

Dr. C. Wilfredo Ricardo Mesa Ortega

wilfredo.mesa@umcc.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8704-6743>

Profesor de Geografía y actor de la compañía Teatro D' Sur, Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Matanzas. Cuba. Investiga sobre: Educación artística, Educación de la creatividad, Empleo de la obra martiana en la escuela, Actividad lúdica en la enseñanza aprendizaje escolar; así como, Medio ambiente y desarrollo.

M. Sc. Lourdes Ileana Díaz Domínguez

lourdes.dias@umcc.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8475-9839>

Profesora de Español y Literatura, Máster en Educación. Universidad de Matanzas. Cuba. Estudiosa de: Didáctica de las Humanidades, Análisis literario, Literatura cubana, Epistolario martiano y formación axiológica de los estudiantes. Investiga sobre cómo educar con José Martí en la escuela cubana.

Dr. C. Lucía Puñales Ávila

lucia.punales@umcc.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9652-7645>

Profesora de Educación Primaria. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Matanzas. Cuba. Imparte Metodología de la Investigación Educativa y Didáctica de la Lengua Española en la Licenciatura en Educación Primaria, asesora tesis de doctorados y maestrías, e investiga sobre cómo educar con José Martí en la escuela cubana.

Cómo citar este texto: Artículo de Investigación

Mesa Ortega, WR. Díaz Domínguez, LI. Puñales Ávila, L. (2022). Talleres de Teatro para educar con José Martí en la Escuela Primaria. REEA. No.10, Vol III. Agosto 2022. Pp. 150-167. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <http://www.eumed.net/es/revistas/revista-electronica-entrevista-academica>

Recibido: 15 de marzo 2022.

Indexada y catalogado por:

Aceptado: 9 de febrero 2022.

Publicado: agosto 2022.

Dialnet

latindex

LatinREV

MIAR

DRJI

EuroPub

ROAD

IDEAS

Academic Resource Index ResearchBib

Google Scholar

EconPapers

Academic Accelerator

Academic Accelerator

TALLERES DE TEATRO PARA EDUCAR CON JOSÉ MARTÍ EN LA ESCUELA PRIMARIA

WORKSHOPS OF THEATER TO EDUCATE WITH JOSÉ MARTÍ IN THE PRIMARY SCHOOL

Wilfredo Ricardo Mesa Ortega

PhD. Universidad de Matanzas

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8704-6743>

wilfredo.mesa@umcc.cu

Lourdes Ileana Díaz Domínguez

MsC. Universidad de Matanzas

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8475-9839>

lourdes.dias@umcc.cu

Lucía Puñales Ávila

PhD. Universidad de Matanzas

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9652-7645>

lucia.punales@umcc.cu

...

Correspondencia: wilfredo.mesa@umcc.cu

RESUMEN

En este artículo científico se socializan experiencias artístico-educativas concebidas mediante talleres de teatro, concebidos como espacios curriculares idóneos donde utilizar la obra de José Martí. Estos talleres se concretan en juegos dramáticos, que se sustentan en el estudio de diferentes textos y pasajes y en vivencias gratas, surgidas de la comprensión e identificación con el pensamiento martiano al desarrollar los juegos. Fueron creados y dirigidos con la colaboración de instructores de arte de escuelas primarias cubanas y en su ejecución participaron escolares de quinto y sexto grados. Su puesta en práctica corroboró que los instructores de arte deben participar destacadamente en la formación martiana de los escolares, porque al idear juegos dramáticos en torno a la figura de Martí, contribuyen a la integración de saberes transmitidos a través de las clases y a la educación en los valores profesados por Martí, desde el ejercicio y disfrute del lenguaje teatral lúdico-desarrollador.

Palabras clave: juegos dramáticos, instructor de arte, José Martí, talleres artísticos.

WORKSHOPS OF THEATER TO EDUCATE WITH JOSÉ MARTÍ IN THE PRIMARY SCHOOL

Abstract

In the scientific article artistic-educational experiences are socialized conceived by means of theater workshops, conceived as curricular spaces where to use José's work Martí. These workshops are summed up in dramatic games that are sustained in the study of different texts and passages and in pleasing life's, arisen of the understanding and identification with the thought martiano when developing the games. They were created and directed with the collaboration of instructors of art of Cuban primary schools and in their execution they participated school of fifth and sixth degrees. Its setting in practice corroborated that the art instructors should participate outstandingly in the formation martiana of the scholars, because when devising dramatic games around the figure of Martí, they contribute to the integration of knowledge transmitted through the classes and to the education in the values professed by Martí, from the exercise and enjoyment of the language theatrical ludic-developer.

Keywords: art instructor, artistic workshops, dramatic games, José Martí.

OFICINAS DE TEATRO PARA EDUCAÇÃO COM JOSÉ MARTÍ NA ESCOLA PRIMÁRIA

Resumo

Neste artigo científico são socializadas experiências artístico-educativas concebidas por meio de oficinas de teatro, concebidas como espaços curriculares adequados onde a obra de José Martí pode ser utilizada. Essas oficinas se concretizam em jogos dramáticos, que se baseiam no estudo de diferentes textos e passagens e em experiências prazerosas, decorrentes da compreensão e identificação com o pensamento de Martí ao desenvolver os jogos. Eles foram criados e dirigidos com a colaboração de professores de arte de escolas primárias cubanas e alunos de quinta e sexta séries participaram de sua execução. Sua implementação corroborou que os instrutores de arte deveriam participar com destaque na formação martiana dos escolares, pois ao conceberem jogos dramáticos em torno da figura de Martí, contribuem para a integração dos saberes transmitidos através das aulas e da educação nos valores proferidos por Martí, desde a exercício e fruição da linguagem teatral lúdico-desenvolvedora.

Palavras-chave: jogos dramáticos, instrutor de arte, José Martí, oficinas artísticas.

ATELIERS DE THÉÂTRE POUR L'ÉDUCATION AVEC JOSÉ MARTÍ À L'ÉCOLE PRIMAIRE

Résumé

Dans cet article scientifique, les expériences artistiques et éducatives conçues à travers des ateliers de théâtre sont socialisées, conçues comme des espaces curriculaires appropriés où l'œuvre de José Martí peut être utilisée. Ces ateliers se concrétisent dans des jeux dramatiques, basés sur l'étude de différents textes et passages et sur des expériences agréables, découlant de la

comprensión et de l'identification avec la pensée de Martí lors du développement des jeux. Ils ont été créés et réalisés avec la collaboration d'enseignants d'art des écoles primaires cubaines et des écoliers de cinquième et sixième années ont participé à leur exécution. Sa mise en œuvre a corroboré le fait que les professeurs d'art devaient participer en bonne place à la formation Martí des écoliers, car en concevant des jeux dramatiques autour de la figure de Martí, ils contribuent à l'intégration des connaissances transmises par les cours et l'éducation dans les valeurs professées par Martí, depuis le exercice et jouissance du langage théâtral ludique-développeur.

Mots clés: jeux dramatiques, professeur d'art, José Martí, ateliers artistiques.

INTRODUCCIÓN

El logro de los objetivos formativos de la educación básica en Cuba, demanda estudiar el pensamiento y la ejecutoria de figuras relevantes de la cultura cubana entre las que resalta la de José Martí Pérez, cuyo pensamiento constituye un fundamento de su proceso pedagógico (Mined, 1997). Por ello, deviene necesidad que los educadores lo estudien a fin de emplearlo en las actividades que realizan. Desde este punto de vista, el instructor de arte, como parte del grupo de especialistas que coadyuvan a la formación integral de los escolares, es un valioso agente educativo, dado en que puede integrar a través de los aprendizajes artísticos, de manera amena y gustosa, la instrucción y la educación.

La visión integradora del arte como actividad humana de máxima subjetividad, lo hace imprescindible como recurso pedagógico para una concepción de educación holística que no excluya ninguno de los saberes necesarios a las personas (Pineda, 2019), de ahí, que los talleres artísticos, ofrecen muchas oportunidades para aprender, valorar, sentir y querer, tanto por el contenido de ideas a recrear, como por las formas ingeniosas en que estas se elaboran, entrelazan y comunican para que sean asimiladas y reelaboradas de manera activa, emotiva, bella y personalizada, es decir, creativamente.

En este artículo se socializan experiencias lúdico-teatrales con escolares primarios de quinto y sexto grados, que contribuyen a configurar una visión integradora sobre Martí, sustentada en vivencias gratificantes, generadas por la práctica del teatro con niños, desde una concepción lúdico-desarrolladora, en el contexto del taller de apreciación y expresión de teatro. Están basadas en investigaciones sobre el teatro como importante recurso pedagógico para la educación integral, así como sobre las potencialidades de la obra martiana para idear juegos dramáticos que fomenten un acercamiento sensible a la vida, obra e ideario de quien es considerado por su pueblo, como el más universal de los cubanos.

Los autores que suscriben estas líneas consideran que si la labor del maestro que explica en las clases, con gran rigor histórico y literario acerca de Martí, se combina armónicamente con la labor del instructor de arte, que sabe generar vivencias, emociones y sentimientos elevados alrededor de esta figura, existen más posibilidades de que la visión de los escolares sobre el Héroe Nacional se

configure en la unidad de la razón y el amor; portadora de la energía revolucionaria que los oriente, a comprometerse con la participación activa en los esfuerzos por el mejoramiento humano y social soñado por Martí, para Cuba y el mundo.

Derivado de lo anterior, el presente trabajo tiene la intención de socializar talleres de teatro para los escolares primarios de quinto y sexto grados, gestionados como espacios curriculares idóneos para emplear la obra martiana, en función de la educación integral, bajo el influjo del ideario ético humanista de Martí, reconocido como eje transdisciplinar en la escuela cubana.

Breve referente teórico

Según expresó Fidel Castro, “para nosotros los cubanos, José Martí es la idea del bien, como él nos la enseñó”. (Ramonet, 2006, p. 45). Tan alta trascendencia ética lo identifica como el Apóstol o Héroe Nacional de Cuba; por tal razón, el estudio de su vida y obra constituye una prioridad del sistema educativo cubano.

Su vigencia asombra, conmueve y moviliza lo mejor de cada patriota en función de participar activamente en la obra revolucionaria. Sus reflexiones y proyectos para un mundo mejor, facilitan entender la relevancia de nuestras batallas y resistencias, sentir la valía del sacrificio cotidiano o heroico y avivar el deseo de ser pacíficos guerreros de estos nuevos tiempos revolucionarios”. (Mesa, 2019, p.181)

Profundizar en el acercamiento a Martí contribuye a la formación cultural integral de los escolares: patriótica, latinoamericanista, humanista, estética, ética y ciudadana, para convivir en un mundo de paz.

Los instructores de arte, organizados en la brigada cultural “José Martí”, tienen una misión, objetivos y tareas en las escuelas y sus comunidades; pero en todo momento están en el deber de fortalecer el espíritu martiano del pueblo cubano; de ayudar a que se conozca más, se sienta con más cercanía y se ame con más razón, el legado martiano; lo cual presupone que se conviertan en amantes estudiosos de la obra de Martí y en creativos instructores de arte.

Quienes conocen la estimación martiana de la educación y la cultura como “corazas contra los males de la vida”. (Martí, 1991, 277. a) y su valoración del arte como el camino más corto de llegar a la verdad, la justicia y la belleza, reconocen que estos educadores por el arte, representan una aplicación consecuente, concreta y renovada del pensamiento educativo martiano en la escuela cubana actual; considerada un centro cultural fundamental de cada comunidad.

Los instructores de arte y especialmente los de teatro, deben tener presente, además, que este lenguaje artístico está entre los preferidos por Martí, quien lo consideró un modo muy efectivo de reflejar la realidad y por lo mismo, de ayudar a transformarla. Al tomar en cuenta que su concepción educativa gira en torno a la idea central: educar es preparar al hombre para la vida, puede comprenderse su postura a favor de prácticas teatrales, que contemplan y recreen la vida, desde una

perspectiva política y con una intencionada función educativa; pero sin dejar de ser una expresión artística a través de la acción, en la que “la belleza de la forma envuelva el buen precepto”. (Martí, 1991, p.326, b).

La revisión de fuentes sobre teatro escolar reveló que la función educativa integral es consustancial al ejercicio del lenguaje teatral ya que:

“el teatro es un quehacer basado en la cooperación, la escucha atenta del compañero, el espacio compartido, la negociación de ideas, la autonomía en la imaginación y la conciencia de ser necesario ya que, cada uno es importante”. (Trozzo, 2002, p. 5).

En la actualidad el teatro se ha redescubierto como práctica artística privilegiada para la reflexión y el diálogo; como un saber cuya apropiación vivenciada, ayudar a sentir el mundo, al autoconocimiento y a relacionarse con los demás fraternamente.

El empleo de talleres de teatro como espacios para educar con Martí en las escuelas primarias cubanas, se sustenta en que: las investigaciones psicológicas y pedagógicas cuyos fundamentos derivan de la concepción histórico-culturalista del desarrollo psíquico humano, evidencian que las actividades con la finalidad de impactar eficazmente en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes tienden a ser aquellas capaces de generar espacios cooperativos, promotores de diálogo, interacción social y expresión personalizada; cuyo contenido promoció el enriquecimiento de la mayor cantidad posible de áreas de desarrollo de las potencialidades humanas; altamente motivadoras; exigentes de la atención consciente y voluntaria al propio desempeño, de una postura autocrítica y auto correctiva para que se fomenten la autonomía personal y la autorregulación de sus comportamientos. (Mesa, 2009).

La educación artística y específicamente, la práctica de los lenguajes del arte en forma de talleres de apreciación y expresión, clasifica sobradamente entre estas actividades de gran potencial formativo, ya que los talleres en general, son formas de educación avanzada donde se construye colectivamente el conocimiento con una metodología participativa, dinámica, coherente, tolerante frente a las diferencias, donde las conclusiones se toman mediante mecanismos colectivos y las ideas de cada uno se tienen en cuenta en la elaboración de los resultados.

Según los saberes sobre cómo evoluciona la expresión dramática del ser humano durante su desarrollo personal, la actividad teatral más adecuada para los preadolescentes, etapa por la cual transita la mayoría de los escolares de quinto y sexto grados, es la práctica de juegos dramáticos, entendidos como:

Una actividad lúdica en que los escolares de aproximadamente 9 a 12 años aprecian, se expresan y crean teatralmente; caracterizada por un reflejo integral más objetivo de la realidad, la aparición de actitudes críticas, un carácter más colectivo y mayor implicación personal que en edades anteriores. Si se organizan, ejecutan y

controlan pedagógicamente, sin menoscabar su esencia lúdica, pueden convertirse en recursos formativos de influencias múltiples, de modo que su repercusión en los participantes, resulta multilateral e integradora. (Mesa, 2001, p. 41)

Constituyen una actividad organizada y festiva, en función del crecimiento personal, más que de la escenificación y se concuerda con L. S. Vigotsky en que:

Hay que organizarlos de forma que los participantes sientan que actúan para sí, se sientan atrapados por el interés de este juego y por su proceso y no tanto por el resultado final; el mayor premio del espectáculo debe ser la satisfacción experimentada por el niño, cuando lo prepara y durante el propio proceso de juego y no por el éxito o el beneplácito de su labor ante los adultos. (Vigotsky, 1987, p.63)

Los debe caracterizar un espíritu democrático y un proceso de gran flexibilidad, en que predomine la improvisación y la creación colectiva. Se deberán tener presentes las características generales de la mayoría de los escolares en este momento del desarrollo (pre adolescencia) y se tomará en cuenta la diversidad y peculiaridad con que se comportan los participantes. Al movilizar sus recursos de expresión teatral divertidamente y tener que actuar, se ven en la necesidad de desarrollar una técnica muy espontánea y personal para improvisar, ponerse de acuerdo, estar atentos y prestos a cooperar, criticar y hacer propuestas o visualizar intenciones de las acciones. Por lo antes planteado, se considera que, para el taller de teatro en la escuela primaria, las actividades que deben predominar son los juegos dramáticos.

La realización de los juegos dramáticos es una alternativa muy flexible que supone la observancia de las siguientes exigencias pedagógicas (Mesa, 2009):

- Provocar la motivación intrínseca para jugar dramáticamente.
- Posibilitar siempre la participación de todos, ninguno deberá ser excluido.
- Precisar las reglas y normas generales de comportamiento que facilitan la realización de estos juegos artísticos y educativos.
- Estudiar profundamente y sintetizar los aspectos de la vida, la obra y el ideario martiano que servirán de contenido básico en los juegos dramáticos a realizar, priorizando los que contribuyan a la formación en valores y posean suficiente fuerza dramática para jugar.
- Organizar cada juego dramático en tres fases fundamentales: orientación (reflexión), desarrollo (acción) y valoración (reflexión de la acción), de manera que se propicie el “aprender haciendo”, propio de la educación por el arte.

METODOLOGÍA

A partir de integrar el enfoque dialéctico materialista de investigación, la concepción histórico

culturalista de la educación y desarrollo de la personalidad, y de asumir la transversalidad de la educación por el arte y la formación martiana en el sistema educativo cubano, se aplicaron combinadamente métodos de investigación educativa, del nivel teórico y empírico. El análisis y la síntesis de bibliografías sobre el teatro escolar, posibilitaron establecer fundamentos teóricos y metodológicos para la propuesta.

El estudio de la vida, obra y el ideario martiano, guiado por la intencionalidad de su empleo como argumento de los juegos dramáticos a realizar en los talleres de teatro, permitió descubrir sus enormes potencialidades, plasmadas en el drama de su vida y la teatralidad de su escritura, sobre todo en su gran obra pedagógica y de recreo La Edad de Oro; donde, desde su primera página motiva a su lectura y disfrute, exaltando el valor de la iniciativa creadora y los saberes infantiles, poco aprovechados en la educación, cuando dice: "saben más de lo que parece, y si les dijeran que escribiesen lo que saben, muy buenas cosas que escribirían". (Martí, 2000, p. 7, a).

La modelación facilitó diseñar los guiones de juegos dramáticos relacionados con Martí, tomando en cuenta los requerimientos artísticos y pedagógicos de la actividad lúdico-teatral infantil desarrolladora y del contexto de los talleres de apreciación/creación teatral, cuyas indicaciones metodológicas se caracterizan por la flexibilidad y adecuación de estos talleres a satisfacer necesidades sociales y de los escolares (Consejo Nacional de Casas de Cultura, 2005). Se aplicó un enfoque de sistema para que los juegos propuestos transitaran desde los más simples hasta los más integradores y exigentes de independencia, iniciativas creadoras y autocontrol de los participantes.

Fue necesaria la improvisación lúdico-escénica, para estimular la liberación expresiva, el manejo de recursos del lenguaje teatral y la observación atenta al otro para hacer apreciaciones de lo logrado en cada juego. La observación participante, con la atención dirigida a la dinámica lúdica y los efectos en los participantes, permitió evaluar y perfeccionar la organización para jugar dramáticamente. Se llevó a cabo una sistematización de experiencias de la implementación de estos juegos, que incluyó la aplicación de técnicas evaluativas, entrevistas, así como talleres de formación con estudiantes de la carrera pedagógica Licenciatura en Educación. Instructor de Arte.

Resultados y análisis:

Derivado de lo anterior, los autores del presente artículo, con la necesaria colaboración de instructores de teatro planificaron y ejecutaron con escolares de quinto y sexto grados, talleres de teatro conformados por una serie de juegos dramáticos. Entre los juegos dramáticos ingeniosos y gestionados conjuntamente, en varias escuelas primarias cubanas de Matanzas y cuyo procedimiento básico se puntualiza seguidamente para facilitar su aplicación generalizada, están los siguientes:

Lecturas dramáticas martianas.

- Proponer, de forma que motive, jugar a lecturas dramáticas martianas.
- Leer, sin intención dramática, el texto seleccionado y promover el diálogo sobre el mismo:

¿qué nos cuenta?, ¿sobre qué trata?, ¿cuál es el significado de las palabras desconocidas?, ¿quiénes son los personajes que intervienen?, ¿qué habrá querido decir Martí en esta obra?

- Decidir sobre la forma en que se realizará la lectura dramática: distribuyendo personajes, lectura individual, coral o en pequeños grupos para emular fraternalmente.
- Insistir que se trata de leer bien, pronunciando todas las letras de cada palabra, respetando los signos de puntuación, con énfasis, que se escuche en todo el local de juego y se expresen emociones y estados de ánimo acordes con lo que se trate en la obra.
- Organizar la ejecución de lo acordado, garantizando los medios necesarios, distribuyendo roles, y colocándose en las posiciones necesarias.
- Realizar las lecturas procurando llegar hasta el final sin interrupciones, apoyar con indicaciones muy breves o señas para que se gane en ritmo, se eleve el volumen de voz y se lea con emoción.
- Valorar la calidad de lo alcanzado, entre todos, destacando lo que más gustó y lo perfectible. Repetir la lectura dramática en busca de mejores resultados y resaltar los avances apreciados.
- Estimular a todos con un aplauso y opinar sobre la actividad realizada.

Este sencillo juego dramático puede promover el placer de la lectura, leer con corrección y emotividad, cuidar el uso de la voz y la dicción, enriquecer el vocabulario apropiándose de nuevas palabras, saber escuchar y estar atentos a la lectura de los demás para valorar su calidad y entrar oportunamente en la parte que le corresponde leer y profundizar en el significado ético de estas obras martianas.

Cuadros plásticos corporales basados en pasajes de la vida de Martí.

- Proponer, de forma que motive, jugar a la elaboración de cuadros plásticos corporales sobre pasajes fundamentales de la vida de Martí.
- Conversar acerca de las posibilidades expresivas de los cuerpos y hacer demostraciones con los propios alumnos: ¿cuáles son las partes principales del cuerpo humano?, ¿cómo cuidarlas?, ¿cómo expresar ideas, sucesos, sentimientos y estados de ánimo utilizando todo el cuerpo?
- Ofrecer opciones de cuadros plásticos que se pueden crear sobre pasajes de la vida de Martí, comentándolas brevemente y seleccionar las que se realizarán.
- Conversar acerca de los pasajes biográficos seleccionados: ¿qué pasó en ese momento?,

¿dónde ocurrieron esos hechos, localícelos en el mapa de Cuba. ¿Quiénes eran los presentes?, ¿cómo se sentía Martí en esta situación?, ¿cómo caminaban y gesticulaban, qué rostros tenían los presentes?, ¿qué significación tuvieron esos hechos en la vida y obra de Martí y en la historia de Cuba?

- Decidir sobre la forma en que se realizarán los cuadros plásticos: distribuyendo personajes entre todo el grupo o con preparación independiente en equipos para emular fraternalmente.
- Organizar la ejecución de lo acordado, garantizando los medios necesarios, un espacio despejado, algunos objetos que ayuden a ilustrar y colocándose en las posiciones necesarias,
- Realizar el cuadro plástico, prestando atención a la composición, el equilibrio, el uso adecuado de planos y niveles y la expresión de las caras y el resto del cuerpo. Apoyar con indicaciones muy breves o señas para que se gane en uso integral de los cuerpos, interrelación entre los elementos del cuadro, uso adecuado del espacio y ajuste de las acciones corporales a los hechos que tuvieron lugar.
- Valorar la calidad de lo alcanzado, entre todos, destacando lo que más gustó y lo perfectible. Repetir los cuadros plásticos en busca de mejores resultados y resaltar los avances apreciados.
- Estimular a todos con un aplauso y opinar sobre la actividad realizada.

Este juego dramático pretende ampliar la expresividad extraverbal recreando anécdotas, sucesos y hechos de la biografía martiana; familiarizarse con leyes básicas del teatro relacionadas con los recursos expresivos de los actores, el diseño escénico y la actuación; fortalecer las interrelaciones entre los miembros del grupo para fomentar adecuadas relaciones interpersonales.

Los mimos representan sobre Martí.

- Proponer, de forma que motive, jugar a la elaboración de escenificaciones sobre poesías patrióticas, versos sencillos seleccionados, poesías de La Edad de Oro o pasajes fundamentales de la vida de Martí, expresando los contenidos con movimientos, gestos, poses, señas y sonidos. Se podrán utilizar algunos objetos sugerentes.
- Conversar acerca de los pasajes biográficos o las obras seleccionadas para jugar.
- Si se trata de pasajes biográficos promover el diálogo de preparación con preguntas como: ¿qué pasó en ese momento?, ¿dónde ocurrieron esos hechos? ¿quiénes eran los presentes?, ¿cómo se sentía Martí en esta situación?, ¿cómo caminaban y gesticulaban, qué rostros tenían los presentes?, ¿qué significación tuvieron esos hechos en la vida y obra de Martí y en la historia de Cuba?

- Si se trata de obras poéticas, leerlas sin intenciones dramáticas y promover el diálogo sobre las mismas: ¿qué nos cuenta?, ¿sobre qué trata?, ¿cuál es el significado de las palabras desconocidas?, ¿quiénes son los personajes que intervienen?, ¿cuáles son los escenarios dónde transcurren las acciones?, ¿qué habrá querido decir Martí con esta obra?
- Decidir democráticamente, sobre la organización con que se realizarán las escenificaciones sin palabras: distribuyendo personajes entre todo el grupo, con preparación independiente en pequeños grupos para emular fraternalmente o seleccionando alumnos que representarán frente al resto del grupo.
- Insistir en que se trata de imaginar escenas de los sucesos u obras seleccionadas y representarlas mediante el movimiento, el gesto, la pose, el rostro, sonidos con la voz y el auxilio de algunos objetos, parecido a las pantomimas.
- Organizar la ejecución de lo acordado, garantizando los medios necesarios (espacio despejado, algunos objetos que ayuden a la representación) distribuyendo roles, colocándose en las posiciones necesarias, o estructurando los equipos.
- Realizar la representación, prestando atención a la composición, el equilibrio, el uso adecuado de planos y niveles, los movimientos, la expresión de las caras y las acciones físicas con el resto del cuerpo. Apoyar con indicaciones muy breves o señas para que se gane en uso integral de los cuerpos, interrelación entre los participantes, uso adecuado del espacio y ajuste de las acciones corporales a los hechos que tuvieron lugar o lo que cuentan los poemas seleccionados, para dirigir la ejecución de la actividad.
- Valorar la calidad de lo alcanzado, entre todos, destacando lo que más gustó y lo que se puede perfeccionar.
- Estimular a todos con un aplauso y opinar sobre la actividad realizada.

Este juego dramático retoma acciones y operaciones procedimentales de los anteriores, con la finalidad de ampliar la expresividad extraverbal recreando anécdotas, sucesos y hechos de la biografía martiana, así como sus poesías más asequibles para los niños de estas edades; familiarizarse con leyes básicas del teatro relacionadas con el diseño escénico y la actuación; fortalecer las interrelaciones entre los miembros del grupo para fomentar adecuadas relaciones interpersonales y orientaciones valorativas deseadas. Se busca aprender sobre Martí no solo a través de la el manejo de las emociones. Palabra, también con el cuerpo, los movimientos y el empleo de la inteligencia emocional.

Puestas en escena lúdico-teatrales en que los escolares escenifican poemas y cuentos de Martí

- Proponer, de forma que motive, jugar a la improvisación dramática de poemas y cuentos de

Martí, expresando sus contenidos con movimientos, gestos, poses, señas, sonidos y las palabras. Se podrán utilizar algunos objetos sugerentes, maquillaje y vestuario.

- Conversar sobre las poesías y cuentos de Martí que han leído en clases, en la biblioteca o en las casas y definir opciones de poemas y cuentos para jugar dramáticamente, resaltando que en ellas se manifiesten conflictos, es decir, contradicciones entre actitudes positivas y negativas, lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, reflejado en lo que le ocurre a los personajes.
- Promover el diálogo para estimular la imaginación de las situaciones a improvisar y recrear dramáticamente con preguntas como: ¿qué pasó en ese momento?, ¿dónde ocurrieron esos hechos? ¿quiénes eran los presentes?, ¿cómo caminaban y gesticulaban, qué rostros tenían y que decían los presentes?, ¿cómo te hubieras comportado tú en esa situación?
- Escribir los guiones o cadenas de sucesos de las poesías y cuentos seleccionados, es decir, convertirlos en lenguaje literario de teatro, con diálogos entre personajes e indicaciones de entradas y salidas, que deberán ser leídas varias veces para fijar las acciones esenciales.
- Decidir, de forma participativa, sobre la organización con que se realizarán las recreaciones: distribuyendo personajes entre todo el grupo o con preparación independiente en pequeños grupos para emular fraternalmente.
- Organizar la ejecución de lo acordado, garantizando los medios necesarios (espacio despejado, algunos objetos que ayuden a la representación) distribuyendo roles y colocándose en las posiciones necesarias, Insistir en que se trata de improvisar utilizando los recursos expresivos del teatro, como cada cual se lo imagine, pero hay un objetivo: hacer como si fuera de verdad lo que se improvise.
- Realizar la recreación improvisada, prestando atención a la composición, el equilibrio, el uso adecuado de planos y niveles, los movimientos, la expresión de las caras y las acciones físicas con el resto del cuerpo, las voces y los textos ajustados a los personajes de la situación ideada. Apoyar con indicaciones muy breves o señas para que se gane en calidad y entusiasmo durante la actividad.
- Valorar la calidad de lo alcanzado, entre todos, destacando lo que más gustó y lo que se puede perfeccionar.
- Estimular a todos con un aplauso y opinar sobre la actividad realizada.

Estos juegos dramáticos permiten recrear poemas y cuentos de Martí en lenguaje teatral, contribuyendo a su disfrute y mayor comprensión de los mensajes éticos que contienen. Amplían la expresividad teatral recreando estas situaciones modeladas por los propios niños y se familiarizan con leyes básicas del teatro relacionadas con el montaje escénico y la actuación. Se fortalecen las

interrelaciones entre los miembros del grupo para fomentar adecuadas relaciones interpersonales y orientaciones valorativas deseadas. Inmersos en esta dinámica lúdica logran apreciar la vigencia de las ideas de Martí.

Puestas en escena lúdico-teatrales en que los títeres improvisan sobre Martí.

- Proponer, de forma que motive, jugar a la improvisación dramática de pasajes de la vida de Martí, poemas escogidos del Cuaderno Martiano I o situaciones cotidianas que muestren el triunfo de cualidades que Martí deseaba fomentar en los niños, expresando los contenidos que se elaboren con la utilización de títeres.
- Rememorar: pasajes fundamentales de la vida de Martí, los poemas del Cuaderno Martiano I que más se prestan para realizar juegos dramáticos (los que cuentan determinados sucesos, en los que se enfrentan fuerzas, ideas y personajes contrarios, etc.) y cómo quería Martí que fuesen los niños y las niñas y las personas en general.
- Dialogar sobre el mundo de los títeres utilizando diversos títeres traídos y preferiblemente confeccionados por el instructor de arte: ¿qué es un títere? ¿todos son iguales? ¿cómo se manipulan? ¿Qué hacer para darle vida a un títere?, ¿cómo hacer un títere? Es importante traer a los alumnos variados títeres: planos, de varilla o de guante y si representan personajes martianos mejor aún.
- Ofrecer opciones para la improvisación dramática con títeres, estimuladas por los títeres que el instructor ha traído al taller: la mora loca, Pilar, Alberto el militar, el niño travieso que caza mariposas, la ardilla y la montaña, el rey y el pastor de los dos príncipes o el camarón encantado.
- Demostrar frontalmente cómo proceder: mostrar títeres correspondientes a una niña, un niño y un gatico. Preguntar ¿qué situaciones dramáticas se les ocurren improvisar con estos títeres?, ¿cómo hablaría el gatico y cada niño, qué movimientos transmitirles? ¿cómo nos colocamos para hacer la improvisación con los títeres? Ejecutar lo pensado y hablado, primero el instructor y después algunos niños.
- Organizar cuatro o cinco grupos pequeños para las improvisaciones y proponer emular fraternalmente. Los equipos o pequeños grupos trabajarán de forma independiente y el instructor supervisará y ayudará a vencer obstáculos para poder pasar a la presentación del resultado.
- Insistir en que se trata de improvisar utilizando los recursos expresivos del teatro, como cada cual se lo imagine, pero hay un objetivo nuevo: trasladar nuestra energía vital a los títeres a través de los movimientos, la voz y las emociones correspondientes para que cobren vida y ocurra la magia del teatro.

- Presentar la recreación improvisada por cada equipo, prestando atención a los movimientos de los títeres, las posiciones de los que los manipulan, la gracia de las voces y los textos ajustados a los personajes de la situación diseñada.
- Valorar la calidad de lo alcanzado, entre todos, destacando lo que más gustó y lo que se puede perfeccionar. Estimular a todos con un propio aplauso y opinar sobre la actividad realizada.

Estos juegos son más exigentes de habilidades para expresarse dramáticamente. Sirven para recrear pasajes biográficos de Martí, obras martianas dedicadas a los niños y situaciones cotidianas que consoliden la fe en el mejoramiento humano y la utilidad de la virtud. Permiten ampliar la expresividad teatral recreando estos asuntos, modelados por los propios niños con la compañía del instructor de teatro y familiarizarse con leyes básicas del teatro de títeres y muñecos.

Además, fortalecen las interrelaciones entre los miembros del grupo para fomentar adecuadas relaciones interpersonales y responsabilidad, laboriosidad e iniciativa creadora. Posibilitan involucrar a la familia en el funcionamiento del taller de teatro e integrar aprendizajes obtenidos sobre educación formal, cívica, ambiental y para la salud; adquiridos en otras actividades docente-educativas y extraescolares.

La valoración sistemática, mediante la observación participante de los autores e instructores de teatro que colaboraron, junto con los criterios de satisfacción de los escolares reflejó que, entre los efectos más significativos de estos talleres de teatro, pueden plantearse los siguientes:

- Favorecieron en los escolares, la formación y el desarrollo inicial de habilidades para la exploración, la expresión/creación y la apreciación en el lenguaje del arte teatral.
- Promovieron nuevas síntesis y reconfiguraciones de saberes sobre José Martí, antes adquiridos aisladamente y que se integraron de modo personal y más afectivo.
- Estimularon, con la dinámica y contenido de los talleres, el desarrollo de cualidades personales como: sociabilidad, independencia, laboriosidad, responsabilidad, iniciativa creadora y autocontrol, de gran importancia para la socialización e individualización personal de niñas y niños.
- Motivó una aproximación al estudio y conocimiento de José Martí, sustentada en la integración de: conocimientos y sentimientos, reflexiones y acciones, la significación social y la individual, el respeto y el cariño, la grandeza y la sencillez, la historicidad y la vigencia, que contribuye a la educación integral y a la formación martiana de los escolares.
- Generó el desarrollo, en los instructores de arte, de experiencias lúdico-teatrales, que los motivan a utilizar la vida, obra e ideario de José Martí en los talleres de teatro; una metodología para el despliegue de su creatividad, y un modo concreto de honrar al Héroe

Nacional cubano, bajo cuyo nombre fueron llamados por Fidel Castro Ruz “valientes abanderados de la cultura y el humanismo” (Castro, 2004, p.6).

De igual manera, resultó significativo la selección intencionada de temas o argumentos vinculados a José Martí, lo cual garantizó la explícita presencia de la obra martiana y su ideario en este divertido proceso de aprendizaje lúdico-desarrollador en la escuela primaria.

Los escolares profundizaron y representaron pasajes de la vida de Martí: su estancia en Caimito del Hanábana, donde disfrutó de la campiña cubana y vio los horrores de la esclavitud; el presidio político y los trabajos forzados en las canteras de San Lázaro, lugar de crueldades, maltratos e irrespeto a la dignidad humana; el nacimiento de su hijo amado, a quien dedicó *El Ismaelillo*, con poemas pleróticos de ternura paterna y caminos para el bien; la fundación del Partido Revolucionario Cubano, obra trascendental para unir a todos los cubanos amantes de la independencia; el desembarco por Playitas de Cajobabo, en noche oscura y lluviosa, o la trágica caída, con su revólver y a caballo, en Dos Ríos, como acto de entrega total a la libertad de Cuba.

Selecciones de su obra escrita como: el drama lírico *Abdala*, escrito para la patria; poemas patrióticos como ¡10 de octubre! o *A mis hermanos muertos el 27 de noviembre*; Versos Sencillos que evocan sucesos dramáticos: “El rayo surca sangriento” o “El enemigo brutal”, textos de *La Edad de Oro* como las composiciones poéticas con mensajes éticos claros y precisos: *Dos milagros*, *La perla de la mora*, *Cada uno a su oficio*, *Los dos príncipes* o *Los zapaticos de rosa*, y cuentos como: *Bebé y el señor Don Pomposo*, *El camarón encantado* o *La muñeca negra*, con los cuales convoca a ser: buenos, virtuosos, valientes, solidarios, cultos y laboriosos.

Ilustraciones sobre José Martí o referidas a él: fotografías suyas y de sus familiares, de *La Habana* de su época, obras plásticas que recrean momentos dramáticos de su vida como la caída mortal en Dos Ríos, la muerte de *Abdala*, su alegría en los arroyos de la sierra o su figura recreada por los árboles en un mogote del valle de Viñales.

Ideas medulares de su ideario ético referido a temas como el humanismo, el antirracismo, la solidaridad, el patriotismo, el amor a la naturaleza y al trabajo honrado, expresadas en citas que sirvan de consignas para elaborar historias y representarlas dramáticamente.

Se corroboró, además, que los instructores de teatro pueden y deben intervenir destacadamente en la formación martiana de los escolares, al llevar pasajes de la vida, la obra escrita e ideas más luminosas de Martí, como premisas de trabajo grupal, al proceso lúdico-desarrollador de los talleres artísticos en las instituciones educativas cubanas.

Finalmente, se precisa que en la escuela primaria los juegos dramáticos, como parte del taller de teatro, gestionados como espacio idóneo para educar con José Martí, reportó entre sus beneficios:

- Una contribución a la formación integral de los alumnos al propiciar la integración de aprendizajes en condiciones de intensa actividad, comunicación, colaboración y motivación.

- Un acercamiento emocionado y vivencial de los escolares hacia la vida y obra de José Martí, que demandó el recuento y la síntesis de aprendizajes obtenidos en diversas asignaturas curriculares y actividades educativas de las escuelas.
- El perfeccionamiento del desempeño de los instructores de teatro y otros educadores de las escuelas, en función de que las actividades de aprendizaje que dirigen sean profundamente educativas y desarrolladoras, en correspondencia con la concepción martiana de la educación.
- Un aporte relevante del instructor de arte u otros educadores artísticos, en el empeño de que la escuela funcione como institución cultural principal de cada comunidad cubana, al proponer una vía efectiva y bien ajustada a su misión como educadores martianos.

CONCLUSIONES

La vida y obra de José Martí tiene una trascendencia universal, en especial para Cuba constituye fundamento de la sociedad que se construye. De ahí, la relevancia de su empleo en la formación de las nuevas generaciones como vía incuestionable para educar e instruir, enseñar y aprender.

El instructor de arte, como educador de la escuela primaria y modelador de la personalidad de los escolares mediante el contacto activo con manifestaciones del arte, tiene entre sus tareas principales la formación en y desde el pensamiento martiano y el reto de lograr una conciliación entre la expresión artística y su función educativa integral.

La intención educativa de la apreciación y expresión artística en la escuela primaria, encuentra en los talleres de teatro a cargo de los instructores de arte, espacios idóneos para la formación martiana de los escolares, quienes mediante nuevos conocimientos, emociones, valoraciones y conductas positivas penetran en la riqueza espiritual de la obra de José Martí y acrecientan sus saberes sobre el Apóstol cubano.

REFERENCIAS

Castro Ruz, F. (2004, octubre, 20). Discurso pronunciado en la graduación del primer curso de las Escuelas de Instructores de Arte. Granma.

Consejo Nacional de Casas de Cultura. (2005). Programas de Talleres de Apreciación / Creación y Apreciación y Creación para Instructores de Arte en la Enseñanza Primaria y Secundaria Básica. Imprenta Alejo Carpentier.

Martí Pérez, J. (1991). Obras Completas. Tomo 23. Editorial de Ciencias Sociales.

Martí Pérez, J. (1991): Obras Completas. Tomo 11. Editorial de Ciencias Sociales.

Martí Pérez, J. (2000 a). *La Edad de Oro*. Editorial Gente Nueva.

Martí Pérez, J. (2000 b): *Obras Completas. Edición Crítica. Tomo 2. Centro de Estudios Martianos*.

Mesa Ortega, W. R. (2001). *Fundamentos para dirigir juegos dramáticos en segundo ciclo de primaria*. [Tesis de Maestría en Educación, no publicada]. Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño.

Mesa Ortega, W. R. (2009). *El taller de apreciación/creación de teatro en sexto grado: un espacio curricular orientado hacia la potenciación del desarrollo de la cultura general integral de los alumnos*. [Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, no publicada]. Instituto Superior Pedagógico "Juan Marinello".

Mesa Ortega, W. R. (2019). *No tenemos tiempo ni para errores, ni para travesuras políticas*. Espiga, Año 18, (N.º 38), 179-195. <http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/espiga/index>.

Mined. (1997). *Orientaciones metodológicas para el desarrollo del programa dirigido a la formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana desde la escuela*. Impresiones gráficas del Mined.

Pineda Torres, D.A. (2019). *Sensibilidad y Conciencia Ambiental a través del Arte*. [Trabajo Presentado para Obtener el Título de Especialistas en Educación Ambiental, no publicado]. Fundación Universitaria los Libertadores.

Ramonet, I. (2006). *Cien horas con Fidel*. Oficina de publicaciones del Consejo de Estado.

Trozzo, E. (2002): *Teatro como contenido curricular desde el inicio de la escolaridad formal*. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Red Nacional de Profesores de Teatro. <http://www.teatro.mendoza.edu.ar/ester/Encuentro%2002sintesis.htm#panelistas>.

Vigotsky, L.S. (1987). *Imaginación y creación en la edad infantil*. Editorial Pueblo y Educación.

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.