conjunto de objetivos y desarrollo de competencias que podemos alcanzar y trabajar están en las siguientes líneas, algunas ya mencionadas: creatividad, concentración, memoria, imaginación, fluidez verbal y de pensamiento, atención, escucha. Además, de valor la importancia de la comunicación verbal y lo que ésta nos facilita las relaciones interpersonales (2008, p. 32).

Por otra parte, la autora García V, (1996, p. 18) usa el término teatro como las intervenciones efectivas en la práctica artística y la práctica teatral que existen en diferentes áreas del desarrollo cognitivo y psicomotor. Además, éste debe desarrollarse en el rango de edad de 7 a 12 años. Esta fase explora todos los niveles de creatividad y experiencia que mejoran el desarrollo de los intereses de cada individuo que construyen su contribución a la comunidad. El juego dramático permite a los participantes crear situaciones interactivas en las que asumen roles que representan objetos, personas y acciones. La actuación aborda áreas del lenguaje, la comunicación y la expresión que abordan la expresividad, los gestos, la postura y el lenguaje corporal. Sin dejar de lado la expresión física de la actividad que forma parte del teatro, el arte cinético es una actividad creativa en la que el ser humano tiene la capacidad física de expresar su mundo interior y visualizar sus impulsos e imaginación a través del movimiento.

Adicional a eso, García V, define el teatro como el arte de poner en escena un texto utilizando escenario, director, actores, escenografía, vestuario, utilería, maquillaje, música y efectos especiales para instalar el discurso escénico. Se busca incrementar el acervo cultural, desarrollar la personalidad, las relaciones sociales y la capacidad estética. Participar en un proyecto teatral se convierte en una forma de discurrir y experimentar su futura inserción en la sociedad, y dado que el joven adulto tiene un claro concepto de teatralidad, requiere de todo el rigor técnico-profesional que su afición le permita desarrollar (1996, p. 19).

Es claro que el juego y, específicamente, el juego teatral es una metodología para enseñar destrezas fundamentales en el desarrollo del individuo, que van más allá de lo artístico o creativo, fortaleciendo habilidades motrices, sociales y del lenguaje. Por esta razón, incluir esta técnica metodológica al presente proyecto es una herramienta clave para la realización del mismo.

1.6.4.3 La Improvisación

Mantovani indica que:

Improvisar es abrir nuevas puertas, transitar insólitos lugares y estar abierto al encuentro. (...)En la vida cotidiana se nos acostumbra a ocultar, reprimir o aplazar nuestras inquietudes, deseos, miedos y sentimientos, y así hemos dejado de ser espontáneos. La impro te anima a serlo y a hacer caso a tus impulsos. La impro es el arte de la espontaneidad (2016, p. 17).

Por tanto, Mantovani detalla que la improvisación es una de las estrategias pedagógicas que nos ofrecen los juegos teatrales, las improvisaciones tienen la facultad de que no están

pensadas exclusivamente para los profesionales del teatro, sino que, por el contrario, es una práctica que prepara actores y no actores a poner en disposición al cuerpo, a la voz, la imaginación y creatividad. Es un medio para hacer y crear escenas de manera espontánea sin guiones, ni preparaciones previas, es una invitación al juego. Aunque la improvisación nace de una pequeña idea situacional, los recursos que necesitan para crear una escena (vestuario y escenario) son usando el cuerpo y la voz: a medida que la escena va avanzando se va enriqueciendo la ficción de cada escena. Sin embargo, una improvisación grupal puede crear una situación de caos, pero también fortalecer las habilidades grupales, por tanto, las improvisaciones deben ser entrenadas y cultivadas, logrando mayor complicación en la toma de decisiones como grupo y el uso de herramientas técnicas de tiempo y espacio. (2016, p. 16).

Para García V, la improvisación, definida como una técnica que forma parte del juego dramático, el preadolescente experimenta modelos de identificación personal que le permiten construir y afianzar su personalidad. Así mismo, le permite potenciar su capacidad creativa profundamente afectada por los cambios psicológicos y corporales propios de la edad. Busca la integración con el sexo opuesto a través de creaciones colectivas y necesita afianzar su concepto de teatralidad, utilizando escenario, vestuario y el maquillaje para denotar la diferencia entre realidad y fantasía. Existe una gran atracción por lo coreográfico, por la escritura y particularmente por las formas del teatro realista (1996, p. 18).

1.6.4.4 La improvisación en la música

La improvisación musical es: “el arte de ejecutar música que anteriormente no ha sido escrita y que surge de una manera espontánea ateniéndose a unas directrices o no” (Grau, 2018, p. 1).

Grau apunta que la improvisación propone todas las formas de invención musical, ya sean fragmentos musicales compuestos por instrumentos o producidos por diversas combinaciones sonoras, en cualquier medio sonoro o incluso con la voz. La improvisación vocal la convierte en una forma ideal de hacer esto porque permite tocar libremente y desarrollar el potencial vocal de una manera lúdica que utiliza la creatividad y personalidad, así como las cuerdas vocales. Por lo general, comienzan imitando los sonidos, melodías, acordes y arpeggios que escuchas en el extranjero, aumentando gradualmente el vocabulario musical y vocabulario lingüístico que crece intuitivamente. Cuando se improvisa se absorben materiales auditivos y conocimientos, se va transformando al ir saliendo al exterior, es decir, al ir adquiriendo una forma y un sentido que conectará con el intérprete y este a la vez será

capaz de transmitir ejecutándolo con su instrumento. Al improvisar música conectamos con otra forma de comunicarnos distinta a la del lenguaje verbal, escapando de la comunicación habitual (2018, p. 2).

Dentro de la metodología planteada en el proyecto se abordan los juegos teatrales. La improvisación teatral es la estrategia escogida. No obstante, para la investigadora es importante indagar sobre otras ramas de la improvisación. Por lo tanto, se aborda la improvisación musical que implica la comprensión del lenguaje propio de la música y habilidades de interpretación de un instrumento. Adicionalmente se estudia la improvisación vocal que permite reproducir melodías mediante el uso de la voz, facilitando impulsar la creatividad y liberación de voz de manera espontánea, además de encontrar nuevos recursos para interpretar. Estos elementos o aspectos de la improvisación son, sin lugar a dudas, una fuente de conocimientos para el proyecto específicamente para el desarrollo de la expresión, sin embargo, es importante aclarar que estas improvisaciones no son la base sobre la cual descansa el desarrollo de este proyecto.

1.7 Marco metodológico

A partir de la pregunta: ¿cómo los juegos teatrales desarrollan la comunicación de los adolescentes de octavo grado de la Institución Educativa Rafael Navia Varón?, este trabajo de grado se enmarca en la modalidad de investigación creación, ya que propone crear un taller teatral, que refuerce las habilidades comunicativas.

Para llevar a cabo la realización del proyecto se plantea una estructuración del proceso en tres etapas. La primera, identificar herramientas que posibilitan fortalecer las habilidades comunicativas con base en los fundamentos del proyecto, a través de la lectura de documentos de diversos autores que abordan los conceptos y técnicas de expresión oral y corporal. La segunda etapa, es diseñar y aplicar la ruta de ejecución para el desarrollo del taller teniendo en cuenta la experiencia de la investigadora durante la Licenciatura en Artes Escénicas. La tercera y última etapa, se plantea recolectar las observaciones y realizar el respectivo registro para el análisis de las experiencias durante la realización del taller y la obtención de los hallazgos, después de lo cual poder escribir el documento final.

El proceso de observación y registro se realiza mediante las herramientas de recolección de datos como la bitácora personal de la investigadora y videos de las sesiones. Para el análisis de la información se tienen en cuenta dos aspectos: la expresión oral y la expresión corporal como las habilidades determinadas para el desarrollo de la comunicación. Los aspectos que se

observan en la expresión oral son: la adecuada pronunciación, articulación, entonación, velocidad y volumen de la voz, ritmo, dicción. En la expresión corporal, se observa el control y manejo del cuerpo al momento de comunicarse (movimientos de cabeza, brazos, manos y piernas), el uso de gestos faciales y contacto visual.

La recolección de los resultados se hace sobre una población de estudiantes que, dentro del grupo de octavo grado del centro educativo, se caracteriza por tener una participación muy activa y regular durante las siete sesiones del taller.

Tabla 1. *Cronograma de actividades 2022*

Actividades	/Meses	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Identificación de herramientas		x					
Diseño y aplicación del taller			x	x			
Recolecta y análisis de las observaciones				x	x	x	
Escritura del documento					x	x	x
Elaboración propia.							

2 Desarrollo

En este capítulo se expone el proceso para la creación y ejecución del taller iniciando desde la indagación de métodos, técnicas, y ejercicios que fundamentan la estructura de éste; con el fin de encaminar el paso a paso de las fases del diseño del mismo.

2.1 Identificación de métodos, técnicas, y ejercicios

Unas de las principales tareas para la estructuración y creación del taller teatral que plantea este proyecto investigativo, parte de la indagación acerca de autores y metodologías que están afines con el objetivo del proyecto. Comunicación y juegos teatrales fueron los conceptos clave que permitieron encaminar el diseño y el desarrollo del taller, en el cual se evidencian los conocimientos en pedagogía teatral adquiridos por la investigadora a lo largo de su trayectoria en el programa de pregrado de la Licenciatura en Artes Escénicas, los cuales le permiten llevar a cabo el presente trabajo.

2.1.1 Preparación vocal y corporal

Uno de los momentos más importantes en cada sesión es el calentamiento general, al cual a veces no se le da la importancia que merece, pero su ejecución favorece la preparación y acondicionamiento previo individual y grupal, lo cual es fundamental para el logro de los objetivos planteados para la sesión, brindando un ambiente óptimo para trabajar. Según Holowatuck y Astrosky se afirma que el calentamiento es la disposición física y mental para la realización de la práctica, es un tiempo designado para trabajar la confianza necesaria para facilitar la comunicación y la integración con el otro, y para que el intercambio de miradas y emociones no sea una experiencia incómoda. De hecho, el calentamiento desbloquea y desinhibe a los participantes a sentirse juzgados (2009, p. 4).

Otro punto a destacar es el calentamiento específicamente vocal dentro de la práctica teatral, en el que coexisten dos instancias: la técnica y la creativa. Pues bien, Holowatuck y Astrosky consideran que es fundamental priorizar didácticamente lo técnico por sobre lo expresivo dado que así es posible brindar herramientas técnicas y desarrollar aptitudes para luego, y con éstas, estimular la creatividad grupal e individual (2009, p. 4). Por tanto, iniciar con el trabajo de la respiración es lo esencial, ya que el aire es la materia prima y medio del sonido. Luego, los temas siguientes de trabajo pueden ser: articulación, entonación, pronunciación y dicción.

Sin embargo, Duvauchelle (2012), menciona que para Grotowski se prioriza la práctica creativa antes que la técnica:

Los actores no deben hacer ejercicios vocales como tampoco ejercicios respiratorios sino jugar con diferentes sonidos, jugar sin premeditación técnica. La técnica es necesaria solamente para comprender que las posibilidades de la voz son infinitas y después, sólo consciencia que precisa y disciplina (p. 77).

Analizando estas dos opiniones opuestas la investigadora decide establecer un balance entre lo técnico y creativo, ya que ambas estrategias enriquecen el proceso de la preparación de la voz.

La claridad y la intensidad de lo que se dice en el momento en que se comunica es esencial en la práctica teatral; por tanto, para obtener el dominio de la voz interpretativa es necesario acudir a la preparación y al acondicionamiento de ella. Una de las maneras de entrenar la voz es a través de ejercicios técnicos que hagan énfasis en el trabajo de la articulación, pronunciación y dicción.

Dicho esto, se toman como referencia los ejercicios de Mccallion para el diseño de las actividades de juego de lectura, que incluye una serie de ejercicios donde se trabajan aspectos importantes del proceso de la expresión sonora de la palabra, pues estos ejercicios hacen énfasis en la elocución de las vocales, consonantes y sílabas. El arte de masticar las palabras aporta beneficios en el control de la voz; además sustenta lo que se comunica con nitidez, por consiguiente, expresa las ideas de manera acertada y eficaz. La lectura en voz alta, en primera instancia, se realiza de forma silábica y pausada, luego de esto, se tendrá la libertad de juego con las variaciones de tono, los intervalos, la intensidad de la voz, los cambios de volúmenes, los acentos que subrayan ciertas partes de las frases, y que se constituyen en elementos de inspiración que agudizan el sentido del texto (1998, p. 245).

2.1.2 El cuerpo como medio comunicativo

En primera instancia es importante destacar que el cuerpo es el medio expresivo más utilizado para comunicarnos. La voz hace parte de la estructura del cuerpo humano, voz y cuerpo como unidad.

Pues bien, Macclion argumenta que:

La energía de la voz produce un sonido en el que parece que el cuerpo entero está involucrado y en contacto directo con la fuente de la emoción. Esto sucede cuando

la voz está adecuadamente soportada. Transforma la calidad afectiva del habla y se convierte, por tanto, en una medida adecuada para comunicar, no sólo nuestra idea, sino también nuestro compromiso emocional, que abarca la idea, a la persona con la que hablamos (1998, p. 186).

La esencialidad del taller es trabajar ejercicios que aborden ambos aspectos el cuerpo y la voz de manera paralela para el fortalecimiento de la comunicación, sin embargo, enfatizar en el trabajo corporal brinda un mayor soporte a la voz.

En las clases de entrenamiento vocal durante la Licenciatura en Artes Escénicas se indaga sobre la metodología de Rudolf Von Laban, para la exploración de la voz en la formación actoral. Para la investigadora esta metodología es uno de los puntos de partida para el diseño del taller desde donde se adaptan elementos para la creación de ejercicios dramáticos que proporcionen optimización de la voz y el cuerpo en un trabajo expresivo y comunicativo.

Pues bien, Ros referencia a Laban, donde este último expone su metodología de Análisis del movimiento (2009), y apunta que unas de las cualidades del cuerpo humano es el movimiento y que éste articula el sistema neuronal que envía órdenes para producir movimiento, el funcionamiento del cuerpo y sus necesidades de manera consciente e inconsciente. “El ser humano se mueve para satisfacer una necesidad, con el fin de alcanzar, con su movimiento, algo valioso para él” (2009, p. 350).

La metodología de Laban propone estudiar y comprender la dinámica y la fuerza muscular producida por el movimiento, la forma, la interpretación y el movimiento humanos. Esta metodología se encuentra dividida en cuatro categorías: La primera, el cuerpo que se enfoca en la descripción y organización del cuerpo en movimientos, cómo inicia el movimiento, las conexiones de las distintas partes del cuerpo y la secuencialidad del movimiento. La segunda, el esfuerzo, que corresponde a las dinámicas internas de los movimientos que se definen en tres factores: tiempo, peso, espacio y flujo. La tercera, la forma, que corresponde a la postura que toma el cuerpo en la realización de unos movimientos y cómo él cambia el transcurso de la acción. Por último, el espacio, que es la trayectoria que recorre el cuerpo en el aire que son líneas de tensión (Ros, 2009, pp. 350-355).

Otra de las metodologías referentes es Rimas con movimiento (2022) de Tamara Chubarovsky que si bien está dirigido a niños con dificultades de lenguaje, sin embargo, en efecto, dicha metodología genera un gran aporte de conocimiento a la presente investigación,

por tanto, la investigadora decide incorporar al taller fragmentos de *El renacuajo paseador* (2012) y *Juaco el ballenero* (2012) de Rafael Pombo (Anexo 1), debido a las posibilidades de juegos rítmicos y de improvisación que brindan la lectura de dichos cuentos.

En consecuencia, la investigadora realiza ejercicios exploratorios inspirados en la metodología de Laban y en las experiencias y conocimientos de la investigadora adquiridos durante la Licenciatura en Artes Escénicas, y se presentan los siguientes:

Dos mundos: este ejercicio plantea dividir el espacio de trabajo en dos partes, en cada espacio se realizan distintos movimientos; en la primera parte se realizan movimientos rectos y en la segunda parte se realizan movimientos ondulatorios, teniendo la posibilidad de ir a un espacio y a otro. Este ejercicio tiene la finalidad de poder explorar las cualidades de los movimientos, pesado, liviano, repetido o sostenido.

Cuatro puntos: este ejercicio propone trabajar la voz y el cuerpo en cuatro niveles distintos, cuatro momentos que representan cuatro puntos imaginarios dentro del espacio de trabajo. En él se pretende explorar las posibilidades de las vocales a través de acciones físicas. El ritmo, el tono y la intensidad van a estar presentes en este ejercicio; además, se realiza basado en los textos de los cuentos *El renacuajo paseador* (2012) y *Juaco el ballenero* (2012) de Rafael Pombo; la rima y el verso que presenta en ellas impulsa a los estudiantes a realizar un juego vocal.

En el proceso de la liberación de la voz se pueden presentar obstáculos que pueden ser ocasionados por bloqueos corporales producidos por los miedos o inseguridades, por eso, es indispensable establecer la sensación de protección durante la práctica. Duvauchelle (2012, p. 79). El ejercicio de los cuatro puntos busca liberar a los participantes de posibles bloqueos y tensiones.

Habiendo detectado elementos que ofrecen optimizar la voz y el cuerpo como el medio comunicativo y expresivo, es oportuno entonces, poner en práctica la exploración e indagaciones realizadas previamente, en las cuales se destaca el juego teatral como una estrategia didáctica que posibilita la creación o simulación de situaciones donde se pueden poner en práctica los diversos recursos comunicativos.

2.1.3 La pedagogía teatral y los juegos dramáticos

La pedagogía teatral es uno de los fundamentos en el que nace la presente investigación, por tanto, la investigadora toma como referente a Verónica Gracias, actriz, directora y

pedagoga teatral, que comparte años de experiencia en la artes teatrales, elaborando una guía que proporcionan métodos y técnicas dirigidos a profesores del teatro o de educadores de artes que le permiten planificar y desarrollar actividades que beneficien la activación de las aulas escolares desde un enfoque teatral (1996, p. 7).

La pedagogía teatral tiene diversas estrategias y una de ellas son los juegos dramáticos; como lo expone Gracia V, la espontaneidad que brindan los juegos dramáticos permite abarcar la creatividad y la expresión, las cuales estimulan y desarrollan las áreas afectivas del ser humano, impulsando a descubrir las propias dificultades y ayudando al control motor, coordinación física, percepción sensorial, comunicación oral, imaginación creadora y desarrollo conceptual; además, la evaluación de una autoimagen positiva para adquirir la concentración y seguridad necesarias que permitan verbalizar y expresar auténticamente la propia individualidad (1996, p. 8).

Por lo tanto, se decide incluir la improvisación dramática porque los ejercicios de improvisación son una técnica que requiere el dominio de habilidades sociales y el uso de herramientas, que permiten llevar a cabo una propuesta escénica, tales como, el manejo del espacio, el tiempo y sobre todo el control del cuerpo y la comunicación verbal y no verbal. Mantovani (2016, p. 17).

La Silla, es un ejercicio de improvisación escénica entre dos o más integrantes. En él, uno de los integrantes debe sentarse en una silla, mientras que el otro integrante está de pie y trata de persuadir a la persona que se encuentra sentada para que le ceda la silla. Este ejercicio busca que ambos participantes expongan distintas estrategias, discursos verbales y corporales para defender su posición y la persona contraria ceda su postura a favor de ella.

2.1.4 Actividades escogidas para el taller

Actividades de Calentamiento / introducción

- Calentamiento vocal, tiene como objetivo acondicionar el aparato fonador para las siguientes actividades.
- Nombres con gesto, esta actividad tiene como objetivo poder conocer y aprender los nombres de los integrantes del taller de manera lúdica.
- Juegos La olla caliente, esta actividad tiene como objetivo observar cómo se relacionan entre ellos en un ámbito lúdico, además objetiva su capacidad de juego.

- La historia del compañero, tiene como objetivo poder brindar la posibilidad de que se puedan conocer más entre ellos.
- Juego Mu-cha-cha, tiene como objetivo poner en disposición al grupo de manera dinámica.
- Juego El hechicero, tiene como objetivo poner en disposición y concentrar al grupo de manera dinámica.
- Juego la silla, tiene como objetivo activar la concentración en los participantes y disponerlo para resto de la actividad propuesta.

Actividades de la voz

- Colocaciones vocales, para pronunciación de las vocales. Esta actividad tiene como objetivo fomentar la correcta postura vocal para la pronunciación de las vocales
- Lectura en voz alta, esta actividad tiene como objetivo desarrollar la pronunciación en la lectura.
- Juego de lectura, tiene como objetivo observar las variaciones vocales que se realizan durante la lectura.

Actividades corporales

- Cuatro puntos con verbo de acción, este ejercicio tiene como objetivo explorar cualidades del movimiento y la expresión corporal
- La exploración corporal, tiene como objetivo indagar la cualidad del cuerpo

Actividades corporales y vocales

- Dos mundos, tiene como objetivo explorar las cualidades de los movimientos.
- Cuatro puntos de palabras, tiene como objetivo la expresión oral y corporal.

Actividades teatrales

- Improvisación silla y un objeto mil objetos, tienen como objetivo observar la capacidad del manejo de la expresión oral y corporal dentro de las reglas que determinan las actividades.
- Improvisación libre, tiene como objetivo desarrollar las habilidades expresivas y comunicativas de manera espontánea.

(Las descripciones de cada una de las actividades que encuentran en el Anexo 2)

2.2 Diseño y estructuración del taller

En este apartado se pretende exponer el proceso operativo para la aplicación del taller teatral en la Institución Rafael Navia Varón con estudiantes de octavo grado entre los 12 a 14 años de edad. El diseño del taller busca que la experiencia con participantes tenga una conducción acertada desde el inicio hasta el final, por tal razón se estructura se encuentra dividido en cinco fases: fase de introducción, fase de observación, fase de exploración, fase de desarrollo y fase final.

2.2.1 Fase de introducción (semana 1):

Esta fase tiene como objetivo la presentación de los estudiantes y de la tallerista, además de la introducción del taller, mediante juegos y dinámicas lúdicas de integración con el fin de incentivar un espacio de confianza y seguridad para el proceso que se lleva a cabo. El primer encuentro y contacto con los participantes es fundamental para las primeras percepciones generales del grupo, estas percepciones permiten al tallerista proyectar las próximas sesiones, ajustar y elaborar las actividades del taller.

Las actividades a realizar son: Presentación del taller, Nombres con gesto, Juego de la olla caliente, La historia del compañero.

2.2.2 Fase de observación (semana 2):

En esta fase se proyecta realizar una observación del grupo de manera más detallada, recolectando datos acerca de las condiciones y habilidades de la expresión verbal, la capacidad para desarrollar ideas de manera fluida, la coherencia y la espontaneidad para proponer, el uso del lenguaje corporal y la habilidad de interacción entre ellos. Estas observaciones se realizan mediante lectura dramática e improvisaciones.

Las actividades a realizar son: El saludo, Calentamiento vocal, Improvisación de la silla, Lectura en voz alta y Juego de lectura.

2.2.3 Fase de exploración (semana 3 y 4):

Esta fase está dividida en dos sesiones. En la primera sesión, los estudiantes exploran las variaciones de la voz y del cuerpo de manera libre desde sus propios deseos. En este proceso

los estudiantes podrán descubrir las posibles expresiones y versatilidad que les ofrece su voz y su cuerpo. En la segunda sesión, se trabaja la gestualidad vocal desde los aspectos técnicos de la voz: la articulación, pronunciación, tono y volumen del texto. El trabajo del cuerpo enfatiza características del movimiento: el ritmo, los niveles y el peso.

Las actividades a realizar en la tercera sesión son: Juego Mu-cha-cha, Calentamiento vocal, Dos mundos, Colocación de la boca para la pronunciación de las vocales, Juego de lectura. Las actividades a realizar en la cuarta sesión son: Juego el hechicero, Calentamiento vocal, Lectura en voz alta, Ejercicio de los cuatro puntos.

2.2.4 Fase de desarrollo (semana 5 y 6):

Esta fase se pretende desarrollar en dos sesiones; en cada una de ellas se ponen en práctica las indagaciones y exploraciones realizadas en las anteriores sesiones. Por lo cual, al aprendizaje adquirido durante las sesiones se le incluyen, con mayor énfasis, los elementos técnicos en relación con el control de la voz, el manejo de la expresión corporal y la interacción con otros; esto se observa mediante la estrategia pedagógica de los juegos de lectura y las improvisaciones dramáticas tendientes a elevar el desarrollo y el mejoramiento de las habilidades expresivas, por consiguiente, las comunicativas.

Las actividades a realizar en la quinta sesión son: Calentamiento vocal, Exploración corporal, Juego batalla de movimientos, Ejercicio cuatro puntos con verbo de acción. Las actividades a realizar en la sexta sesión son: Juego la silla, Calentamiento vocal, Ejercicio cuatro puntos de palabras, Improvisación libre y Juego un objeto mil objetos.

2.2.5 Fase final (semana 7):

En esta fase se realiza el cierre del taller. Se desarrollan ejercicios de improvisación de manera libre y grupal tratados al inicio del taller con el propósito de observar y analizar los resultados durante el proceso del mismo, y recolectar información acerca de las percepciones de los estudiantes durante la experiencia del taller.

Las actividades a realizar son: Calentamiento vocal, Improvisación silla, Improvisación libre, Juego de lectura.

2.2.6 Estructuración de la sesión:

Las sesiones están proyectadas para que duren en promedio una hora y cinco minutos, y la estructura de cada sesión se encuentra dividida en tres momentos: Inicio, con actividades de apertura que preparan a los participantes para el desarrollo óptimo de las sesiones; desarrollo, con actividades propias del objetivo del taller, en el cual se aborda la exploración vocal y corporal de los participantes con la intención de ampliar la habilidad de expresión oral y corporal; y cierre, en este momento la tallerista y los participantes comparten con el grupo sus observaciones a manera de retroalimentación.

Inicio

En este primer momento se pretende disponer y preparar a los estudiantes en tres niveles: físico, mental y emocional, lo que permite optimizar el desarrollo de la sesión, compuesta por:

- Saludo o juego
- Calentamiento

Desarrollo

Exploración, donde se pretende indagar y explorar elementos técnicos que permitan optimizar las habilidades comunicativas de los estudiantes, los aspectos a explorar son:

- Cuerpo
- Voz

Aplicación, donde se pretenden poner en práctica las exploraciones previamente realizadas en las anteriores actividades mediante ejercicios escénicos.

- Improvisaciones

Cierre

Para el último momento se socializan las observaciones y apreciaciones de lo ocurrido en la sesión por parte de la tallerista y de los estudiantes mediante el diálogo y las entrevistas.

Tabla 2. *Cronograma del taller 2011-I*

Fases	Semanas	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Fase de introducción		x						
Fase de observación			x					
Fase de exploración				x	x			
Fase de desarrollo						x	x	
Fase final								x

Elaboración propia.

3 Análisis

Este capítulo tiene como objetivo analizar los resultados obtenidos de la aplicación del taller con los estudiantes de octavo grado de la Institución Rafael Navia Varón, el cual se realiza efectivamente en siete sesiones de un encuentro por semana durante los meses de mayo y junio del año 2022. Estos resultados se analizan con base en los conceptos de la expresión oral y corporal planteados en el apartado del marco metodológico: dentro de la expresión oral, la pronunciación, la articulación, la entonación, la velocidad y el volumen o intensidad de la voz; en la expresión corporal, el control y manejo del cuerpo en los movimientos de la cabeza, los brazos, manos y piernas, el uso de gestos faciales y contacto visual.

Para tal efecto, se describen los aspectos generales del grupo durante todo el taller, los aspectos grupales por cada sesión, y los aspectos particulares de los participantes escogidos, con el fin de facilitar el análisis de los hallazgos obtenidos de la experiencia del taller.

Los estudiantes escogidos son: Emily Andrea Murillo, Samuel Andrés Garzón, Diego Andrés Vanegas, Hellen Victoria Herrera, Emmanuel Hernando Quiñones, Daniel Zuluaga, Catalina Tovar Murillo y María José Delgado Gutiérrez.

El taller se realiza efectivamente en siete sesiones de un encuentro por semana. con un promedio de asistencia de veinte estudiantes; sin embargo, se seleccionan ocho participantes por su mayor participación e interés durante el taller.

3.1 Aspectos grupales generales

En la primera sesión, la impresión inicial que se tiene del grupo es que predomina la timidez hacia la realización de movimientos corporales atípicos y que se salen de lo cotidiano; en este sentido, se observa que los movimientos son limitados y pequeños, tanto de los brazos como de las manos, renunciando a las distintas posibilidades de movimientos que el cuerpo puede ofrecer. Esta timidez es producida por temor a sentirse ridiculizado y rechazado como consecuencia de exponerse a las burlas de los compañeros del grupo. En la medida en que el ejercicio avanza, la burla y el rechazo hacia los ejercicios propuestos por los compañeros se hace más evidente generando poca participación en el ejercicio de gesto con movimiento, al punto que se pierde la atención y concentración que requiere este ejercicio.

Otro punto observado, son las habilidades de la expresión oral. Si bien, en ninguno de ellos se presentan dificultades de pronunciación ni de articulación de las palabras durante las lecturas efectuadas; sí se nota que en ocasiones apresuran el ritmo de ésta. En consecuencia, se les hace saber sobre esta tendencia durante el momento de las observaciones y con facilidad se

reajusta el ritmo de dicha lectura. Sin embargo, cuando se les pide que agreguen una intencionalidad o variaciones en la tonalidad, se observa dificultad para adaptar la lectura a esta nueva forma dramática. Por el contrario, en las improvisaciones, hay una mejor propuesta en su expresión oral e incluso, en la expresión corporal, sin embargo, se presenta el uso de adjetivos inapropiados para referirse a los compañeros.

Durante las sesiones se nota que la falta de confianza en sí mismos y en el grupo es un aspecto importante que influye en la realización de las actividades del taller. Esto causa que haya poca participación, además de manifestar sentirse avergonzados por realizar los ejercicios que se proponen en el taller. Algunos que ocasionalmente participan lo hacen con movimientos corporales limitados, con las manos en los bolsillos, voz a baja intensidad y poca expresión corporal, lo cual evidencia el temor de proponer y arriesgarse en los ejercicios (Observar Anexo 3, minuto 6:03). Se presentan algunas excepciones como los casos de Thomas, Emily, Daniel y Robín, cuya participación es constante y de manera voluntaria. Sin embargo, como esa no es la situación de todos, se decide implementar los ejercicios en parejas para promover la confianza en ellos mismos y en los compañeros. Con esta estrategia se logra mayor participación e interés en las actividades, generando interacciones entre ellos, que establecen nuevas estrategias comunicativas que incluyen en los ejercicios de improvisación.

A lo largo de la experiencia de la aplicación del taller, la investigadora realiza ajustes a las actividades planeadas. Al observar que los estudiantes presentan dificultades en la expresividad corporal, durante las dos primeras sesiones los estudiantes, suelen adoptar posturas que limitan los movimientos corporales, como estar cruzados de brazos o tener las manos en los bolsillos; por tanto, se decide implementar el ejercicio Batalla de movimiento, con el propósito de desbloquear el cuerpo; después de realizar esta actividad se observa que los estudiantes ejecutan el resto de las actividades con mayor agilidad corporal e incluso teniendo un efecto positivo en la expresión oral.

Otro punto a considerar es el tiempo y espacio de ejecución de las sesiones. El horario acordado es de 11:00 am a 12:30 pm en el auditorio de la institución. Sin embargo, esto no se logra efectuar en dicho espacio por falta de organización y gestión de las directivas del colegio para la disponibilidad del espacio; la primera sesión del taller se realiza en la cancha deportiva de la institución (Anexo 3, figura 1). Para el resto de las sesiones se realizan en el salón donde ellos habitualmente toman sus clases, lo cual implica sacar los pupitres del salón de clase para tener el espacio suficiente y adecuado para realizar las actividades, para posteriormente entrar y reacomodar los pupitres, perdiéndose con ello un tiempo de aproximadamente 20 minutos.

Esta situación obliga al tallerista a realizar un reajuste de tiempo en las actividades al interior de cada sesión.

3.2 Aspectos grupales por sesión

En esta sección se describen los aspectos que se observan en cada una de las siete sesiones del taller. Las actividades de cada sesión están descritas detalladamente en el Anexo 2 que puede visitar el lector para ampliar la información.

3.2.1 Fase 1: Introducción

(Primera sesión. Viernes, 13 de mayo de 2022 -11 a.m.- Tiempo:65 minutos)

En este primer encuentro se observa que los estudiantes, específicamente los jóvenes hombres, sienten mucha vergüenza en realizar movimientos que involucren el torso y la cadera, movimientos que consideran femeninos; además hay burla y rechazo a los movimientos que realizan las niñas y niños que demuestran timidez. Esto produce que el resto de los estudiantes no participen.

En el ejercicio La historia del compañero, basado en experiencias personales, se observa mayor interés y atención hacia la actividad, sin embargo, a los estudiantes les cuesta entrar en la dinámica de juego, adoptan posturas corporales un poco cerradas (manos en los bolsillo o brazos cruzados) y sus movimientos corporales son reducidos.

En algunas ocasiones usan un vocabulario no apropiado para expresarse hacia los compañeros, como “bobo”, “pendejo”, “marica”, a lo cual se les solicita moderación del lenguaje.

3.2.2 Fase 2: Observación

(Segunda sesión, viernes, 20 de mayo del 2022 - 11 a.m.-Tiempo:53 minutos.)

Para la segunda sesión, se observa mayor interés y atención hacia las actividades a realizar. Los participantes muestran iniciativa e interés en participar en las actividades, pero se sigue observando pena y vergüenza en realizar gestualidades que involucran tanto al cuerpo como la voz. En el ejercicio Juego de lectura las niñas se caracterizan por ser más expresivas en el lenguaje corporal y verbal proponiendo posturas corporales y tonalidades en la voz que les permite dar mayor intencionalidad a lo que leen; sin embargo, los niños a diferencia de las niñas, en el ejercicio Improvisación de la silla, hacen mayor uso del lenguaje corporal, adoptando formas corporales que les facilita entrar a un personaje, por ejemplo, caminar como

si tuviera una pierna fracturada a modo de estrategia expresiva para obtener el objetivo de sentarse en la silla. Además, cabe destacar que en esta sesión hacen poco uso de lenguaje inapropiado.

3.2.3 Fase 3: Exploración

(Tercera sesión, viernes, 27 de mayo del 2022 - 11 a.m. - Tiempo:73 minutos)

En la tercera sesión los estudiantes presentan mucha dificultad para entrar en la dinámica del Juego Mu-Cha-Cha, ya que, este ejercicio requiere de disposición, concentración y escucha por parte del estudiante. Muchos de ellos manifiestan las razones por las cuales el juego es difícil de realizar, no obstante, la tallerista considera que el juego está acorde a sus edades, pero son ellos los que no están en la disposición ni con el interés adecuado para el juego. En la actividad de exploración vocal y corporal los estudiantes se notan un poco incómodos. En la siguiente actividad de Lectura con intenciones hubo mayor participación, además las lecturas fueron realizadas con más precisión en la articulación y con una intensidad adecuada a diferencia de lo que ocurre en las sesiones anteriores.

3.2.4 Fase 3: Exploración

(Cuarta sesión, viernes, 3 de junio del 2022 - 11 a.m.-Tiempo:66 minutos)

Para esta sesión los estudiantes ya tienen interiorizada la rutina del calentamiento, realizando los ejercicios de manera autónoma; además de esto, ellos tienen un poco menos de vergüenza al realizar los ejercicios. En esta sesión se introduce un nuevo ejercicio, Los cuatro puntos, en el cual se observa que los estudiantes presentan desinterés por lo propuesto, sin embargo, con el transcurso del tiempo la participación en la actividad aumenta y además se desenvuelven con mayor facilidad, proponiendo movimientos de brazos y piernas de manera amplia. Sin embargo, se sigue presentando poca inversión del recurso vocal.

En esta sesión se realizan entrevistas a los estudiantes acerca de su experiencia a la hora de comunicarse; en su mayoría afirman que no presentan dificultad en pronunciar correctamente lo que quieren enunciar, a pesar de ello, comentan que en ocasiones se les dificulta expresar las ideas con claridad.

3.2.5 Fase 4: Desarrollo

(Quinta sesión, viernes, 10 de junio del 2022-11 a.m.-Tiempo: 46 minutos)

En esta sesión se realizan actividades en grupo, las cuales producen en ellos que tengan mucha más confianza en sí mismos e interesados en participar, además corporalmente se desenvuelven como mayor libertad. En el ejercicio Batalla de movimientos, los estudiantes tienen un tiempo determinado para preparar los movimientos, en el cual no presentan dificultad para tomar decisiones como grupo, por lo contrario, se facilita la realización de la actividad. En el ejercicio Los cuatro puntos, algunos estudiantes manifiestan que quieren hacer el ejercicio en pareja, esto incentiva que tengan mucha más participación a diferencia de la sesión anterior. El trabajo en grupo o en pareja incentiva la mayor participación en clase y genera comunicación entre ellos.

3.2.6 Fase 4: Desarrollo

(Sexta sesión, viernes, 17 de junio del 2022 -11 a.m.-Tiempo: 51 minutos)

En esta sesión se decide realizar todos los ejercicios de manera grupal y en pareja, ya que, al relacionarse con otros se observa que hay mayor expresión en las interrelaciones; por tanto, desarrollan mejor sus habilidades de expresión corporal y oral a través de los ejercicios Improvisación o Juego de lectura, que brindan la oportunidad de recurrir a diversas variaciones de la voz y el movimiento corporal. Otro punto a destacar es el aumento de participación e interés en las actividades planteadas; esto se refleja positivamente en las instrucciones durante las improvisaciones.

3.2.7 Fase 5: Final

Séptima Sesión, viernes, 24 de junio del 2022 - 11am - Tiempo: 72 minutos)

En la última sesión la tallerista decide implementar elementos de vestuario a las actividades para que los estudiantes tengan la posibilidad de enriquecer los personajes que representan en las improvisaciones que recrean. El vestuario es un elemento que les brinda la oportunidad de expresarse desde un lenguaje no verbal. También logran ser más acertados con lo que comunican, adoptando una nueva forma y postura corporal, ofreciendo nuevas propuestas interpretativas de la lectura; es decir, el vestido ayuda a que ellos visualicen e interioricen el personaje que representan, por lo cual les permite ser más concretos con lo que comunican. El vestuario también es un elemento que motiva a los estudiantes a participar en los ejercicios, y como se menciona anteriormente, ayuda a que ellos produzcan la lectura con acentos, además de nuevas maneras para caminar. (Anexo 3, figura 5)

3.3 Aspectos individuales

A continuación, se describen las observaciones de ocho estudiantes en relación a los conceptos de expresión oral y corporal.

3.3.1 *Emily Andrea Murillo (13 años)*

En la expresión oral, se observa que tiene facilidad en su discurso verbal, su lectura en voz alta es apropiada en la relación de velocidad, tono y la intensidad de la voz; además, en la lectura del cuento y en la improvisación propone nuevas ideas a través del discurso oral, que brinda variaciones de tono y velocidad.

En la expresión corporal, se observa que adopta nuevas formas corporales junto a las expresiones orales facilitando ser audible; procura hacer contacto visual con el resto de los compañeros durante la lectura y la improvisación. En las primeras sesiones su movimiento corporal es un poco reducido, evita desplazarse por el espacio, durante la lectura realiza un ligero meneo con el cuerpo; a medida que las sesiones avanzan se observa que se amplía su lenguaje corporal, específicamente a través de gestos del rostro, y también que se apoya en elementos del vestuario.

Emily se destaca por ser participativa en las actividades propuestas durante el taller, sin embargo, en las improvisaciones grupales se observa menos interacción con sus compañeros, a diferencia de cuando lo hace sola o en pareja. (Observa anexo 3, video 1, minuto 4:15)

3.3.2 *Samuel Andrés Garzón (13 años)*

En la expresión oral, se observa fluidez en su discurso, sin embargo, el volumen de su voz es bajo, específicamente cuando se expresa ante sus compañeros e impidiendo que sea audible para los demás. Sus intervenciones en las actividades carecen de propuestas, es decir, no realiza variaciones en la velocidad ni en la tonalidad de la voz.

En la expresión corporal, se observa timidez en los movimientos corporales de manos y brazos; se manifiesta con movimientos pequeños y evita realizar ejercicios que impliquen movilidad.

Samuel se caracteriza por ser tímido. Durante el taller se le motiva a participar en las actividades, pero no se observa una respuesta asertiva. Finalmente realiza una sola participación durante el taller en el ejercicio individual Los cuatro puntos, ya que los compañeros lo impulsan a participar. En un par de ocasiones la tallerista habla con él de manera

privada y observa que se comunica con fluidez y confianza a diferencia de cuando está frente al grupo.

3.3.3 *Diego Andrés Vanegas (14 años)*

En la expresión oral, se observa que al inicio del taller realiza pocas propuestas en su discurso, sin embargo, presenta interés en las actividades relacionadas a la pronunciación de las palabras; aunque no lo presenta ante el grupo, realiza los ejercicios de manera individual en su pupitre. Sin embargo, en la última sesión, realiza la lectura dramática ante el grupo con la tonalidad del acento paisa.

En la expresión corporal, se observa que sus habilidades están poco desarrolladas, con movimientos pequeños de brazos y manos; sin embargo, durante la última sesión en la lectura dramática se observa mayor contacto visual con su compañero, desplazamiento por el espacio, y elementos de vestuario que potencian el ejercicio.

Durante la última sesión participa haciendo uso de los elementos de vestuario. Utiliza una ruana para realizar la lectura que efectúa con acento paisa y con una adecuada proyección de la voz; además mientras realiza la lectura se desplaza por el espacio haciendo uso de su lenguaje corporal. En las sesiones anteriores muestra su deseo de participar, pero siente mucha vergüenza, finalmente durante la última sesión se nota nervioso, pero logra salir de su zona de confort.

3.3.4 *Hellen Victoria Herrera (12 años)*

En la expresión oral, se observa que ella tiene habilidades como la fluidez verbal, ya que desarrolla las ideas de manera clara y coherente; sin embargo, en las primeras sesiones la intensidad de su voz es baja y con timidez; en el transcurso del taller se observa mayor confianza y sus propuestas vocales son cada vez más interesantes, haciendo variaciones en la intensidad y la velocidad de la pronunciación.

En la expresión corporal, se observa poco uso de este lenguaje, solo hace uso de los brazos y manos con movimientos pequeños ocasionalmente, el resto del tiempo tiene las manos en los bolsillos.

Al inicio de las sesiones ella se muestra con vergüenza y no participa. En ocasiones, al finalizar las sesiones, la tallerista tiene la oportunidad de hablar con ella, quien se muestra un poco tímida y ocasionalmente hace contacto visual, sin embargo, en las últimas sesiones se muestra mucho más confiada y participativa.

3.3.5 *Emmanuel Hernando Quiñones (12 años)*

En la expresión oral se observa que tiene dificultad para desarrollar las ideas, por lo que en el juego Un objeto mil objetos no queda claro el propósito del enunciado.

En la expresión corporal, se observa que los movimientos corporales son un poco limitados, muy ocasionalmente hace uso de las manos para expresarse, la mayoría del tiempo suele tener las manos dentro de los bolsillos, y cuando sí las usa, suele ser con movimientos muy pequeños.

Emmanuel siempre viste un saco con bolsillos donde mantiene sus manos, solo las saca cuando se le indica que lo haga y procura realizar los ejercicios de manera rápida y nuevamente oculta sus manos en ellos. De igual manera sucede en la expresión oral, se expresa con oraciones cortas y poco argumentadas.

3.3.6 *Daniel Zuluaga (13 años)*

En la expresión oral, se observa que se le facilita el uso de sus habilidades comunicativas, desarrolla sus ideas con coherencia, hace variaciones en la voz, tonalidad, velocidad y volumen, tanto en las lecturas de los cuentos como en las improvisaciones.

En la expresión corporal, se observa que adopta nuevos movimientos corporales para expresar lo que comunica, haciendo uso de la totalidad del cuerpo.

Daniel se caracteriza por ser muy participativo, sin embargo, en general, se burla de los ejercicios del resto de los compañeros.

3.3.7 *Catalina Tovar Murillo (13 años)*

En la expresión oral, se observa que en las primeras sesiones hay pocas propuestas en su discurso, además, en ocasiones presenta dificultad para desarrollar las ideas, suelen ser propuestas muy cortas; sin embargo, en las últimas sesiones se observa que elabora mejor sus ideas en los ejercicios de improvisación.

En la expresión corporal, se observa que hace uso de expresiones faciales y gestos con las manos para comunicar mejor sus ideas. Generalmente hace contacto visual con sus compañeros en las actividades de improvisación.

Catalina se caracteriza por ser participativa en las actividades. Se desenvuelve de mejor manera cuando trabaja en pareja, de manera individual presenta un poco de timidez, pero a medida que los ejercicios van avanzando elabora las actividades con mayor confianza.

3.3.8 *María José Delgado Gutiérrez (13 años)*

En la expresión oral, se observa la facilidad para expresar sus ideas; en los ejercicios de improvisación desarrolla las ideas de manera coherente, su vocabulario es adecuado y hace variaciones en la tonalidad de la voz.

En la expresión corporal, se observa que se le facilita adoptar una postura corporal permitiendo que la interpretación durante las improvisaciones tenga mayor comprensión. María José es participativa en las improvisaciones, a través de las cuales se desenvuelve con mucha facilidad demostrando que tiene habilidades para comunicarse y expresar sus ideas con claridad.

3.4 **Discusión**

Los resultados obtenidos de la aplicación del taller, se analizan a continuación en relación al objetivo del proyecto y los conceptos de autores consultados.

Una de las primeras actividades que tiene cada una de las sesiones para Holowatuck y Astrosky es el calentamiento: “En un primer momento estos serán generales y apuntarán a la disponibilidad y al registro. Éste incluye al entorno, a los otros y el registro propio” (2009, p.4). Para la tallerista el calentamiento precisamente busca que los practicantes puedan conectarse y entrar en la disposición adecuada para las actividades. Las sesiones se realizan al final de la jornada escolar, al término de las clases académicas. Es importante que ellos tengan el espacio para reconocer que se encuentran en otro momento que requiere de otras habilidades, que implica relacionarse con sus compañeros de manera distinta a lo que venían haciendo. Para ello se establece una rutina que permite concentrarse en ellos mismos y con el entorno; aunque estén en el mismo espacio físico donde reciben las clases habitualmente, puedan reconocer que se encuentran en otro momento distinto del de la jornada escolar.

Anteriormente se mencionó que al inicio de cada clase se retiran los pupitres del salón para tener óptimo espacio, ese momento se convierte en parte del calentamiento y disposición para la clase; el calentamiento no solo es disposición del cuerpo, sino que incluye otros aspectos que hacen posible que el ambiente sea adecuado para las actividades. El espacio físico posibilita que se optimice el acondicionamiento físico y mental de los participantes.

Para la tercera sesión los participantes ya tenían interiorizado el orden del calentamiento, los paso a paso de la rutina.

En el aspecto de la expresión corporal se rescata que en los ejercicios los participantes implementan gestos y movimientos corporales que les permiten ser más precisos y claros en lo

que transmiten. Esto se da gracias a que se genera un espacio dentro del taller donde tienen la oportunidad de explorar y reconocer las habilidades del cuerpo. Si bien, el método Laban, tiene un enfoque más dirigido a profesionales de la danza y del teatro, su metodología permite ser base para elaborar el ejercicio Cuatro puntos, en el cual los estudiantes vivencian y comprenden las cualidades de los movimientos corporales y cómo estos tienen efecto en la voz.

Un ejemplo de ello, es indicarles a los practicantes que adopten posturas atípicas para ellos, como estirarse hasta estar en punta de pie o colocarse en cuclillas y desplazarse de un punto a otro mientras se enuncia un fragmento del cuento y observan como la voz cambia según la postura.

En el método que propone Chubarovsky apunta que:

En mis Rimas y juegos de dedos he tomado en cuenta estos aspectos curativos del lenguaje (...) el lenguaje es motricidad. El movimiento ágil de los dedos repercute directamente en los órganos de fonación y capacidades de articulación. Existe una relación directa entre ciertos movimientos y ciertos sonidos, entre habilidades motoras y habilidades lingüísticas (2015, p. 7).

Dicho esto, se decide incorporar fragmentos de *Renacuajo paseador* y *Juaco el ballenero* de Rafael Pombo al taller, debido a las posibilidades de juegos rítmicos y de improvisación que brindan las lecturas de dichos cuentos, confirmando que otorgan al participante la oportunidad de elevar su capacidad interpretativa y comunicativa; además, dichas características de los cuentos requieren que la lectura sea precisa en la pronunciación. Si bien, la lectura de los cuentos no es una simple lectura en voz alta, ésta se encuentra acompañada de lenguaje corporal que se complementa con signos paralingüísticos que permiten dar significado y emocionalidad a lo que se enuncia, método que busca desarrollar y elevar las habilidades motrices y el lenguaje oral.

Por tanto, para la tallerista es importante dirigir la actividad de la lectura de los cuentos de una forma dinámica para que los participantes se vean obligados a explorar distintos cursos de las habilidades del lenguaje y del cuerpo para que ellos pudieran incrementar la habilidad de comunicar. Cabe mencionar que en el primer encuentro con la lectura de los cuentos se realiza de manera individual, a petición de los participantes las siguientes lecturas se realizan de manera grupal o en pareja, y en efecto, es notoria cómo las expresiones de la voz y del cuerpo aumentan paulatinamente, obteniendo mayor emocionalidad.

Tal como menciona Mccallion, “Transforma la calidad afectiva del habla y se convierte, por tanto, en una medida adecuada para comunicar no solo nuestra idea sino también nuestro

compromiso emocional, que abarca la idea, a la persona con la que hablamos” (1998, p. 186). Lo cual, indica que el desarrollo de la comunicación y las habilidades expresivas se logran mediante la interacción con el otro.

En los ejercicios de los Cuatro puntos y las Improvisaciones libres se hace mucho hincapié a los participantes para que busquen diferentes variantes para comunicar el cuento a los demás. Para ello se usaron preguntas orientadoras como, por ejemplo, “¿sí fueras un viejito como dirías...?” “¿y si fuera una presentadora de televisión?” ¿sí estuvieras triste o llorando como sonaría tu voz? En efecto, estas preguntas impulsan a los participantes a explorar formas de comunicación más allá de las habituales.

Aunque de hecho no se haya aplicado con exactitud la metodología de Chubarovsky, las lecturas con intención e improvisaciones de los cuentos permiten que las actividades estén acordes al rango de edad de los adolescentes. Sin embargo, se considera que se podría haber agregado al proceso otro tipo de literatura relacionado con piezas teatrales que apunten a un público más juvenil.

Adicionalmente a esto, para Guancha, los cuentos de Rafael Pombo, precisamente por la musicalidad y facilidad que tienen para ser memorizados favorecen el desarrollo de la expresión oral. (2015, p. 82)

Ahora bien, la aplicación de la estrategia escogida para el taller con los participantes durante la lectura de los cuentos en voz alta es acertada en cuanto obliga a la pronunciación de las palabras, y por tanto, a diagnosticar, corregir e incluso mejorar las formas de expresión no sólo oral sino también corporal. Sin embargo, el logro de dicha expresión corporal y oral tiene dificultades en las dos primeras sesiones ya que cuando se les indica que realicen la lectura con mayor intención, emocionalidad y que le agreguen movilidad y gestos corporales a la lectura, se presentan dificultades en producir matices en la entonación o duración silábica; a medida que las sesiones avanzan, los estudiantes se desempeñan de manera fluida y confiada con la lectura por tanto las interpretaciones obtienen mayor expresividad en lo que se comunica.

El desarrollo de la comunicación es el objetivo principal del proyecto, por tanto, la improvisación es una herramienta que trabaja de manera espontánea las habilidades comunicativas de los estudiantes. Pues bien, la improvisación es una situación ficcional donde los participantes aplican distintas destrezas del sistema comunicativo que refuerza la creación de la situación dramática, comprendiendo que la comunicación no solo se limita al acto de hablar y escuchar, si no que cumple una serie de códigos que nutren dicho sistema.

Cestero, plantea dos sistemas de comunicación, paralingüístico y kinestésico. En el primero hace referencia a los sonidos y reacciones fisiológicas que hace el cuerpo de manera espontánea o voluntarias tales como la risa, llanto, susurro entre otros; el segundo, está relacionado a los movimientos y posturas que manifiesta el cuerpo dentro del espacio. Estos conceptos se encuentran vinculados a la expresión oral y corporal, aspecto que se refleja en los ejercicios de improvisación.

Dicho esto, los ejercicios de improvisación en la mayor parte del tiempo se realizan en grupo o pareja; el trabajo con otro requiere que se establezca comunicación, antes y durante los ejercicios; si bien, no se les exige anticipadamente una preparación, los estudiantes previamente proponen ideas para ser desarrolladas en ésta.

Por tanto, el transcurso de las sesiones e improvisaciones favorece el incremento de habilidades sociales y el trabajo en grupo, contribuyendo a que los estudiantes tengan motivación e interés en las actividades y confianza en sus propias habilidades que benefician el desarrollo de la misma. La construcción y elaboración de situaciones dramáticas necesita el uso adecuado del lenguaje corporal y oral para que sea entendible lo que se expone en las improvisaciones, generando una comunicación asertiva entre ellos y para quien observa los ejercicios.

Además, se trae a colación los apuntes de García A (2008), la presentación y observación de las improvisaciones permite que los participantes cumplan el rol de creadores de espectáculos y de espectadores, cual, fomenta la atención, la escucha y el respeto hacia los demás (p.37).

Otro punto a discutir es determinar cómo se evidencia la comunicación efectiva en el acto escénico, en este caso específico, en las actividades planteadas en el taller. Vieites establece que las conversaciones en el campo escénico, son un acuerdo preconcebido entre emisor y receptor para construir un espacio o tiempo determinado, en que el espectador sienta que dichas conversaciones son creíbles. Además, el uso de distintos códigos (vestuarios, maquillaje y luces) permite crear una atmósfera que propicia la comunicación no solo entre los personajes, sino también entre estos y el espectador (2016, p. 1156). Dicho esto, al poner dicha concepción en relación con la experiencia del taller se puede observar que, en la actividad propuesta, en efecto se establece un diálogo entre los participantes. En el caso específico de la improvisación, se evidencia que dichos códigos propician el desarrollo de un espacio y tiempo ficcional para la mejor comprensión de la situación propuesta entre emisor y receptor; incluso en los ejercicios individuales también se establece un lazo comunicativo ya que en el momento

de ejecutar los ejercicios ante la clase se crea la conversación en el campo escénico entre espectador y personaje. Vieites asegura que el vestuario es otro medio para comunicar, por lo tanto, para la última sesión se agregan elementos de vestuario que permitan optimizar la interpretación de las improvisaciones.

Para finalizar, un aspecto relevante a considerar durante la práctica del taller, es la escasa confianza que los estudiantes tienen en sí mismos y en el resto de participantes, que, en efecto, no solo reduce la oportunidad de participar en las actividades que permiten desarrollar habilidades comunicativas, sino también, reduce la confianza de verbalizar sus ideas e intereses.

En efecto, así lo afirma García V: “La expresión dramática ha sido una herramienta pedagógica que fomenta la autoimagen positiva, la seguridad necesaria para desenvolverse dentro del ambiente escolar; sin embargo, cabe mencionar que esto se desarrolló mediante la participación activa” (1996, p. 11).

También cabe destacar que estas actividades generan la integración entre ellos, puesto que no suelen comunicarse durante de la jornada escolar; lo cual es valioso para ellos porque vienen de estudiar en la modalidad de alternancia en que la mitad del curso tenía clase presenciales y otra mitad tenía clase virtuales, por tanto, la propuesta del taller proporciona una integración en el aspecto socio- escolar.

En el caso específico de los estudiantes Samuel Andrés Garzón, Hellen Victoria Herrera y Catalina Tovar, se puede notar que en las primeras sesiones su participación es muy poca, pero en las dos últimas sesiones se incrementa notoriamente la motivación y confianza en ellos mismos consiguiendo con ello una mayor participación en las actividades. Incluso motivan al resto de los estudiantes a participar.

Aunque el fortalecimiento de la confianza no es uno de los objetivos del proyecto, es necesario reconocer la importancia de la confianza en sí mismo como un factor relevante en el desarrollo de la comunicación.

En definitiva, es fundamental fomentar el desarrollo de la expresión oral en el entorno escolar ya que, la mayor parte del tiempo de las etapas de desarrollo ocurre dentro de ella. Y específicamente con la adolescencia. De acuerdo con Aguilar que menciona:

Tampoco podemos negar que la adolescencia, como etapa de la transición a la vida adulta, es un momento en que se amplía la actividad comunicativa ya que se establecen nuevas relaciones con individuos e instituciones. Estas nuevas interacciones necesitan de la aplicación de nuevas habilidades comunicativas (...) Tradicionalmente, la escuela

se ha hecho cargo de la enseñanza de la lengua escrita, dando por hecho que los conocimientos en este ámbito pasarán automáticamente al resto de habilidades lingüísticas y comunicativas. Pero hay aspectos de la lengua oral que necesitan de un aprendizaje intencional, como son los aspectos comunicativos y habilidades (2007, p. 72).

Para concluir, se puede visualizar que la realización del proyecto *Juego teatrales y comunicación en adolescentes* es asertiva.

4 Conclusiones

Una vez ejecutado el proyecto investigativo *Juegos teatrales y comunicación en adolescentes*, y en especial su correspondiente taller, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

Se identifican, se adaptan y se crean juegos teatrales que desarrollan la comunicación en adolescentes, tales como: Improvisaciones, juegos de lectura con fragmentos de los cuentos, el ejercicio de los cuatro puntos, y batalla de movimiento, como elementos clave que permiten ser aplicados en el diseño del taller. Además, son fundamentales las actividades preparatorias, tales como el calentamiento vocal y los juegos de introducción, en tanto facilitan que el resto de actividades seleccionadas se lleven a cabo de manera óptima.

Se diseña un taller teatral para el desarrollo de la comunicación en adolescentes. Hacerlo a partir de los métodos, técnicas y juegos teatrales adaptados por la investigadora con una estructura general y por sesión, permite una conducción adecuada durante todo el taller: siete sesiones divididas en cinco fases: introducción, observación, exploración, desarrollo y final. Esta estructura está programada por un periodo de tiempo de siete semanas, efectuada durante los meses de junio y mayo del año escolar 2022 de la institución Rafael Navia Varón. Dicha frecuencia permite que los participantes tengan la oportunidad de afianzar los conocimientos adquiridos en el transcurso de las sesiones.

Se analiza la experiencia del taller teniendo en cuenta dos conceptos, la expresión oral y la expresión corporal. Para facilitar su observación, se proponen tres miradas: la mirada general grupal, la mirada grupal por sesión, y la mirada a aspectos individuales. Además, la estructura planteada para la realización del análisis permite detectar la eficacia de la metodología escogida para el desarrollo del taller, incluso facilita descubrir los nuevos hallazgos de elementos importantes que no se encuentran contemplados al inicio del desarrollo del taller, tales como la confianza en sí mismo y el trabajo en equipo.

Por consecuencia, el presente proyecto ofrece un taller teatral que es una ruta metodológica asertiva donde se abordan actividades de la práctica teatral que permite desarrollar la comunicación en adolescentes, y por tanto, se trabajan habilidades fundamentales que contribuyen al desarrollo del individuo: la confianza, el trabajo en equipo y la expresión oral y corporal. Por lo cual la importancia del proyecto, ya que dichas habilidades son sustanciales en el diario vivir del ser humano, tanto en el aspecto profesional y laboral, sino también en las relaciones interpersonales.

Además, tras la aplicación del taller la directora del grupo Nancy Daza menciona que algunos de los participantes descubrieron tener facilidad para las actividades teatrales; dados estos hallazgos, es importante que estos talleres se implementen regularmente en estos espacios e inclusive sería muy conveniente que se establezcan de manera oficial dentro del currículum académico de escuelas y colegios.

De tal manera que, los conocimientos en la investigación brindan una guía ilustrada para todos aquellos que estén interesados en aplicar las actividades del taller para las propias experiencias como docentes o estudiantes de las artes escénicas, y otros profesionales de otras disciplinas como profesionales de la voz y el cuerpo, docentes escolares e incluso fonodiálogos, puedan tomar este trabajo como un recurso más dentro de sus prácticas.

El proceso del proyecto de investigación para un estudiante de pregrado es una experiencia retadora, que, sin embargo, enriquece el proceso formativo de cualquier profesional. En particular, este proyecto *Juegos teatrales y comunicación en adolescentes* contribuye enormemente al crecimiento profesional de la investigadora, ya que no solo le permite afianzar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la etapa lectiva de la Licenciatura en Artes Escénicas, sino que también le permite adquirir nuevos conocimientos, no solo a través de la lectura, sino también, a través de la praxis. Además, el desarrollo de este proyecto permite que la investigadora supla la falta de práctica docente que vive debido a las restricciones impuestas por la pandemia. De hecho, el proyecto permite valiosos encuentros con los estudiantes, los cuales hacen posible compartir saberes que contribuyen a la formación de cada uno de ellos, no solo a través de la intencionalidad de cada sesión, sino también a través del currículum oculto.

Finalmente, la escritura de este documento eleva la capacidad de análisis, de síntesis, pero, sobre todo, de redacción de la autora, lo cual se constituye en un reto enorme, si se tiene en cuenta el diagnóstico de dislexia que ella presenta.

5 Referencias

- Aguilar, E. (2007). Enseñando lenguaje oral en la adolescencia. *Educació i cultura: Revista Mallorquina de pedagogía* (19), 71-81. Obtenido de http://ibdigital.uib.es/greenstone/sites/localsite/collect/educacio/index/assoc/Educacio/_i_Cultu/ra_2006v/19p069.dir/Educacio_i_Cultura_2006v19p069.pdf
- Báez, C. (2000). *La comunicación efectiva*. Santo Domingo: Búho.
- Bembibre, C. (Julio de 2009). *Definición ABC*. Obtenido de Definición de Expresión oral: <https://www.definicionabc.com/comunicacion/expresion-oral.php#cerrar>
- Cámara, A. (2013). Expresión corporal: música y movimiento. *VI*, 1-7. Obtenido de <https://acortar.link/98fkng>
- Cestero, A. (2014). Comunicación no verbal y comunicación eficaz. *ELUA*, 125-150. Obtenido de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/48503/1/ELUA_28_05.pdf
- Chubarovsky, T. (2015). Movimiento y lenguaje: llave del aprendizaje. *Revista Caparra*, PP.7-13. Obtenido de <https://revistacaparra.educarex.es/14/CAPARRA14.pdf>
- Chubarovsky, T. (27 de enero de 2022). ¿Qué es el Método Chubarovsky? Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=9Scswsrh2d8>
- Congo, R., Bastidas, G., & Santiesteban, I. (2018). Algunas consideraciones sobre la relación pensamiento-lenguaje. *Conrado*, XIV (61).
- Duvauchelle, H. (2012). *Teatro. La voz practicada*. puntángeles. Obtenido de <https://acortar.link/KKKQ4B>
- Ferrer, J. (Octubre de 2014). *Enciclopedia Asigna*. Obtenido de Definición de Dicción: <https://enciclopedia.net/diccion/>
- García, A. (2008). Juego teatral, dramatización. *Primeras Noticias. Literatura Infantil y Juvenil* (233), 29-37.
- García, I., Calvo, Á., & Pérez, R. (2013). Expresión corporal. Una práctica de intervención que permite encontrar un lenguaje propio mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo. *Reto: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*(23), 19-22. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4135190>
- García, V. (1996). Manual de pedagogía teatral. En v. García Huidobro, *Manual de pedagogía teatral* (págs. 1-129). Los Andes. Obtenido de

- <https://www.fundacionfuturo.cl/wp-content/uploads/2020/11/libro-pedagogico-final.pdf>
- Gómez, F. (2016). La comunicación. *Salus*, 5-6. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=375949531002>
- Gómez, M. (2017). *Guía práctica de terapia del lenguaje*. Ciudad de México: "La Cámara de Diputados cerca de ti. Obtenido de http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxiii/guia_prac_terlen.pdf
- Grau, P. (2018). La improvisación musical. *Revista digital para profesionales de la enseñanza*, 1-5.
- Guacha, O. (2015). Los cuentos de Pombo como estrategia didáctica para fomentar la expresión oral en los niños de segundo grado de la institución Educativa Municipal Antonio Nariño,. 9-219. Obtenido de <https://sired.udenar.edu.co/1382/1/90850.pdf>
- Guevara, L. (2010). El uso del juego. *Revista digital para profesionales de la enseñanza*., VII, 1-7. Obtenido de <https://www.feandalucia.ccoo.es/indcontei.aspx?d=4424&s=0&ind=204>
- Guzmán, V. (2012). *Comunicación organizacional*. Red tercera de milenio.
- Holowatuck, J., & Astrosky, D. (2009). *Manual de juegos y ejercicios teatrales*. Atuel.
- Iglesias, J. (Marzo de 2013). Desarrollo del adolescente: aspectos físicos, psicológicos y sociales. *Pediatría Integral*, 88-93. Obtenido de <https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2013/xvii02/01/88-93%20Desarrollo.pdf>
- Iruela, A. (2007). ¿Qué es la pronunciación? *redELE revista electrónica de didáctica* (9), 1-16.
- Mantovani, A., Cortés, B., Corrales, E., Muñoz, J., & Pundik, P. (2016). *IMPRO 90 juegos y ejercicios de improvisaciones teatrales*. OCTAEDRO, S.L. Obtenido de <https://octaedro.com/wp-content/uploads/2019/02/13155.pdf>
- Mccallion, M. (1998). *El Libro de la voz*. Urano.
- Ministerio de Cultura de Colombia. (2012). *Leer es mi cuento, con bombo y platillo*.
- Muñoz, D. (2009). *La expresión corporal en el área de Educación Física. Batería de juegos*. Obtenido de efdeportes: <https://www.efdeportes.com/efd130/la-expresion-corporal-en-educacion-fisica.htm>
- Pérez, J., & Merino, M. (10 de Febrero de 2011). *Postura corporal - Qué es, importancia, definición y concepto*. Obtenido de Definición de: <https://definicion.de/postura-corporal/>

- Pérez, J., & Merino, M. (2 de Marzo de 2012). Dicción - Qué es, importancia, definición y concepto. *Definición de*. Obtenido de <https://definicion.de/diccion/>
- Pérez, J; Gardey, A. (2010). Ritmo - Qué es, en el arte, en la música y en el lenguaje coloquial. *Definición de*. Obtenido de <https://definicion.de/ritmo/>
- Ramírez, J. (2002). La expresión oral. *Contextos educativos* (5), 57-72.
- Ramos, A. (2008). El acento, el ritmo y la entonación en la enseñanza del español como LE. *cvc.cervantes.es*, 22-31. Obtenido de <https://acortar.link/AkiFK2>
- Real Academia Española. (2022). *Articulación*. Diccionario de la lengua española. Obtenido de <https://dle.rae.es/articulaci%C3%B3n>
- Real Academia Española. (2022). *Postura*. Diccionario de la lengua española. Obtenido de <https://dle.rae.es/postura>
- Real Academia Española. (2022). *Ritmo*. Diccionario de la lengua española. Obtenido de <https://dle.rae.es/ritmo>
- Real Academia Española. (2022). *Tono*. Diccionario de la lengua española. Obtenido de <https://dle.rae.es/tono>
- Real academia española. (2023). *Comunicación*. Diccionario panhispánico del español jurídico. Obtenido de: <https://dpej.rae.es/lema/comunicaci%C3%B3n#:~:text=T.,o%20entre%20diversos%20grupos%20sociales>.
- Romero, L., Gudayol, E., & Blázquez, F. (2019). fluidez verbal, inteligencia y velocidad de procesamiento en adultos jóvenes con y sin actividad. *ev. Chil. Neuropsicol.*(2), 30-34. doi:DOI: 10.5839/rcnp.2019.14.02.06
- Ros, A. (2009). Laban Movement Analysis. Una herramienta para la teoría y la práctica del movimiento. *studis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona*, 350-357 .
- Vargas, A. (2008). Imposición de la voz. *Ensayo Pedagógicos, IV*, 79-100. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5409481>
- Velasco, M., Leyva, M. G., Arch, E., & Lino, A. (2020). Fluidez verbal fonética y semántica en pacientes. *An Orl Mex*, 28-36. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/pdfs/anaotomex/aom-2020/aom201e.pdf>
- Vieites, M. F. (2016). Teatro y comunicación: un enfoque teórico. *Signa: Revista de la Asociación* (25), 1153-1176. Obtenido de <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc0c6x7>

Vigotsky, L. (1995). *Pensamiento y lenguaje*. Fausto. Obtenido de <https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2015/10/Pensamiento-y-Lenguaje-Vigotsky-Lev.pdf>

6 Anexos

Anexo 1. Fragmentos de los cuentos de Rafael Pombo. *El renacuajo paseador* y *Juaco el ballenero* (2012).

Fragmento de *El renacuajo paseador*

El hijo de Rana, Rinrín renacuajo, salió
 esta mañana muy tieso y muy majo con
 pantalón corto, corbata a la moda,
 sombrero encintado y chupa de boda.
 —¡Muchacho, no salgas! —le grita mamá
 pero él hace un gesto y orondo se va.
 Halló en el camino, a un ratón vecino
 y le dijo: —¡Amigo!— venga usted conmigo.
 Visitemos juntos a doña Ratona
 y habrá francachela y comilona.
 A poco llegaron, y avanza Ratón,
 Estirar el cuello, coge el aldabón,
 da dos o tres golpes, preguntan ¿quién es?
 —Yo doña ratona, beso a usted los pies.
 ¿Está usted en casa? —Sí señor, sí estoy,
 y celebro mucho ver a ustedes hoy;
 estaba en mi oficio, hilando algodón,
 pero eso no importa; bienvenidos son.

Fragmento de Juaco el ballenero.

Yo soy Juaco el ballenero
Que hace veinte años me fui
A pescar ballenas gordas
A dos mil leguas de aquí.

Enorme como una iglesia
Una por fin se asomó,
Y el capitán dijo: ¡Arriba!
Esa es la que quiero yo.

Al agua va el capitán Con
su piquete y su harpón,
Lavándose antes los ojos
Con unos tragos de ron.

Al verlo alzar la botella
Se consumió el animal,
Y dieron vueltas y vueltas
Sin encontrar ni señal.

Cuando de repente ¡zas
Da el pescado un sacudón
Y barco y gente salieron
Como bala de cañón.

Anexo 2. Descripciones de las actividades del taller

Tabla 3. Fase 1: primera sesión - viernes. 13 de mayo de 2022.

Actividades	Descripción
Presentación e inicio del taller (6 minutos)	La tallerista se presenta y da la bienvenida a los participantes del taller. Para iniciar la clase todos los integrantes se ubican en el espacio de trabajo, forman un círculo y se toman de la mano, luego voluntariamente alguien comparte algo positivo que le haya ocurrido durante la semana, mientras que el resto del grupo escucha de manera atenta; luego, cerrar la actividad todos le dan las gracias al compañero.
Nombres con gesto (20 minutos)	En esta actividad todos los participantes se ubican en un círculo, uno de ellos da dos pasos hacia adelante y menciona su nombre mientras realiza un gesto o acción física que lo represente; luego, el resto del grupo repite el mismo movimiento y menciona el nombre del compañero que inició el movimiento.
Juego la olla caliente (12 minutos)	Todos los participantes se ubican en círculo, uno de los participantes toma el rol de rey, frente a él habrá una olla caliente (imaginaria), el resto de los participantes deberán evitar que el rey se quede dormido y que caiga en la olla caliente, para eso, cada uno de ellos tendrá que entretenerlo a través de chistes, cantos o bailes.
La historia del compañero (22 minutos)	En esta actividad los practicantes se ubican en parejas, un participante de la pareja le contará al otro una historia o anécdota que le haya ocurrido; luego el otro integrante de la pareja deberá contarle, al resto de los compañeros la historia que le contaron a el, como si el o ella hubiera vivido la experiencia.
Cierre la clase (5 minutos)	Al último momento se realiza nuevamente el círculo la tallerista y los participantes dan las gracias y comparten las observaciones en la clase.

Elaboración propia

Tabla 4. Fase2: Segunda sesión - viernes, 20 de mayo del 2022.

Actividades	Descripción
Saludo (5 minutos):	Para iniciar la clase todos los participantes forman un círculo y se toman de la mano, uno de ellos de manera voluntaria comparte algo positivo que haya ocurrido en la semana, mientras el resto escucha atentamente.
Calentamiento de la voz (8 minutos):	Se inicia realizando un estiramiento del cuerpo desde los miembros inferiores pasando por los miembros superiores finalizando en la cabeza, luego se masajean los músculos del rostro con movimientos circulares, utilizando la yema de los dedos, acompañando el movimiento con una respiración consciente al ritmo de cada uno (respiración natural); luego se realiza respiración diafragmática, inhalando por la nariz en cuatro tiempos y exhalando también en cuatro tiempos, por la boca. Posteriormente, sobre el mismo ritmo respiratorio, al exhalar se agregan sonidos, variando en las tonalidades entre graves y agudos, simulando el sonido de la sirena de una ambulancia; luego se realiza el ejercicio del relincho de caballo o el sonido de moto, permitiendo que el aire y el sonido produzcan una vibración de los labios. Para finalizar se realiza un canto grupal de alguna canción infantil o popular variando la velocidad.
Improvisación Silla (15 minutos):	Se agrupan en parejas, se selecciona un espacio imaginario, como por ejemplo, bus, banco, parque. Una persona de la pareja se sienta en la silla mientras que la otra persona se encuentra de pie tratando de persuadir a la que está sentada para que le ceda la silla. Como regla general, en ningún momento los participantes podrán tocarse y deberán hacer uso exclusivo de distintos recursos expresivos del lenguaje.
Lectura voz alta (8 minutos):	A partir de un fragmento de la fábula <i>El renacuajo paseador</i> de Rafael Pombo, realizan una lectura de texto mental y luego en voz alta.
Juego de lectura (20 minutos):	Después de realizar una lectura en voz alta, se realiza una exploración con lectura en voz alta, dándole una intención a la voz, por ejemplo, como narrador de fútbol, presentador de noticiero, contando un chisme.
cierre de clase (5 minutos)	En este espacio la tallerista comparte sus apreciaciones de los ejercicios y escucha las opiniones de los participantes.

 Elaboración propia

Tabla 5. Fase 3: Tercera sesión - viernes, 27 de mayo del 2022.

Actividades	Descripción
Juego Mu-cha-cha (12 Minutos):	Todo el grupo se ubica en un círculo, uno de los integrantes inicia el juego lanzando la bola de energía (imaginaria) hacia un compañero, para lanzar la energía deberá hacer uso los brazos, diciendo “Mu” simultáneamente. El compañero que recibe la bola de energía deberá luego decir “cha” levantando los brazos, y después, los compañeros que se encuentran a los lados de él deberán decir también “cha” pero con los brazos apuntando hacia el centro del torso de quien recibió la bola de energía. Este último deberá enviarla nuevamente hacia otro compañero mientras dice “Mu” y así sucesivamente. Esta secuencia se repite varias veces hasta que el juego tenga ritmo, haciéndolo rápido, de tal manera que el que se equivoque tendrá que salirse del juego.
Calentamiento (10 Minutos):	Se realiza una respiración diafragmática, inhalando por la nariz en cuatro tiempos y exhalamos por boca en cuatro tiempos, luego se realizan masajes a los músculos del rostro con movimientos circulares utilizando la yema de los dedos mientras que acompaña el movimiento con una respiración consciente al ritmos de cada uno (respiración natural); luego se realizan muchos gestos (muecas) para activar los movimientos del rostro, posteriormente se inhala aire por la nariz y se exhala por la boca produciendo sonidos variando en las tonalidades graves y agudas simulando el sonido de un sirena de ambulancia. más adelante, se realiza el ejercicio recrear el sonido que procede el caminar de un caballo utilizando de la constante “kl”, se continúa con el relincho de caballo, luego el sonido “R” utilizando imagen de sonido una moto “rum . Por último, el sonido de la s y sh viajando por el espacio variando en velocidad.
Dos mundos (13 minutos)	Se divide el espacio en dos zonas, en un lado los participantes realizan movimientos ondulatorios y en otro lado movimientos rectos, explorando los distintos niveles alto, medio y bajo; además, deberán desplazarse de un lado a otro todas las veces que se desee durante un tiempo de exploración corporal determinado; teniendo en cuenta el cambio de movimientos. Para finalizar los participantes acompañarán el movimiento con sonidos vocales, explorando distintas tonalidades.
Colocación las vocales (22 minutos)	En esta actividad el grupo se sienta en círculo mientras que la tallerista explica la adecuada articulación y pronunciación de las vocales; luego, los estudiantes pronuncian cada una de las vocales variando la tonalidad de la voz. Para finalizar, se realiza un pequeño ejercicio que consiste en la lectura únicamente de las vocales de una frase del cuento, mientras el resto de los participantes escucha atentamente y adivina la frase completa que leyó el compañero.
Juego de lectura (11 minutos)	A partir de un fragmento de la fábula <i>El renacuajo paseador</i> , se realiza una lectura dándole una intención a la voz; por ejemplo, como narrador de fútbol, presentador de noticiero, contando un chisme.
Cierre de clase:	En este espacio se comparten las presentaciones vistas durante la sesión y se socializan las actividades a realizar en la próxima.

Elaboración propia.

Tabla 6. Fase 3: Cuarta Sesión - viernes. 3 de junio de 2002.

Actividades	Descripción
Juego el hechicero (10 minutos):	La tallerista selecciona, con un toque en la espalda, quién será el hechicero o hechicera mientras todos tienen los ojos cerrados, luego caminarán por el espacio. Posteriormente, el hechicero seleccionado convertirá a cada uno de los participantes en una escultura haciéndoles un guiño sin que los demás se den cuenta. Si alguien descubre quién es el hechicero antes de que lo conviertan, será el ganador.
Calentamiento (15 Minutos):	Se realiza una respiración diafragmática, inhalando por la nariz en cuatro tiempos y exhalamos por boca en cuatro tiempos, luego se realizan masajes a los músculos del rostro con movimientos circulares utilizando la yema de los dedos mientras que acompaña el movimiento con una respiración consciente al ritmo de cada uno (respiración natural); luego se realizan muchos gestos (muecas) para activar los movimientos del rostro. Posteriormente se inhala aire por la nariz y se exhala por la boca produciendo sonidos variando en las tonalidades graves y agudas simulando el sonido de un sirena de ambulancia. Más adelante, se realiza el ejercicio recrear el sonido que procede al caminar de un caballo utilizando de la constante “kl” , se continúa con el relincho de caballo, luego el sonido “R” utilizando imagen de sonido una moto “rum . Por último, el sonido de la s y sh viajando por el espacio variando en velocidad.
Lectura en voz alta (12 minutos)	A partir de un fragmento de la fábula <i>Juaco el ballenero</i> de Rafael Pombo se realiza una lectura pausada de los consonantes del texto, y posteriormente se efectúa una lectura sílabas por sílabas.
Cuatro puntos (12 minutos)	Se ubican cuatro puntos en el espacio formando un cuadrado; en cada punto el participante deberá realizar una lectura del texto haciendo variaciones en tono o el ritmo; además, al desplazarse un punto al otro, deberá proponer distintos tipos de desplazamientos. Este ejercicio tiene como objetivo explorar cualidades del movimiento y la expresión corporal.
Entrevista (22 minutos)	En este momento de la sesión se toma parte del tiempo del taller para realizar las entrevistas a los estudiantes.
Cierre de clase (5 minutos):	En este espacio la tallerista socializa las apreciaciones observadas en la clase durante la clase.

Elaboración propia

Tabla 7. Fase 4: Quinta Sesión - viernes, 10 de junio del 2022.

Actividades	Descripción
Calentamiento (5 minutos):	Se realiza la activación de las articulaciones del cuerpo de arriba hacia abajo con movimientos circulares (cabeza, hombros, pechos, codos, manos, cintura, rodillas y pies).
Exploración corporal (8 minutos)	En esta actividad los participantes exploran dimensiones de todo el cuerpo a través de movimientos en distintos niveles (bajo, medio, alto) y direcciones (arriba, abajo, izquierda y derecha). Esta actividad se realiza con música.
Batalla de movimientos (18 minutos)	Se divide el grupo en dos partes, grupo A y grupo B. El grupo A le propone un movimiento al grupo B, mientras que el grupo observa atentamente para luego responder con otro movimiento, de manera que se genere un diálogo de movimientos o batalla de movimientos.
Cuatro puntos (12 minutos)	Se ubican cuatro puntos en el espacio formando un cuadrado; en cada punto el participante deberá realizar una lectura del texto haciendo variaciones en tono o el ritmo; además, al desplazarse un punto al otro, deberá proponer distintos tipos desplazamientos. Este ejercicio tiene como objetivo explorar cualidades del movimiento y la expresión corporal.
Cierre de clase (3 minutos)	La tallerista y estudiantes comparten las observaciones de clase hacia los estudiantes además los aliente a seguir participando en las actividades.

 Elaboración propia

Tabla 8. Fase 4: Sexta - viernes, 17 de junio del 2022

Actividades	Descripción
Juego de la silla (10 minutos):	Se ubican dos sillas en el espacio del salón, todos los participantes caminan alrededor de ellas; se seleccionan dos participantes que tienen como objetivo sentarse en estas. El resto de los participantes deberán evitar que los dos seleccionados se sienten en ellas, y solo se podrán sentar cuando vean que los seleccionados estén cerca a la silla o tengan intención de sentarse, de lo contrario, la silla se mantendrá vacía..
Calentamiento de la voz (8 minutos)	Se realiza una respiración diafragmática, inhalando por la nariz en cuatro tiempos y exhalamos por boca en cuatro tiempos, luego se realizar masajes a los músculos del rostro con movimientos circulares utilizando la yema de los dedos mientras que acompaña el movimiento con una respiración consciente al ritmos de cada uno (respiración natural); luego se realizan muchos gestos (muecas) para activar los movimientos del rostro, posteriormente se inhala aire por la nariz y se exhala por la boca produciendo sonidos variando en las tonalidades graves y agudas simulando el sonido de un sirena de ambulancia. más adelante, se realiza el ejercicio recrear el sonido que procede el caminar de un caballo utilizando de la constante “kl”, se continúa con el relincho de caballo, luego el sonido “R” utilizando imagen de sonido una moto “rum . Por último, el sonido de la s y sh viajando por el espacio variando en velocidad.
Cuatro puntos (15 minutos)	Se ubican cuatro puntos en el espacio formando un cuadrado; en cada punto el participante deberá realizar una lectura del texto haciendo variaciones en tono o el ritmo; además, al desplazarse un punto al otro, deberá proponer distintos tipos desplazamientos. Este ejercicio tiene como objetivo explorar cualidades del movimiento y la expresión corporal.
Improvisación libre (10 minutos)	En pareja o en grupos pequeños los participantes desarrollan una situación indicada por la tallerista, no tendrán tiempo de preparar, solo se asignará los roles de cada uno los participantes, desarrollando la escena de manera espontánea.
Un objetivo mil objetivos (6 minutos)	Se selecciona un objeto, cada participante promociona el objeto hacia los demás, argumentando las razones por las que deberían comprar el objeto.
Cierre de clase (2 minutos)	En este espacio la tallerista comparte las apreciaciones de los ejercicios y escucha las opiniones de ellos.

Elaboración propia

Tabla 9. Fase 5: Séptima Sesión- viernes, 24 de junio del 2022

Actividades	Descripción
Calentamientos de la voz (6 minutos):	Se realiza una respiración diafragmática, inhalando por la nariz en cuatro tiempos y exhalamos por boca en cuatro tiempos, luego se realizan masajes a los músculos del rostro con movimientos circulares utilizando la yema de los dedos mientras que acompaña el movimiento con una respiración consciente al ritmos de cada uno (respiración natural); luego se realizan muchos gestos (muecas) para activar los movimientos del rostro, posteriormente se inhala aire por la nariz y se exhala por la boca produciendo sonidos variando en las tonalidades graves y agudas simulando el sonido de un sirena de ambulancia. más adelante, se realiza el ejercicio recrear el sonido que procede el caminar de un caballo utilizando de la constante “kl”, se continúa con el relincho de caballo. luego el sonido “R” utilizando imagen de sonido una moto “rum . Por último, el sonido de la s y sh viajando por el espacio variando en velocidad.
Improvisación silla (10 minutos):	Se agrupan en rejas, se selecciona un espacio imaginario, como por ejemplo, bus, banco, parque. Una persona de la pareja se sienta en la silla mientras que la otra persona se encuentra de pie tratando de persuadir a la que está sentada para que le ceda la silla. Como regla general, en ningún momento los participantes podrán tocarse y deberán hacer uso exclusivo de distintos recursos expresivos del lenguaje.
Improvisación libre (15 minutos):	En pareja o en grupos pequeños los participantes desarrollan una situación indicada por la tallerista, no tendrán tiempo de preparar, solo se asignará los roles de cada uno los participantes, desarrollando la escena de manera espontánea.
Juego de lectura (20 minutos):	Se realiza una exploración vocal con lectura en voz alta, dándole una intención a la voz, por ejemplo, como narrador de fútbol, presentador de noticiero, contando un chisme
Entrevista (11 minutos)	En este momento se realiza la última entrevista de cierre del taller
Compartir y cierre de clase (10 minutos)	Este espacio se realiza una pequeño compartir además los estudiantes agradecen y dan apreciaciones sobre la experiencia en el taller.

Elaboración propia

Anexo 3. Fotos y video de la experiencia del taller.

Figura 1. *Primer encuentro con los participantes*

Fotografía por la autora.

Figura 2. *Lectura del cuento El renacuajo paseador*

Fotografía por la autora.

Figura 3. *Actividad Juego de lectura*

Fotografía por la autora.

Figura 4. *Actividad un objeto mil objetos*

Fotografía por la autora

Figura 5. *Actividad improvisación silla con elementos de vestuario*

Fotografía por la autora.

Video de la experiencia del taller

Link: [Juegos teatrales y comunicación en adolescentes-Proyecto de investigación](#)

Anexo 4. Guía ilustrada

Guía ilustrada: Juegos teatral y comunicación. *link:* [Guía Ilustrada](#)