

Motivar en Secundaria

El teatro: una herramienta eficaz

Julián Pérez Fernández

ERASMUS
PROGRAMA DEL TEATRO

1.ª edición: mayo de 2011

Diseño de la portada: Eva Celdrán

Foto de la cubierta: Shutterstock

Cubierta y maquetación: JesMart

© Julián Jesús Pérez Fernández, 2011

© Erasmus Ediciones, 2011

Muralla dels Vallets, 36 (edificio «Muralla»), local 2

08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona)

Tel. 93 892 65 92

publicaciones@erasmusediciones.com

www.erasmusediciones.com

ISBN: 978-84-92806-36-2

Depósito legal: B.17305-2011

Impreso en Service Point FMI, S.A.

Impreso en la UE – *Printed in the EU*

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada, transmitida o utilizada en manera alguna ni a través de ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, de grabación o electrográfico, sin el consentimiento previo del editor.

Prólogo

Entender el teatro, explicar el teatro, hacer teatro

Este libro de Julián Jesús Pérez aborda el complejo fenómeno de las relaciones entre la educación y el teatro. La novedad de su planteamiento se basa en ampliar el campo de análisis haciendo entrar en su estudio la experiencia de *hacer teatro* en la Educación Secundaria, para lo cual se requiere previamente que quienes hacen teatro *entiendan* su quehacer o actividad dentro del proceso social que es la siempre la verdadera educación. Para ello hay que situar con claridad qué es lo que se explica y se analiza. Lo que se analiza es el proceso completo desde las razones para escoger una obra (en este caso una obra clásica del teatro del Siglo de Oro), la tarea de adaptar la obra al objetivo educativo, la explicación del conjunto de signos sociales que configuran el texto teatral y el seguimiento, análisis y evaluación del proceso completo.

No es difícil advertir la diferencia con otro tipo de planteamientos, más habituales en el mercado literario teatral. Por ejemplo, los libros que proponen distintos tipos de técnicas para mejorar la capacidad del actor, tanto del actor profesional como del aficionado o del escolar; libros que exponen técnicas de trabajo para los montajes de obras de teatro en distintas etapas de la educación, desde la primaria hasta la universitaria; libros que analizan o diseccionan obras enteras, escenas concretas o formas de enfocar y entender los distintos ismos teatrales o las formas de poner en escena a autores concretos. Para todos estos apartados disponemos de nombres ilustres, desde los clásicos trabajos de Stanislavsky o Meyerhold, hasta las monografías de Jean-Louis Barrault; desde los minuciosos estudios de Alonso de Santos hasta las propuestas de Luis Matilla, de Maximino de Diego o de Francisco Rincón y Luis Sánchez Enciso. Y tantos otros, valiosos todos ellos en sus ámbitos de aplicación, pero todos ellos incompletos si queremos abordar las dificultades de hacer teatro en la educación secundaria.

Éste es el hueco que viene a llenar el libro de Julián Jesús Pérez, que resume y sistematiza su trabajo de investigación doctoral en la Universidad de La Coruña, no en un ámbito teórico centrado en el texto (importante texto) de Calderón de la Barca, ni tampoco en el estudio y análisis del montaje hecho por Eduardo Vasco para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Aunque estos dos elementos críticos, el análisis del texto y el montaje de la

obra, han sido importantes para deslindar los métodos de aproximación y las posibilidades de desarrollar todo lo que conlleva un trabajo de montaje teatral de un Instituto de Bachillerato a lo largo de un curso y dentro de una planificación educativa asumida por el centro, el Instituto «Eduardo Blanco Amor», de Culleredo, en la provincia de La Coruña.

Este estudio representa sin duda un hito dentro de los libros sobre teatro. Contiene y analiza cuestiones básicas de dinámica de grupos, de análisis de objetivos educativos, de organización de tareas convergentes en un centro educativo, de explicación de los elementos de contenido –psicológicos y culturales– de un texto teatral, y contiene, analiza y estudia lo que todo este proceso representa para los miembros de una comunidad educativa concreta, en un período preciso y a partir de un proceso de elaboración dramática que va del autor original del siglo XVII a los espectadores del siglo XXI. El contenido cultural de la obra, la guerra de las Alpujarras en la época de Felipe II, resulta ser un puente necesario para entender algo siempre vigente: los conflictos entre diferentes culturas y la necesidad de afrontarlos por medio de la reflexión y el conocimiento. Entender el teatro es un proceso que abarca la teoría y la didáctica, para entender el origen de la creación teatral y su destino: formar parte de la comunicación que los miembros de una sociedad establecen como una especie de liturgia civil en la que sus participantes tratan de alcanzar lo que Mallarmé explicaba sobre la función de la poesía: dar un sentido más puro a las palabras de la tribu.

Alfredo Rodríguez López-Vázquez

Catedrático de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Universidad de La Coruña

Sumario

Agradecimiento.....	11
Entender el teatro, explicar el teatro, hacer teatro	13
Introducción	17
Capítulo 1. El estado de la cuestión: la motivación en el alumnado de Secundaria	25
1.1. ¿Qué es la <i>motivación</i> ?	25
1.2. Necesidad de una motivación para el docente de Secundaria	26
1.3. Necesidad de una motivación para el estudiante de Secundaria ...	29
1.4. Análisis de una realidad	34
1.5. «No hay nada que hacer» y «busquemos alguna solución»	36
Capítulo 2. Hacia una historia contemporánea de la Educación Secundaria en España. El caso gallego.....	39
2.1. La educación española en la segunda mitad del siglo XIX.....	39
2.2. La Institución Libre de Enseñanza: un modelo educativo liberal	48
2.3. Las Misiones Pedagógicas: un modelo educativo para el pueblo ...	60
2.4. La educación en Galicia a lo largo del siglo XX	72
2.5. La LOGSE dentro de la educación española contemporánea.....	86
2.6. Algunas consideraciones.....	90
Capítulo 3. Didáctica del teatro y su aplicación a la educación	93
3.1. Introducción	93
3.2. Una visión integral e interdisciplinar de la educación.....	98
3.3. Una didáctica aplicada a través del teatro.....	104
3.4. Reflexiones finales.....	109
Capítulo 4. Personas vinculadas al campo de investigación escogido	111
4.0. Introducción: Lev Tolstói y sus cuentos como fuente educativa....	111
4.1. Un maestro de escuela «anónimo»: Arximiro Rico (1905-1937)	113
4.2. Un «maestro sin título»: Francisco Ferrer Guardia (1859-1909).....	116
4.3. Un maestro y dramaturgo: Alejandro Casona (1903-1965)	118
4.4. Un poeta y director teatral: Federico García Lorca (1899-1936).....	121

4.5. Una maestra y su escuela: Jimena Menéndez Pidal (1901-1990).....	124
4.6. Un político y dramaturgo: Antón Villar Ponte (1881-1936).....	127
4.7. Un musicólogo y compositor: Jesús Bal y Gay (1905-1933).....	131
4.8. Consideraciones finales.....	137
Capítulo 5. Parte empírica: desarrollo de la investigación	139
5.1. Muestra y elementos de análisis	139
5.2. Planteamiento esquemático de la experiencia a realizar.....	150
5.3. Desarrollo de la experiencia didáctica.....	158
5.4. Algunas consideraciones y reflexiones	170
Capítulo 6. Conclusiones	173
6.0. Introducción: reflexiones iniciales	173
6.1. Respuestas a las preguntas planteadas	174
6.2. Conclusiones a partir de los objetivos descritos.....	177
6.3. Conclusiones y reflexiones finales.....	183
Anexo documental.....	185
Bibliografía, hemerografía y otras fuentes	201

«Este estudio representa sin duda un hito dentro de los libros sobre teatro»*

Este libro intenta demostrar hasta qué punto un trabajo interdisciplinar que toma como base una obra teatral española del Siglo de Oro puede incrementar la motivación del alumnado de Secundaria.

El autor analiza, con sorprendente claridad, el sentido del término «*motivación*» y reflexiona sobre la realidad de la educación, al tiempo que resume el proceso histórico de la educación española desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Expone cómo figuras insignes se han servido del teatro como herramienta educativa.

«Este libro de Julián Jesús Pérez aborda el complejo fenómeno de las relaciones entre la educación y el teatro. La novedad de su planteamiento se basa en ampliar el campo de análisis haciendo entrar en su estudio la experiencia de hacer teatro en la Educación Secundaria, para lo cual se requiere previamente que quienes hacen teatro entiendan su quehacer o actividad dentro del proceso social que es la siempre verdadera educación [...]»

**[Alfredo Rodríguez López-Vázquez, Catedrático de la Universidad de La Coruña].*

