

“COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN. TRABAJAR LAS EMOCIONES Y LOS VALORES A TRAVÉS DE LA MÚSICA Y EL TEATRO”.

Colomo Magaña, Ernesto

Teoría e Historia de la Educación

Universidad de Málaga

ernesto.c.magana@hotmail.com

Domínguez Martín, Rosa

Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social

Universidad de Sevilla

rosdommar@gmail.com

RESUMEN

Esta comunicación pretende hacer una reflexión sobre la relación comunicación-educación y las posibilidades didácticas que nos ofrece ésta concretando en las técnicas dramáticas y la música. Partiendo de esta premisa, presentamos una propuesta para trabajar en el aula con ambos medios.

Por un lado las canciones, como vehículos de la realidad sociocultural, nos permitirán analizar los mensajes y valores que trasladan éstas y cómo pueden influir en la formación axiológica de nuestros alumnos. Por otro, las técnicas dramáticas como herramienta reflexiva y de introspección, nos darán la oportunidad de vivir diferentes situaciones emocionales que nos permitan tomar conciencia de nuestra identidad y de nuestras aspiraciones personales.

Palabras claves: Educación, recursos, emociones, valores, teatro, canciones.

"COMMUNICATION AND EDUCATION. TO WORK EMOTIONS AND VALUES THROUGH MUSIC AND THEATER".

ABSTRACT

This paper aims to reflect on communication-education and didactic possibilities offered this relation, in particular in dramatic techniques and music. On this basis, we present a proposal to work in the classroom with both methods.

First the songs, as vehicles of cultural reality, will allow us to analyze the messages and values that move and how they can influence the axiological education of our students. Furthermore, the dramatic techniques such as reflective and introspective tool, will give us a chance to live different emotional situations that allow us aware of our identity and of our personal aspirations.

Keywords: Education, resources, emotions, values, theatre, songs.

1. INTRODUCCIÓN.

La historia de la humanidad ha dado lugar a sociedades en las que la comunicación es esencial tanto para la convivencia como para el progreso. Las personas tendremos que ejercer inevitablemente la tarea de comunicarnos por la condición humana de vivir en grupo y compartir tiempo y espacio con otras personas. Si atendemos a la etimología de la palabra comunicación, siguiendo al autor Abad (2012) encontramos que proviene de la raíz latina "*communis*", que apela a lo que es común a distintas personas. La acción de comunicar proviene también del latín "*comunicare*" que originalmente significaba compartir. Teniendo en cuenta ambas raíces de la actual "*comunicación*" podemos decir que es una acción que hace partícipes a una o varias personas haciendo también referencia a compartir pensamientos y reflexiones con los demás. La comunicación, por tanto, se convierte en parte de nuestra personalidad y de nuestra forma de relacionarnos con todo lo que nos rodea.

Partiendo de estas premisas se ha procurado exponer la conexión que tanto las letras de las canciones como las técnicas dramáticas, pueden tener con la educación considerando ambos como elementos comunicativos de gran influencia en el desarrollo humano y su potencialidad para facilitar el aprendizaje. Consideramos que parecer las

artes creativas, como la música y el teatro, hacen que los alumnos participen en la construcción de sus propios conocimientos. A pesar de que la aceptación de estas concepciones para algunos estudiosos no presenta lugar a dudas, en la sociedad actual encontramos que, como en la mayoría de las temáticas que son realmente importantes para el ser humano, hay defensores y detractores del uso de las artes creativas en educación.

- Los defensores exponen que las artes creativas son esenciales para elevar el nivel de los estudiantes en las escuelas y contribuir a una mejor motivación, comportamiento y autoestima.
- Por otro lado padres, políticos y algunos docentes encuentran en estas técnicas algo para hacer cuando ya se ha terminado con el resto de asignaturas, a las que otorgan mayor importancia.

En la siguiente figura aparece ilustrada esta dicotomía.

Fig. 1. Argumentos a favor y en contra de la inclusión de las artes creativas en educación. Elaboración siguiendo a partir de Scholes y Nagel (2012).

Por todo ello, a continuación, profundizaremos sobre las posibilidades educativas que tienen tanto las letras de las canciones como las técnicas dramáticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. EDUCAR A PARTIR DE LAS ARTES CREATIVAS.

Dentro de nuestro ámbito de estudio, debemos distinguir entre la educación «con», «en» y «ante» las artes creativas. Educar «con» pretende saber utilizar las canciones y el teatro como un complemento didáctico o como un proceso creativo, donde los alumnos se sirvan de estas dos herramientas para abordar los contenidos que están trabajando. En cuanto a la acepción de educar «en» busca enseñarles a tener una actitud crítica ante los distintos tipos de contenido abordados con las artes creativas, de manera que sean capaces de detectar los intereses que se ocultan tras las mismas a nivel educativo, cultural, económico, social o ideológico. Por último, educar «ante» conllevaría una capacidad selectiva del consumo de dichas artes, fomentando así un aprendizaje crítico. La selección de las canciones y el teatro como artes creativas que fomenten el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno al fenómeno de la comunicación y la educación se debe a varios motivos.

En cuanto a las letras de las canciones, nuestra elección se debe a que éstas son testigos de la realidad histórica y sociocultural donde son creadas. Además, como expresa Swanwick (1991: 8) *“pueden ser una ventana abierta a nuevas posibilidades”*. Para ello es preciso aprovechar la gran capacidad comunicativa que tienen las canciones y su poder de trasladar mensajes. Éstas van directas al corazón y transmiten componentes informativos, emotivos y conductuales. En lo que respecta a la dramatización, son varios los autores (Cutillas Sánchez, 2005; Dawson, Cawthon y Baker, 2011; Kiliçaslan y Asasoglu, 2010; Navarro Solano, 2005) los que nos hablan de los beneficios de esta herramienta en las diferentes etapas de la educación formal. Heyward (2010) sostiene que el teatro despierta el compromiso del alumno y favorece el inicio del aprendizaje. Se convierte en un modo de entender a los estudiantes, ya que a través de las técnicas dramáticas deja ver emociones y preocupaciones que quizás en el desarrollo habitual de la clase no sería posible.

De esta manera, nos situamos ante dos elementos comunicativos representativos de la realidad cultural que nos sirven como medio para contactar significativamente con la sociedad y como herramientas potencialmente educativas si son bien trabajadas. Por ello, siguiendo la idea de Fernandes (2007), vamos a proponer su explotación didáctica a tres grandes niveles: aprender (música y teatro como recurso didáctico); conocer e

interpretar (análisis crítico del contenido que se transmita) y crear (utilizar las canciones y la dramatizaciones como técnicas de trabajo creativo y expresivo).

2.1. *Aprender.*

Habitualmente se han utilizado las letras de las canciones y las dramatizaciones en educación como recurso didáctico. Ambas herramientas nos servirán para favorecer y potenciar el aprendizaje de las emociones y los valores. Vamos a exponer desde algunas de las teorías del aprendizaje, como se desarrollaría este proceso para así abordar los diferentes aspectos de la realidad educativa.

2.1.1. *Teoría del aprendizaje social*

Desde la teoría del aprendizaje social (Bandura, 1982) los conocimientos se adquieren a través del ejemplo del otro, es decir, de modo indirecto a través de la imitación de las conductas observadas. Existen dos formas de hacerlo: bien, la persona puede aprender imitando al modelo, experimentando en primera persona las consecuencias de su acción; bien, puede aprender por observación, contemplando las consecuencias que recibe el modelo que ejecuta la conducta y sacando las conclusiones oportunas. La composición de una canción sin una intencionalidad educativa en la que el productor presenta situaciones reales para que el oyente pueda disfrutar y «vivir» como si de una experiencia real se tratara, puede ser un excelente recurso de aprendizaje, priorizando sobre todas aquellas emociones y valores que favorezcan el desarrollo de la persona humana y su proceso de socialización. Las habilidades dramáticas permiten al alumno imitar dichas situaciones y vivir en primera persona las consecuencias de las mismas. Incluso dando pie a la creatividad, el educando puede buscar nuevas soluciones para dicha situación sin salir de la seguridad que le da la acción teatral. Es decir, al conocer que la situación no es real el alumnado se siente lo suficientemente seguro para poner en marcha sus verdaderas habilidades para solventar el problema ante el que se encuentra. Esta concepción es realmente importante, sobre todo teniendo en cuenta que se desarrolla una de las principales carencias actuales: la seguridad en uno mismo. De este modo cuando, en la realidad, vuelva a repetirse una problemática similar a la trabajada desde éstas dos artes creativas, los alumnos ya conocen las respuestas y reacciones con las que se sentirán seguros, y también aquellas que son adecuadas y las que no.

2.1.2. *Teorías cognitivas y constructivistas*

Aprender desde el constructivismo es un proceso de continua autoconstrucción que permite elaborar representaciones de aquellos contenidos que se pretende adquirir y que tiene como fin promover el crecimiento personal del educando dentro del contexto sociocultural al que pertenece. En este proceso de autoconstrucción, no basta la presentación de una información a un individuo para que la aprenda, sino que es necesario que la construya mediante su propia experiencia interna, atribuyéndole un determinado sentido. Dicha construcción, según varios autores (Mauri, 1993; Onrubia, 1993), no se realiza desde una mente en blanco, sino desde un alumnado con experiencias, intereses y conocimientos previos que le sirven para enlazar el nuevo contenido y le permiten atribuirle significado en algún grado. Por lo tanto, aprendemos porque nuestro cerebro comprende y explica la realidad a partir de la información que le ha llegado a través de los sentidos. El aprendizaje se realiza cuando el sujeto inicia un proceso de reflexión y razonamiento (apoyado en todos los elementos anteriormente nombrados), a partir del cual creará el conocimiento. En el ámbito del teatro, Dawson, Cawthon y Baker (2011), plantean que el alumno debe construir el conocimiento y crear un espacio seguro para tomar decisiones, apuntando así hacia una mayor comprensión conceptual para que sean ellos mismos los que creen nuevos conocimientos. De esta manera, para aprender las emociones y los valores desde esta teoría, precisamos de:

- El *cerebro*, el cual debe ser capaz de razonar, reflexionar, comprender y explicar la información obtenida.
- Un *sistema de signos*, en nuestro caso el lenguaje y la expresión corporal.
- Un *contexto cultural*, el cual aporta un mundo de significados de lo que ocurre.
- La *realidad*, que es el objeto de nuestras valoraciones, percepciones y pensamientos.
- Los *motivos que nos llevan a este aprendizaje*, que pueden ser deseos, necesidades, proyectos y demás.
- La *ayuda del grupo social de referencia*, el cual influirá en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.2. *Conocer e interpretar.*

Los profesionales de la educación debemos ser conscientes de la importancia de la comunicación como elemento cultural. Por ello, tenemos que enseñar a nuestros

educandos a aprender a oír. Con la música y las técnicas dramáticas pretendemos iniciar un proceso por el cual se educa constantemente en la escucha activa al oyente, de manera que éste sea capaz de sentir y percibir emociones inmersas en el contenido de las letras y las dramatizaciones, a la vez que reflexionar sobre todos aquellos valores y actitudes que se trasladan en las historias narradas mediante uno u otro recurso. Además, podremos indagar sobre el proceso de invención de estas artes creativas, los temas, emociones y valores que dan soporte a su contenido, los modelos de conducta que se transmiten, el reflejo de la sociedad que se representa, la influencia del contexto político-económico-cultural donde se crea y demás aspectos relacionados.

Para lograr todo esto es muy relevante la función de los educadores, ya que van a ser los responsables de la selección de contenidos artísticos más convenientes en función de la edad y del tema a trabajar, además de recalcar los aspectos previos que hay que considerar durante el análisis. No olvidemos que los docentes influyen en el alumnado y en las personalidades que éstos desarrollarán en un futuro, por ello es importante la expresión corporal y verbal utilizada (Eines y Mantovani, 2007) en la profundización en el conocimiento e interpretación de la realidad desde estas técnicas.

Para que todo esto dé resultados fructíferos los docentes han de ejercitar a los educandos en el sentido crítico y la capacidad de opinión. Siguiendo a Almacellas (2004), vamos a ver los pasos que debemos seguir los docentes para la interpretación educativa de las artes creativas:

- Selección de contenidos creativos en función de los objetivos formativos que se pretendan alcanzar. Es muy importante que el tema influya en las emociones de los educandos.
- Orientación necesaria para desarrollar una lectura y análisis crítico de la realidad trabajada.
- Desarrollar un diálogo, a partir de las técnicas utilizadas, para reflexionar sobre la realidad del hombre y del sentido de la vida. Tras ello, se aplica este mismo análisis a su propia realidad, es decir, a las leyes que rigen su desarrollo personal.
- Por último, evaluar la actividad realizada, analizando principalmente la modificación en las actitudes y los comportamientos como resultado observable del cambio hacia valores positivos y beneficiosos para el educando.

2.3. *Crear.*

La última propuesta se centra en la posibilidad de que los alumnos creen sus propios contenidos artísticos. Crear una letra de canción o material teatral puede ser una actividad muy interesante en el contexto del aula y puede resultar muy motivadora, ya que los alumnos trabajarán una serie de capacidades de manera transversal (como la imaginación, la creatividad, la escritura, la expresión corporal o la rima) con un resultado final que será fruto de su trabajo personal. Esta actividad puede ser desarrollada en diferentes momentos y según el enfoque, pudiendo trabajarse en una asignatura, un taller, una actividad complementaria, etcétera. Como guión único para crear ambas realidades, podemos seguir estos pasos que aquí proponemos:

- *Selección del tema.* Es el primer paso, saber sobre qué se va a hacer. El tema puede ser libre o relacionado con algunos valores o emociones que queramos trabajar y promover con los alumnos.
- *Elaboración de un resumen de los contenidos a tratar.* En este punto, los alumnos llevarán a cabo un proceso de retrospectiva sobre sus valores, actitudes y emociones, con el fin de plasmar aquellos elementos que sean más significativos e importantes para sí mismo o más acordes con el tema que se ha sugerido.
- *Escribir la obra creativa.* Se trata de un proceso continuo de escritura, corrección y reelaboración. La ayuda del docente también se convierte en primordial para resolver cualquier duda o cuestión que surja durante este proceso creativo.
- *Presentación del contenido artístico.* Este punto del proceso sirve sobre todo para dar a conocer los trabajos realizados por cada uno de los grupos de alumnos. Se dará tiempo para que su presentación sea de calidad, teniendo en cuenta los ensayos necesarios. Es un proceso de reflexión conjunta, de interacción entre todos los participantes, con la aportación de todos los miembros del grupo de un contenido que podrá ser valorado, debatido y reflexionado en clase.

3. PROPUESTA PEDAGÓGICA

Para ilustrar el marco teórico expuesto en líneas superiores proponemos una asignatura que sería impartida en un cuatrimestre. Sería pertinente incluirla en los

cursos finales del grado para que los alumnos puedan comprobar por sí mismos los avances en las prácticas regladas por la universidad, llevadas a cabo en centros educativos durante el segundo cuatrimestre. De este modo, los alumnos podrán observar en la realidad el beneficio de los aprendizajes y habilidades adquiridos en la asignatura.

3.1. *Descriptores.*

Educación, Música, Canciones, Acción Educativa y Teatral, Comunicación, Técnicas Dramáticas, Formación Docente, Valores, Emociones, Sentimientos.

3.2. *Competencias.*

Las competencias generales que hemos considerado oportunas son:

- Aplicar un pensamiento crítico, autocrítico, lógico y creativo.
- Creatividad o capacidad para pensar las cosas desde diferentes perspectivas ofreciendo nuevas soluciones a los problemas.
- Capacidad para expresar y comunicar corporal y musicalmente las situaciones de la vida social.
- Considerar la expresión y comunicación como medio imprescindible para la afirmación y conocimiento de la persona.
- Conocer y experimentar técnicas de comunicación artística.
- Facilitar estrategias y recursos que capaciten para el fomento de la expresión personal y creativa.
- Investigar sobre la propia práctica docente introduciendo innovaciones para su mejora.
- Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

3.3. *Contenidos de la asignatura.*

A continuación presentamos una serie de contenidos que sin lugar a dudas deberían ser incluidos en esta materia. Aunque pudieran ser ampliados, consideramos que estos contenidos deberían conformar la base.

- Bloque I: Relación entre la Educación, la Música y el Teatro, desde el comienzo de los tiempos. La acción y el proceso educativo. La acción y el proceso artístico.
- Bloque II: La profesión docente, desde la perspectiva creativa.
- Bloque III: Competencias creativas y comunicativas: “aprender a aprender” y “creatividad e iniciativa”.
- Bloque IV: Metodologías de enseñanza para el aprendizaje creativo, reflexivo y crítico. El texto, el espacio, las situaciones, el sonido, la luz, la voz y el ambiente.

3.4. Metodología de la asignatura.

Las sesiones de clase son planteadas como espacios de reflexión, acción, auto investigación y diálogo. Se pretende que los alumnos adquieran una base teórica significativa para que construyan los cimientos sobre los que desarrollarán sus prácticas en el futuro. En las sesiones teóricas se utilizará el método expositivo, la discusión, el aprendizaje cooperativo, el trabajo autónomo y las lecturas monográficas. Se busca que cada uno de los alumnos reflexione de forma individual y aprenda a escuchar y reflexionar sobre las reflexiones de los demás.

Los créditos prácticos se compondrán de actividades dirigidas y la realización de trabajos personales y en pequeños grupos; además en el transcurso de las clases nos serviremos de diferentes dinámicas de grupo específicas para cada bloque para llevar al campo de la aplicación los contenidos que se irán exponiendo. La intención es que los alumnos adquieran técnicas de expresión, que conozcan cómo relajarse para dominar situaciones conflictivas, dinámicas de grupo, brainstorming, aprender a controlar el espacio, técnicas de distanciamiento del conflicto, técnicas de expresión verbal, dominio de la voz, técnicas de liderazgo, gestión emocional, manejar el ambiente y el grupo, y todas aquellas técnicas que son aprendidas desde la propia experiencia y la reflexión.

3.5. Sistema y criterios de evaluación.

Consideramos que cada una de estas técnicas y habilidades son aprendidas desde la propia experiencia, cada persona vivirá su aprendizaje de forma diferente. No es fácil para el docente que imparte la asignatura valorar este aprendizaje. Por este motivo

consideramos que la realización de un diario de campo personal es una útil herramienta para percibir esos aspectos que difícilmente serían tenidos en cuenta de forma observacional o con una prueba escrita. Además de desarrollar grupos creativos donde el alumnado pone en práctica los conocimientos asimilados.

4. CONCLUSIONES.

Como colofón, nos gustaría reseñar que tanto las letras de las canciones como las técnicas dramáticas pueden convertirse en elementos educativos con un potencial muy elevado debido a las múltiples ventajas y posibilidades que ofrece. Cada vez es más evidente que el trabajo en el día a día del docente no consiste sólo en transmitir conocimientos e información, sino en formular al alumnado problemas, para que cada uno de los estudiantes busque su propia solución. Si ampliamos el horizonte para visualizar todo lo que podrían beneficiar las artes creativas a la educación, encontramos multitud de estudios que desde hace más de tres décadas vienen afirmando la necesidad de la inclusión de estas técnicas innovadoras en educación. Éstas nos sirven como material didáctico auxiliar o complementario para trabajar en el aula; como un medio de análisis crítico, reflexión y debate sobre la realidad sociocultural donde nos encontramos; y como un elemento potenciador de la creatividad y de la expresión de la propia realidad del ser humano, al recoger sus ideas, valores, creencias, normas, actitudes, emociones, sentimientos, etcétera. Trabajar educativamente con el arte las emociones y los valores es una forma novedosa de adquirir aprendizajes que ayuden a los alumnos a decidir su proyecto de vida personal y a tomar decisiones, siempre responsabilizándose de las consecuencias de las mismas e intentando dirigir las hacia un bien común.

5. BIBLIOGRAFÍA.

- ABAD, A. (2012). *Los escenarios de la comunicación*. Madrid: Casus Belli, D. L.
- ALMACELLAS, M. Á. (2004). *Educación con el cine. 22 Películas*. Madrid, Internacionales Universitarias.
- BANDURA, A. (1982). *Teoría del aprendizaje social*. Madrid: Espasa Calpe.

- CUTILLAS SÁNCHEZ, V. (2005) *La enseñanza de la dramatización y el teatro: una propuesta didáctica para la enseñanza secundaria*. Tesis Doctoral.
- DAWSON, K.; CAWTHON, S. W. y BAKER, S. (2011). Drama for Schools: teacher change in an applied theatre professional development model. *Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance*, 16:3, 313-335
- EINES, J. y MANTOVANI, A. (2007). *Didáctica de la Dramatización*. Barcelona: Gedisa
- FERNANDES, A. L. (2007). *Aprender a ver cine: diseño y evaluación de un programa didáctico para la formación de jóvenes espectadores cinematográficos portugueses*. Tesis doctoral.
- HEYWARD, P. (2010). Emotional Engagement Through Drama: Strategies to Assist Learning through Role-Play. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 22, 2, 197-203
- KILIÇASLAN, H. y ASASOGLU, A. O. (2010). A research process with creative drama in interior architecture studies. *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 9, 1462-1466.
- MAURI, T. (1993). “¿Qué hace que el alumno y la alumna aprendan los contenidos escolares? La naturaleza activa y constructivista del conocimiento”. En VV.AA.: *El constructivismo en el aula*. Barcelona: Grao. Colección biblioteca de aula.
- NAVARRO SOLANO, R. (2005). *El valor pedagógico de la dramatización: su importancia en la formación inicial del profesorado*. Tesis Doctoral.
- ONRUBIA, J. (1993). “Enseñar: crear zonas de desarrollo próximo e intervenir en ellas”. En VV.AA.: *El constructivismo en el aula*. Barcelona: Grao. Colección biblioteca de aula.
- SCHOLES, L. y NAGEL, M. C. (2012). Engaging the creative arts to meet the needs of twenty-first-century boys. *International Journal of Inclusive Education*, 16:10, 969-984
- SWANWICK, K. (1991). *Música, pensamiento y educación*. Madrid: Morata.