

FLUJO CONTINUO

KAYLLA
 REVISTA DEL
DEPARTAMENTO
DE ARTES ESCÉNICAS

EL TEATRO DE FIGURAS Y LA EXPERIENCIA ESTÉTICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Jailson Araújo Carvalho

NOTA DEL AUTOR

Jailson Araújo Carvalho

Secretaría de Estado de Educación del Distrito Federal, Brasil.
Correo electrónico: jailson.carvalho@edu.se.df.gov.br

Recibido: 02/12/2024

Aceptado: 28/08/2025

<https://doi.org/10.18800/kaylla.202501.014>

RESUMEN

El teatro de figuras puede ser un camino metodológico para la enseñanza del arte en la escuela, especialmente durante la educación básica. A lo largo de este camino, los estudiantes pueden ampliar diversas habilidades más allá de las artísticas. Por ello, en esta investigación nos propusimos estudiar el teatro de figuras como metodología de aprendizaje tanto para la impartición de las clases de Teatro, incluyendo la escritura dramatúrgica, como para la aplicación de los principios básicos del teatro y la creación de videos web basados en personajes de teatro de títeres de papel. La metodología utilizada fue un estudio de caso realizado en el Centro de Educación Primaria 101 del Recanto de las Emas en el Distrito Federal, Brasil, en el cual participaron 250 estudiantes de noveno grado. Los procedimientos metodológicos aplicados fueron: escritura dramatúrgica, creación de personajes, experimentación con diferentes técnicas para la producción del diseño sonoro, y experimentación con aplicaciones de edición de video. Como resultado final, los alumnos grabaron breves videos web de las obras que escribieron.

Palabras clave: Teatro de títeres de papel, Educación, Pedagogía de las Artes Escénicas, Videos web, Experiencia estética, Escuela

O TEATRO DE FIGURAS E A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

RESUMO

O teatro de figuras pode ser um caminho metodológico para o ensino de Arte na escola, principalmente no Ensino Fundamental. Ao longo do caminho, os alunos podem expandir diversas habilidades além das artísticas. Portanto, nesta pesquisa nos propusemos a estudar o teatro de figuras como metodologia de aprendizagem, para a ministração de aulas de Teatro considerando a escrita dramatúrgica, a aplicação dos princípios básicos do teatro e a criação de vídeos web com os personagens do teatro de figuras. A metodologia utilizada foi um estudo de caso realizado no Centro de Educação Básica 101 do Recanto das Emas, no Distrito Federal, Brasil, e do qual participaram 250 alunos do nono ano. Os procedimentos metodológicos aplicados foram: escrita dramatúrgica, criação de personagens, experimentação com diferentes técnicas de produção de sonoplastia e com aplicativos de edição de vídeo. Como resultado final, os alunos gravaram pequenos vídeos na web dos trabalhos que escreveram.

Palavras-chave: Teatro de boneco de papel, Educação, Pedagogia das Artes Cênicas, Vídeos web, Experiencia estética, Escola

FIGURE THEATER AND THE AESTHETIC EXPERIENCE IN BASIC EDUCATION

ABSTRACT

Figure theater is a possible methodological path for teaching art at school, especially during basic education. Along the way, students are able to expand various skills beyond the artistic ones. For this reason, this research set out to analyze figure theater as a methodological path for teaching Theater in arts classes, as well as for, in regards to figure theater, implementing dramaturgical writing, applying of the basic principles of theater and creating web videos based on constructed characters. The methodology used was a case study carried out at the Elementary Education Center 101 of Recanto of Emas in Federal District, Brazil, with the participation of 250 ninth grade students. The methodological procedures applied were: dramaturgical writing, creation of figure characters, and experimentation with elements for sound design and with video editing applications. Among the results achieved, the students recorded short web videos of the pieces written by them.

Keywords: Paper puppet theater, Education, Performing Arts Pedagogy, Web Scenes, Aesthetic experience, School

EL TEATRO DE FIGURAS Y LA EXPERIENCIA ESTÉTICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

PRÓLOGO: EL INICIO DE LA EXPERIENCIA

La enseñanza del arte en general está presente en las escuelas de educación básica desde hace mucho tiempo. En Brasil, por ejemplo, el teatro fue introducido como práctica metodológica por los jesuitas, con el objetivo de enseñar el cristianismo a los pueblos originarios. Esto se debió a que el acceso a la experiencia estética del arte estaba restringido a las élites y a la clase dominante, salvo en las manifestaciones consideradas “populares”.

Más tarde, las clases de arte fueron implementadas para llenar los vacíos en los horarios de los estudiantes. Solo en 1996, con la creación de la Ley de Directrices y Bases de la Educación (Ley 9394/96), la enseñanza de las artes pasó a ser obligatoria en la educación básica, lo cual permitió ampliar el acceso a la experiencia estética a más alumnos.

La experiencia a través del arte en la educación básica puede proporcionar lo que bell hooks llama “pedagogía comprometida”, es decir, una pedagogía según la cual todos son capaces de aprender a través de “la educación como práctica de la libertad” (2017, p. 25). La autora también afirma que esta mirada al proceso de enseñanza y aprendizaje puede asimilarse con mayor facilidad por los profesores que creen que el trabajo docente “no es simplemente compartir información, sino participar en el crecimiento intelectual y espiritual” (p. 25).

Una de las ventajas de la enseñanza del arte en la escuela es que permite que cada estudiante experimente el mundo a su manera, de acuerdo con su experiencia cultural previa. Duarte Júnior afirma que “el arte es [...] una manera de despertar al individuo para que preste mayor atención a su propio proceso de sentir” (1991, p. 66). De esta manera, destaca que el arte permite a cada ser humano despertar o ampliar su “atención” de manera singular y única sobre sus sentimientos.

Además de buscar fomentar la comprensión sobre los sentimientos, el arte permite el desarrollo o la expansión del ser humano, lo cual incluye caminos de aprendizaje que pueden ser formales o informales. Langer señala que la proximidad con la experiencia estética proporciona una mayor comprensión de los significados del sentimiento y la forma en que este se desarrolla. Para ella, “la formación artística es, por tanto, la educación del sentimiento, al igual que nuestra educación escolar normal” (1971, p. 90). Dicho de otra forma, es una combinación de la educación del pensamiento con la educación de la emoción.

Es importante resaltar que el proceso de “educar las emociones”, como afirma Langer, es lo opuesto a la búsqueda que hacen algunas personas por reprimir lo que sienten para no parecer frágiles ante los demás. “Educar las emociones” es simplemente animarse a comprender los propios sentimientos y ver en ellos los pilares de la formación humana, lo que constituye el propio “yo”.

Una forma de enseñar el arte en la escuela es a través de la práctica teatral. El teatro es un lenguaje artístico poderoso para expresar emociones, ideas e historias a través del cuerpo, la voz y el espacio escénico. Dentro de este lenguaje, existe el teatro de figuras, el cual puede jugar un papel importante en la educación primaria¹ al proporcionar diversos beneficios educativos, emocionales y sociales a los estudiantes.

Es desde esta perspectiva que compartimos en este trabajo uno de los caminos posibles para la búsqueda de experiencias estéticas significativas. La temática del recorrido metodológico fue el teatro de figuras dentro de la enseñanza de un curso de Artes. Su aplicación tuvo lugar en el Centro de Educación Primaria 101 del Recanto de las Emas, escuela perteneciente a la Secretaría Estatal de Educación del Distrito Federal en Brasil, durante el primer semestre del año lectivo de 2023. Participaron del proyecto 250 estudiantes de noveno grado, incluyendo 18 estudiantes cuya edad no era propia del año escolar y 10 estudiantes con discapacidad.

El proyecto surgió a partir de la siguiente pregunta: ¿Puede el teatro de figuras ser un camino metodológico para el proceso de la experiencia estética en estudiantes de educación básica? Acorde con ello, el objetivo general fue el de analizar el teatro de figuras como un posible camino hacia experiencias estéticas en un curso de Artes con estudiantes de educación primaria. Los objetivos específicos fueron: 1) Estudiar la escritura dramatúrgica en el teatro de títeres de papel; 2) Examinar la aplicación de los principios básicos del teatro a través del teatro de títeres de papel; y 3) Analizar la creación de videos web utilizando el teatro de títeres de papel.

La justificación de este proyecto se encuentra en el propio proceso de la enseñanza y el aprendizaje de los lenguajes artísticos y los beneficios que las experiencias estéticas pueden brindar a los estudiantes. Estos incluyen el desarrollo de la creatividad, la expansión de la expresión artística, la mejora de la comprensión cultural, el desarrollo del lenguaje, la ampliación de habilidades comunicativas, y el trabajo en equipo, entre otros, tal como afirma Schiller (2022). Además, el proceso de la experiencia estética mediante el teatro de figuras no se limita al lenguaje artístico del teatro, sino que involucra la creación de conexiones con la música, la danza, las artes visuales y el cine. Cabe resaltar que este proyecto también se justifica en el hecho que su aplicación fue durante el horario escolar y no en el horario extraescolar. Este fue desarrollado durante las dos clases semanales de Artes que el alumnado debe cursar en la educación básica.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada fue la del estudio de caso con enfoque cualitativo, puesto que este enfoque permite resaltar dos aspectos importantes en una investigación: el *cómo* y el *por qué*. El concepto de estudio de caso utilizado en esta investigación fue el descrito por Yin:

Como primera parte de una definición de dos partes, un estudio de caso investiga un fenómeno contemporáneo (el caso) en su contexto en el mundo real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto pueden no ser claramente evidentes. La segunda parte de la definición apunta al diseño y a la recopilación de datos, por ejemplo,

¹ En Brasil, la educación primaria comprende nueve años.

cómo la triangulación de datos ayuda a abordar las condiciones técnicas distintivas mediante las cuales un estudio de caso tendrá más variables de interés que puntos de datos. (2015, p. 32)

En ese sentido, la investigación cualitativa se aboca a los aspectos más relacionados con la calidad de los datos generados que con la cantidad, ya que busca responder a preguntas muy particulares. Además, “trabaja con el universo de significados, motivaciones, aspiraciones, creencias, valores y actitudes, lo que corresponde a un espacio más profundo de relaciones, procesos y fenómenos que no puede reducirse a la operacionalidad de variables” (Minayo, 1994, p. 22).

Nuestro estudio de caso involucró a estudiantes de educación primaria de una escuela pública de la Secretaría Estatal del Distrito Federal, en Brasil. El proyecto se implementó durante el primer semestre de 2023 y participaron en él 250 estudiantes del noveno grado. Los procedimientos metodológicos aplicados fueron: escritura dramatúrgica, creación de personajes, experimentación con diferentes técnicas para la producción del diseño sonoro, y experimentación con aplicaciones de edición de video.

Este estudio se divide en cinco momentos: 1) “Prólogo: el inicio de la experiencia”, que presenta la introducción del tema, los objetivos y la metodología; 2) “Primer acto: la experiencia estética”, que expone reflexiones sobre el concepto de “experiencia estética”; 3) “Segundo acto: el teatro de títeres de papel”, que reflexiona sobre el teatro de títeres de papel; 4) “Tercer acto: el análisis de la experiencia”, que muestra el análisis del proceso utilizado; y 5) “Consideraciones finales sobre el camino recorrido”.

PRIMER ACTO: LA EXPERIENCIA ESTÉTICA

El camino de la experiencia vivida por los seres humanos ocurre en la conexión creada por episodios conocidos, modificados por el hombre, al mismo tiempo que él es modificado por los episodios en un camino de continuidad cíclica. La experiencia, según Larrosa, puede definirse de la siguiente manera: “La experiencia es lo que nos pasa, o lo que nos acontece, o lo que nos llega. No lo que pasa, o lo que acontece, o lo que llega. Cada día pasan muchas cosas, pero, al mismo tiempo, casi nada nos pasa” (2022, p. 18). Estas palabras nos llevan a pensar en la combinación del proceso de aprendizaje educativo con la experiencia (estética) del aprendizaje, ya que ambos comparten aspectos convergentes en el camino del aprendizaje.

Larrosa también destaca que la experiencia es algo que modifica la estructura corporal del ser humano. Despierta temblores, nos lleva a diferentes reflexiones, nos permite experimentar los más variados sentimientos, desde el dolor hasta el amor. El autor señala varias “provocaciones” que la experiencia produce en el ser humano:

Hay algo en lo que hacemos y en lo que nos sucede, tanto en las artes como en la educación, que no sabemos muy bien qué es, pero es algo de lo que queremos hablar, seguir hablando y seguir pensando, y algo desde lo que queremos cantar, y seguir cantando, porque eso es precisamente lo que hace que la educación sea educación, el arte sea arte y, ciertamente, la vida esté viva, o abierta a su propia apertura. (p.13)

Por lo tanto, es importante reflexionar sobre el proceso educativo a partir de la convergencia entre la experiencia (estética) y el significado (o las emociones). Es a través de este encuentro que emerge el sujeto de la experiencia. Larrosa sugiere, a partir del lenguaje, algunas posibilidades para entender esta convergencia, ya sea como una “superficie de sensibilidad”, “un punto de llegada”, o “un espacio de acontecimientos”; es decir, el sujeto de la experiencia es el lugar donde tiene lugar la experiencia: el ser humano. Además, su explicación enfatiza esto. Por ejemplo, señala que: “[e]n cualquier caso, ya sea como territorio de paso, como lugar de llegada o como espacio de acontecimiento, el sujeto de la experiencia se define no por su actividad, sino por su [...] receptividad, por su disponibilidad, por su apertura” (Larrosa, 2022, pp. 25-26). Todas estas interconexiones suceden a lo largo del proceso de la enseñanza y el aprendizaje, ya que el sentido de todo esto es vivir.

De igual manera, Dewey reflexiona en su libro *Democracia y Educación* sobre la relación de implicación mutua que existe entre la vida y la educación:

Empleamos la palabra experiencia en el mismo sentido fructífero que cuando hablamos de vida. Y para ella, al igual que para la vida en el sentido puramente fisiológico, se aplica el principio de continuidad a través de la renovación. Con la renovación de la existencia física, en el caso del ser humano, se realiza la recreación de creencias, ideales, esperanzas, felicidad, miserias y prácticas. La continuidad de cada experiencia, a través de la renovación del grupo social, es un logro literal. La educación, en su sentido más amplio, es el medio de esta continuidad con la vida. (1998, p. 14)

Así, la experiencia estética encuentra en el concepto no un límite, sino otro lugar de conexión con la educación y con los caminos que nos conducen a la asimilación del conocimiento. Además, Dewey analiza la experiencia estética como algo muy cercano, similar a la experiencia intelectual. Para él, existe una simbiosis entre lo físico y lo sensitivo dentro de la experiencia:

En cada experiencia tocamos el mundo a través de un tentáculo específico; interactuamos con él y nos llega a través de un organismo especializado. Todo el organismo, con toda su carga del pasado y sus variados recursos, funciona, pero lo hace a través de un medio particular, el de los ojos, al interactuar con la mirada, la aducción y el tacto. Las artes hacen uso de esto y lo llevan a su máximo significado. (2010, p. 352)

Otro autor que aborda este tema es Adorno, un filósofo cuya investigación se centra en la importancia de la experiencia estética. Él señala que

el arte, con seguridad, es imitación, pero no imitación de un objeto, sino un intento de reproducirlo a través de sus gestos y de toda su conducta en un estado y que no había diferencia entre sujeto y objeto, en que dominaba, por el contrario, la relación de semejanza –y, con ella, la relación de afinidad– entre ambos, en lugar de esa separación antitética que hoy existe entre ambos momentos. (2013, p. 142)

Adorno también afirma que, además de la experiencia estética, es importante que esta vaya acompañada de la reflexión, de la crítica y de la interpretación. Él afirma que “solo a través del comentario y la crítica, por tanto, solo a través de la reflexión que la obra de arte pone en juego según su propia lógica, es verdaderamente posible vivir la experiencia completa de la obra de arte” (p. 353).

Siguiendo estas ideas, podemos concluir que es importante que se brinde la experiencia estética en la escuela, ya que puede ser el motor de los procesos creativos, sensitivos, emocionales e intelectuales que viven los estudiantes. Fior y Silva afirman que “[e]sta experiencia es afectada por los sentidos, para luego materializarla, es decir, la experiencia no se restringe solo a la subjetividad del estudiante; comparte estas sensaciones, emociones, vivencias y conocimientos, a través de la narrativa estética que relata la experiencia” (2020, p. 34). Con ello, se amplía todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Otro proceso que la experiencia estética provoca en el alumno a lo largo del recorrido proviene de la acción, es decir, del hecho de “[c]rarse, constituirse, transformarse, este es el sentido de *autopoiesis* que la experiencia estética certifica” (Pessi, 2002, p. 26). Aquí, entendemos la autopoiesis como creación misma o autoproducción, término creado por Humberto Maturana y Francisco Varela (1972). La idea de autoproducción puede llevarnos a reflexionar sobre el autoconocimiento, un aspecto que se puede vivir a través de la experiencia estética en un curso de Artes durante la educación básica.

El ser humano busca experiencias que cambien su vida, por lo que tener experiencias estéticas desde la enseñanza primaria es un factor decisivo para que los estudiantes se comprendan en el mundo, se conecten con la realidad que los rodea y busquen desafíos cada vez mayores. Con esto, pueden entenderse como ciudadanos conscientes dentro de una sociedad; y el arte, en general, es una vía posible para que esto suceda.

Entre todas las posibilidades que nos brinda el arte, queremos enfocarnos en el lenguaje del teatro, el cual también presenta subdivisiones. Destacamos que el teatro de figuras es una de las alternativas que posibilita que la experiencia estética ocurra con pleno significado en un curso de Artes durante la educación primaria.

SEGUNDO ACTO: EL TEATRO DE TÍTERES DE PAPEL

El teatro es una de las alternativas artísticas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación básica que puede permitir a los alumnos ampliar su formación humanística, sensitiva, intelectual y social. Las actividades teatrales pueden ayudar a desarrollar y ampliar habilidades y competencias presentes en el currículo escolar y en los planes de estudio.

La práctica teatral abarca diversas áreas del conocimiento que pueden vincularse a las experiencias más diversas dentro de la sociedad. Además, los estudiantes, especialmente aquellos que se encuentran en proceso de desarrollo físico, intelectual y emocional en la educación básica, son capaces de absorber mucha información. Vygotsky (1989) reflexiona sobre la manera en que las interacciones sociales permiten a los niños acceder a las formas de pensar y actuar que orbitan a su alrededor. De igual manera, destaca que una de las necesidades humanas es la experiencia artística, es decir, la experiencia estética (Vygotsky, 2001).

La experiencia estética que el teatro puede ofrecer en la escuela se entrelaza con el propio aprendizaje de la lengua, ya que el teatro utiliza la voz y el cuerpo, activando la memoria y preparando el cuerpo para improvisar. Además, requiere desarrollar habilidades de organización de diferentes maneras –para el texto, vestuario, escena y espacio, entre otros. Al respecto, Oliveira y Stoltz afirman que “[t]odos requieren interacción social y son parte de la cultura. Todos ellos implican la movilización de aspectos cognitivos, afectivos, sociales y motores de los sujetos; implican también aprendizaje, ejercicio repetitivo, construcción de conocimientos” (2010, p. 86, traducción propia) y pueden surgir con la experiencia estética a través del teatro, en el aula de Artes, en la escuela.

De igual manera, Gaiger destaca que la enseñanza del teatro en la escuela “es un proceso de educación y formación humana que acentúa el potencial humanístico, impulsando una conciencia estética, crítica, ética y solidaria” (2019, p. 43). También afirma que la presencia del teatro en la escuela es capaz de mostrar a los estudiantes la existencia de otras realidades y cómo las modificamos a través de las experiencias estéticas.

▲ **Figura 1. Práctica pedagógica con teatro de títeres de papel**

Fuente: Elaboración propia.

Una posibilidad para generar la experiencia estética en la escuela dentro del curso de Artes es a través del teatro de títeres, uno de los lenguajes del teatro de animación. El títere es un tipo de muñeco que se puede fabricar a partir de los más variados tipos de materiales, como papel, cartón o incluso con el uso de impresoras 3D.

Existen algunas definiciones del concepto de títere dentro del teatro. Para este texto nos basaremos en el concepto de Amorós y Paricio: “El títere es un elemento plástico, especialmente construido para ser un personaje de una acción dramática, manipulado por un actor títere que le da voz y movimiento” (2005, p. 23). Esta definición señala la importancia de pensar detenidamente, antes de la realización del muñeco, en el papel dramático de su personaje, sus configuraciones técnicas y estéticas, y el titiritero que lo animará.

Es interesante resaltar que, luego de su creación, el muñeco será colocado en el escenario para desarrollar una acción dramática que puede ser sumamente variada:

El compromiso del personaje nos llega una vez elegido el texto: historia, cuento, relato, narración o fábula que vamos a representar. Es un aspecto preexistente a la obra de construcción que nos propusimos realizar. Si bien la experiencia de las obras de teatro para niños demuestra que este aspecto también cambia y se adapta a las circunstancias o a la propia ideología. (Amorós y Paricio, 2005, p. 24)

De esta manera, el trabajo artístico del teatro de títeres puede surgir desde cualquier aspecto, ya sea a partir de una escritura dramatúrgica, por las características estéticas que tendrán el títere y su personaje, o por el diseño sonoro elegido.

La Figura 1 muestra un ejemplo de cómo puede ser el trabajo artístico del teatro de figuras en la escuela. Los personajes fueron dibujados en papel liso y pintados con lápices de colores. Se utilizaron palitos de helado para sujetar a los títeres de papel durante el proceso de animación. Esta manera de proceder permite que la experiencia estética sea más significativa durante todo el proceso de aprendizaje. Para un estudiante, crear sus propios títeres de papel es posiblemente una de las actividades más simples que puede hacer en el aula de Artes. Amorós y Paricio destacan que “[u]na figura recortada y sujetada a un palo tosco, sin articulación alguna, puede convertirse en una persona que se mueve y vive su pequeña o gran historia sobre el escenario” (2005, p. 85). La creación de las articulaciones es una elección individual de cada estudiante, ya que esta requiere mecanismos propios para cada proceso, pues “[e]s interesante, en ciertos momentos, llamar la atención del público, con este movimiento que definirá el personaje” (pp. 90-91).

Es fundamental pensar en algunos aspectos antes de crear la figura. Amorós y Paricio (2005) enumeran algunos de ellos: la forma del títere, su fuente de inspiración (que puede ser el folklore de la comunidad), la elección de las articulaciones, las posibilidades de contrapesos y el control de movimientos, y la parte de atrás de los personajes.

TERCER ACTO: EL ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

El proyecto fue desarrollado con los alumnos de las siete promociones del noveno grado (9º A, 9º B, 9º C, 9º D, 9º E, 9º F, 9º G). En total, fueron programadas y analizadas 128 clases durante el primer bimestre del año lectivo de 2023. La primera etapa comenzó con la presentación de la

serie web “El bienamado” creada por la compañía de teatro Cia Caras de Títeres y desarrollada en la Facultad de Teatro de la Universidad Estatal de Santa Catarina (UDESC). Los estudiantes observaron los episodios en el aula de Artes, los cuales tienen una duración de entre 9 y 18 minutos. Esta serie web es una adaptación del texto del dramaturgo brasileño Jorge Amado para el teatro de títeres de papel.

Luego de este momento inicial, empezamos el proceso de creación escénica con la escritura de la dramaturgia. Cada pareja de alumnos escribió el texto teatral de la historia que querían contar mediante el teatro de títeres de papel. El texto escénico podía contener discursos, narraciones o simplemente el guion de las acciones dramáticas desarrolladas por los personajes.

Después, se dio vida a los personajes. La propuesta era que los alumnos dibujaran los personajes en papel blanco y los pintaran con lápices de colores, crayones, rotuladores de colores o cualquier material que tuvieran a su disposición. En la Figura 2 tenemos un ejemplo de este proceso.

Para este proceso, los alumnos dibujaron a los personajes en hojas en blanco siguiendo un patrón de tamaño: aproximadamente 15 centímetros para cada personaje. Después, los pintaron y los recortaron, o los recortaron para luego pintarlos.

▲ **Figura 2. Creación de personajes del teatro de títeres de papel**

Fuente: Elaboración propia.

▲ **Figura 3. Anverso y reverso del personaje del teatro de títeres de papel**

Fuente: Elaboración propia.

En este momento, les fue sugerido que pintasen también la espalda de los muñecos según el drama que hubiesen escrito. Algunas historias se escribieron utilizando solo la parte frontal del personaje. En otras historias se utilizaban ambos lados del personaje, tanto el anverso como el reverso. Los cambios iban desde la incorporación de algún elemento, como un objeto, al cambio emocional que debía transmitir el personaje: por ejemplo, por un lado, el personaje estaba serio y por el otro estaba sonriendo. Este detalle en la variación emocional logra crear otra atmósfera en quienes lo miran. En la Figura 3 se muestra un ejemplo del anverso y reverso de un personaje.

Con el texto escrito y los muñecos de papel ya creados, el siguiente paso fue pensar en el diseño sonoro para el teatro de títeres de papel. Los estudiantes tuvieron libertad creativa en todos los procesos. El diseño sonoro podía ser el centro de toda la actuación, ya que el texto verbalizado no era obligatorio. En otras palabras, toda la historia podía contarse a través del diseño de sonido. Esta propuesta fue sustentada en un texto escrito por Dominique Houdart, en el que destaca que “[e]l teatro de títeres abarca todo esto: la danza, la máscara y el maquillaje” (2007, p. 17), entre otros elementos más. Estos elementos fueron clave durante el proceso compositivo de la escena y a la hora de compartirla con los demás alumnos de la clase. También nos basamos en un texto de Frank Soehnle, titulado “Sobre la dirección en el teatro de figuras: una utopía”. En él, el autor destaca que el trabajo puede desarrollarse con cualquier tipo de material: “quien haya trabajado con materiales sencillos, como el papel, conoce la increíble riqueza de los resultados de este proceso de investigación teatral” (2013, p. 111). Cabe resaltar que la mayor parte del material fue proporcionado por la dirección del colegio donde se realizó el proyecto.

Una vez escrita la dramaturgia, creados los personajes en papel y elegido el diseño de sonido, la siguiente etapa consistió en la grabación de las obras. Los estudiantes realizaron este paso en la escuela o en sus casas. Para realizar los videos web, los alumnos fueron libres de utilizar cualquier equipo que les fuera accesible, ya sea un teléfono móvil, una *tablet* o una videocámara.

Es importante recalcar que el producto artístico fue concebido como parte del proceso, no como el objetivo principal. Lo más significativo fue el recorrido que realizó cada alumno a lo largo de la experiencia estética y la manera en que cada uno asimiló el contenido. Sin embargo, la producción del vídeo web fue un elemento necesario para que cada estudiante experimentara esta parte del proceso.

Los criterios de evaluación fueron definidos al inicio. Se evaluaron los siguientes aspectos: redacción de la dramaturgia, creación de personajes en papel, y elección y mezcla del audio y del diseño sonoro. Esta práctica pedagógica demostró que el uso del teatro de figuras amplió el proceso de enseñanza y aprendizaje con significado real para los estudiantes. Asimismo, permitió la práctica de diversas áreas del conocimiento, como la escritura, el dibujo, la creación de personajes, la composición de escenas, y la grabación y edición de videos. Además, la evaluación formativa resaltó, de acuerdo con el Currículo en Movimiento de la Secretaría Estatal de Educación del Distrito Federal en Brasilia, la importancia de evaluar el proceso en su conjunto a partir de los objetivos y los contenidos en la enseñanza del teatro.

Como forma de visualizar mejor los resultados de la investigación, sugiero acceder a los siguientes enlaces/Códigos QR para ver tres de los videos realizados por los alumnos.

Enlace 1

<https://youtu.be/xI6VDmHJ2J4>

Enlace 2

<https://youtu.be/mR401dqIU8g>

Enlace 3

<https://youtu.be/OipzDzalggw>

EPÍLOGO: CONSIDERACIONES FINALES

La puesta en escena de una obra de teatro de figuras requiere de trabajo en equipo, lo cual promueve las habilidades de cooperación entre los estudiantes. El teatro de figuras también exige concentración y disciplina para controlar los movimientos de los personajes y mantener la atención del público. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de concentración y autodisciplina, por ejemplo.

Esta propuesta puede replicarse en cualquier escuela, ya sea de primaria o secundaria. Cualquier profesor de Artes es capaz de implementar estos procesos creativos con sus alumnos, incluso sin tener formación en teatro de títeres de papel. Además, este trabajo requiere de pocos recursos y materiales (papel y lápices de colores) y para grabar los videos, solo se necesita un teléfono móvil.

A parte de ello, la enseñanza del teatro de figuras en la escuela puede ser un camino metodológico poderoso para promover el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes, al tiempo que enriquece su comprensión de la cultura y de las artes. También ofrece oportunidades únicas para aprender de una manera lúdica y creativa, lo que puede hacer que la educación les sea más atractiva y significativa.

Durante el proyecto, los alumnos pudieron vivir una práctica artística que les ofreció el contacto con diversas formas de conocimiento más allá del arte. El teatro de figuras estimuló su creatividad e imaginación, puesto que tuvieron que crear historias, componer escenas, y pensar en el personaje de forma no lineal. En el proceso, se les propuso realizar pasos que involucraron diferentes formas de expresión, como movimientos, voz, gestos y diseño sonoro. Otro aspecto experimentado por ellos fue el de comprender las diferentes culturas y, por tanto, entender que la diversidad es parte de la composición social de cada individuo.

La experiencia estética proporciona la ampliación de la sensibilidad que existe en todos los seres humanos. Esta va más allá de los límites que la sociedad impone a la práctica artística y brinda a cada estudiante la oportunidad de verse, oír, sentir y percibirse como un ciudadano consciente de sus derechos y deberes sociales. Esta experiencia fue posible a través del teatro de figuras en el aula de Artes.

Otro aspecto interesante a señalar es que la escritura dramatúrgica nos llevó a lugares únicos. Los estudiantes escribieron sobre sus vidas y sobre acontecimientos de la política, describieron aspectos reales de la historia humana y también de la fantasía. Esto demuestra que la práctica de la escritura como parte del proceso de la experiencia estética puede ampliar el vocabulario de los alumnos, ya sea mediante la escritura de una historia en forma de diálogo, una narración o el guion de los personajes.

Para componer cada escena los alumnos tuvieron que estudiar los principios básicos del teatro y experimentar con diversas posibilidades que puedan ser aplicadas al teatro de títeres de papel. Experimentaron con diferentes tipos de voces, varios diseños de iluminación, y con innumerables propuestas de diseño sonoro. Quizás el punto de auge del proceso creativo ocurrió cuando se preparaban para animar, o dar vida, a los personajes. Por otro lado, experimentar con las aplicaciones de edición de vídeo fue el momento más tranquilo para la mayoría de los estudiantes, puesto que es algo que realizan frecuentemente en sus vidas diarias.

Para finalizar estas consideraciones, debemos señalar que esta investigación no tiene la pretensión de agotar todos los caminos metodológicos posibles para la aplicación del teatro de figuras como camino a la experiencia estética en el aula de Artes en la escuela primaria. De igual forma, es evidente que la implementación de este proceso de enseñanza y aprendizaje fue fluida porque los estudiantes estuvieron disponibles para la práctica artística en el aula.

REFERENCIAS

- Adorno, T. W. (2013). *Estética* (S. Schwarzböck, Trad). Las cuarenta.
- Amorós, P. & Paricio, P. (2005). *Títeres y titiriteros: El lenguaje de los títeres*. Pirineum Editorial.
- Dewey, J. (1998). *Democracia y educación: Una introducción a la filosofía de la educación* (3^a ed.). Morata.
- Dewey, J. (2010). *Arte como experiencia*. Martins Fontes.
- Duarte Júnior, J.-F. (1991). *Por que arte-educação?* Papirus.
- Fior, N. y Silva, R. (2020). Experiência Estética: o caminho para o ensino da Arte. En A. Vaz, R. Silva, y A. R. T. Góes (Orgs.), *Narrativas estéticas, formação e ensino: trilhando rotas de pesquisas sobre educação estética*. Pedro & João Editores.
- Gaiger, P. (2019). O teatro como educação para a liberdade. En T. Cruvinel, & V. Concilio (Orgs.), *Pedagogia da Artes Cênicas: atuar e agir* (pp. 43-53). CRV.
- hooks, b. (2017). *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. WMF Martins Fontes.
- Houdart, D. (2018). Manifesto por um teatro de marionete e de figura. *Móin-Móin - Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas*, 2(4), 13-32, <https://doi.org/10.5965/2595034702042007013>
- Langer, S. (1971). *Ensaios filosóficos*. Cultrix.
- Larrosa, J. (2022). *Tremores: escritos sobre a experiência*. Autêntica.
- Maturana, H., & Varela, F. (1972). *De máquinas y seres vivos*. Editorial Universitaria S.A.
- Minayo, M. C. de S. (1994). *Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. Vozes.
- Oliveira, M. E., & Stoltz, T. (2010). Teatro na escola: considerações a partir de Vygotsky. *Educar em Revista*, (36), 77-93.
- Pessi, M. C. A. dos S. (2013). Experiência Estética: Constituindo Professores de Arte. *Revista NUPEART*, 1(1), 19–30. <https://doi.org/10.5965/2358092501012002019>
- Schiller, F. (2002). *A educação estética do homem* (R. Schwarz y M. Suzuki, Trad., 4. ^a ed.). Iluminuras.
- Soehnle, F. (2018). Sobre a direção no teatro de figuras – uma utopia. *Móin-Móin - Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas*. <https://doi.org/10.5965/2595034701102013107>
- Vygotsky, L. S. (1989). *A formação social da mente*. Martins Fontes.
- Vygotsky, L. S. (2001). *Psicología da arte*. Martins Fontes.
- Yin, R. K. (2015). *Estudo de caso: planejamento e métodos*. Bookman.

Esta publicación es de acceso abierto y su contenido está disponible en la página web de la revista: www.revistas.pucp.edu.pe/index.php/kaylla/.

© Los derechos de autor de cada trabajo publicado pertenecen a sus respectivos autores.

*Derechos de edición: © Pontificia Universidad Católica del Perú.
ISSN: 2955-8697*

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

