

Taller de teatro: Un medio para fomentar el pensamiento crítico, humanista y creativo entre el estudiantado

Juan Manuel Blanco-Umaña¹
Universidad Nacional de Costa Rica
Costa Rica

Resumen

Desde el 2019 en la Universidad Nacional, campus Sarapiquí, se ha desarrollado un taller de teatro ofertado a la comunidad estudiantil. Por medio de una investigación se buscó identificar de qué manera en el estudiantado esta actividad extracurricular complementa su proceso académico de formación profesional, mediante el análisis del pensamiento crítico y humanista que caracterizan los procesos de creación en la agrupación. Por ende, en un inicio se consultaron referencias que reconocen los aportes del teatro como medio para el diálogo de saberes que fomenten habilidades o características necesarias para el desarrollo de un pensamiento humanista, así como crítico y, por lo tanto, creativo. Con la información recabada se elaboró un cuestionario autoadministrado compuesto de preguntas abiertas y cerradas, se le aplicó a once estudiantes participantes del proyecto que han pasado por las etapas de elección de la temática, investigación, creación de la obra y presentación al público, las cuales son necesarias para la producción teatral y socialización de la reflexión colectiva del taller. El análisis de datos permitió identificar que la mayoría del estudiantado adquiere competencias y habilidades necesarias para el desarrollo de

¹ Máster en Docencia Universitaria, Licenciado en Artes Escénicas y Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos. Ha laborado en la Universidad Nacional de Costa Rica como docente y responsable de proyectos de extensión con enfoque en las artes expresivas y aplicadas para la reflexión social, así como el diálogo comunitario. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8070-6905>. Correo electrónico: juan.blanco.umana@una.cr

un pensamiento crítico y humanista. Además, los conocimientos trascienden la actividad artística y llegan a complementar otros procesos de aprendizaje y relaciones sociales en las que interactúan. Sin embargo, es necesario reconocer cuáles son las intenciones de un taller de teatro en una institución académica, para estructurar la metodología y mediación que permita al estudiantado aprovechar los beneficios de la actividad extracurricular.

Palabras clave: Actividad cultura; Producción teatral; Pensamiento crítico; Humanidades; Creatividad.

Abstract

Since 2019 at the Universidad Nacional, Campus Sarapiquí, a theater workshop has been offered to the student community. This investigation sought to identify how in the student body this extracurricular activity complements their academic process of professional studies, by analyzing the critical and humanistic thinking that characterize the creation processes in the group. Therefore, at the beginning, references that recognize the contributions of theater as a means for the dialogue of knowledge that foster skills or characteristics necessary for the development of humanistic, critical and therefore creative thinking were consulted. With the information collected, a self-administered questionnaire composed of open in addition to closed questions was developed, and applied to eleven participating students in the project, who have gone through the stages of choosing the theme, research, creation of the play and presentation to the public, which are necessary for the theatrical production and socialization of the collective reflection of the workshop. The data analysis allowed the investigation to identify that the majority of the students get the skills and abilities necessary for the development of critical and humanistic thinking. In addition, knowledge transcends the artistic activity, complementing other learning processes and social relationships in which they interact. However, it is necessary to recognize the intentions of a theater workshop in a academic institution, to structure the methodology and mediation that allows the students to take advantage of the benefits of extracurricular activity.

Key words: Cultural activities; Theatrical production; Critical thinking; Humanities education; Creativity.

Introducción

A partir del año 2017 en la Universidad Nacional, campus Sarapiquí, se empiezan a impartir cursos en el área artística de Humanidades con un enfoque teórico-práctico en las artes escénicas. Estos cursos satisfacen la necesidad del

estudiantado por encontrar un espacio de expresión artística en el teatro. Además, son el antecedente y motivo para manifestar la necesidad de espacios más allá del académico que les permitan seguir explorando en las artes.

Producto de la necesidad de espacios artísticos entre el estudiantado, en el año 2019 se planteó un proyecto que funcionaría como un taller de teatro abierto para la población estudiantil. Similar a otras iniciativas de la universidad y que son consideradas antecedentes al proyecto, por tener metodologías de trabajo similares, agrupaciones tales como Teatro Se'Wak del Centro de Estudios Generales, Teatro UNAnime del Departamento de Bienestar Estudiantil, ambos del campus Omar Dengo, talleres impartidos por el Programa Artes Aplicadas de la Escuela de Arte Escénico y algunas iniciativas desarrolladas por el Centro de Arte y Cultura de la Sede Regional Brunca, en donde en alguna ocasión se han impartido talleres de teatro abiertos a la comunidad y que buscan el fortalecimiento de la identidad regional.

En el caso del campus Sarapiquí se creó Teatro Kārātiä que en el idioma cabecar significa movimiento o baile. Se nombró de esta manera, ya que desde la agrupación se promueve un teatro donde la corporalidad y la expresividad del movimiento son cruciales para transmitir el mensaje de la obra. El espacio permite al estudiantado participante desarrollar productos escénicos, para explorar su creatividad y expresar su opinión ante temas de interés.

Además, con el taller se pretendía alcanzar otros beneficios que reconocen [Motos y Benlliure \(2018\)](#), al realizar un estudio entre adolescentes que practican en algún arte escénico, identificaron que las personas reconocen un cambio personal y beneficioso al potenciar su imaginación y escucha. De igual manera, el teatro les permitió superar miedos al interactuar con una o un grupo de personas, se consideran más espontáneas, con una visión más positiva de sí mismas y atentas al cuidado, entendido como la capacidad de empatía para pensar en las otras personas y cómo se puedan sentir. Según los resultados de la investigación de [Motos y Benlliure \(2018\)](#), al lado de la empatía, el teatro también otorgó a la población en estudio una consciencia de sus emociones y cómo expresarlas, así como un compromiso de grupo durante el proceso de creación y actuación.

Entre las conclusiones de la investigación, [Motos y Benlliure \(2018\)](#) identificaron que a mayor edad entre la población que práctica el teatro existe una mayor consciencia de sí misma y la realidad que le rodea. Se consideró que como es característico del teatro, existe una comunicación entre el ser personal y quienes están en su entorno, creando así una interacción que permite a las personas participantes

aprender, descubrir y ayudarse entre sí, llevando a la práctica una reflexión social y pensamiento colectivo.

Por ende, el taller de Teatro Kārātiā buscó ser un espacio para identificar los propios beneficios que el estudiantado pudiera adquirir y se propuso dar importancia a la reflexión, así como al estudio de las temáticas a desarrollar por ser un proyecto que surge dentro de una universidad pública y que es consciente de la importancia de las artes para comunicar una idea propiciando el diálogo a través de la interpretación o lectura de quienes observan el mensaje e intención de la obra.

Desde el 2019, la agrupación ha pasado por cuatro procesos de creación escénica, estos productos se han presentado a la comunidad de Sarapiquí en diversos espacios. Durante la construcción de las obras se ha desarrollado una reflexión con el estudiantado sobre aspectos sociales, políticos y culturales de su interés, pero con la intención de propiciar el pensamiento crítico y humanista. Para [Sierra \(2020\)](#), esto es necesario para trabajar el “sentido” de una creación artística. Posterior a investigar sobre el teatro en los años ochenta y principios de los noventa concordó en que surge un teatro que define como aplicado o social, caracterizado por los procesos de creación y estudio de Bertolt Brecht (Alemania, 1898-1956) y Augusto Boal (Brasil, 1931-2009). Expone que en el teatro de Brecht y Boal lo importante es el “sentido” desde el cual el punto de vista social se vuelve un elemento indispensable y orienta el proceso de creación. Además, reconoce el carácter pedagógico del teatro y su poder transformador, porque permite conocer otras realidades, vivencias y hacer visibles temas que pueden ser impensables o difíciles de abordar. Indica que el teatro social no se centra en lo espectacular de la puesta en escena, sino en la importancia del estudio del tema y cómo se expone desde la escritura escénica.

Por lo tanto, se considera que los aportes de [Sierra \(2020\)](#) pueden ser una síntesis que permite describir el enfoque que ha tenido el proyecto en el que se enmarca esta investigación y que pretende identificar si, efectivamente, la actividad extracurricular de teatro de campus Sarapiquí complementa el proceso académico del estudiantado participante, mediante un estudio sobre la percepción que tienen de su pensamiento crítico y humanista, posterior a participar en los procesos de creación del taller.

Referencias conceptuales

El teatro como recurso pedagógico

Como anteriormente se hizo mención, el taller de teatro ofertado en campus Sapiroquí busca abrir un espacio de reflexión donde el estudiantado pueda complementar sus procesos de aprendizaje, para ello es necesario considerar un enfoque que difumine las fronteras en el arte. [Bugnone et al. \(2019\)](#) consideran que con esa apertura desde las artes se puede propiciar el diálogo con otros saberes, además de construir un análisis social y político desde el ejercicio de creación y entrenamiento artístico. Con esa perspectiva, las acciones de un proceso artístico deben ir más allá de los propósitos estéticos de una obra y dar importancia a la reflexión social e investigación en la producción de un espectáculo, al permitir que los ejercicios de creación se alimenten de fuentes de información de otras disciplinas para aportar conocimiento que pueda ser útil para el estudiantado.

Por lo tanto, se parte de la idea de que el teatro, desde la construcción tanto escrita como escénica del relato, permite, a quien participa del proceso, materializar sus ideas e inquietudes, a la vez que se coloca en una posición distinta de su experiencia de vida, ampliando la mirada a otras realidades y vivencias. [Loureiro-Álvarez \(2019\)](#) considera que en el discurso metarreflexivo del arte escénico se problematiza la dicotomía entre arte y realidad, considerando la escena como un campo de acción y a quien la interpreta como el cuerpo del texto desde el cual se transmiten las sensaciones y emociones.

Debido a la capacidad que tiene el teatro para potenciar el diálogo y la reflexión, se comprende Teatro Kärätiä, como un espacio de comunicación y encuentro social, en donde la agrupación genera un diálogo e investigación del entorno en que la persona participante del proceso puede estar inmersa o es testigo. Al respecto, [Beltrán-Villalva \(2016\)](#) analiza el trabajo de Erving Goffman sobre la *performance*, identificando que no se pueden estudiar o comprender los eventos sociales, si no se apegan a la realidad, y que la metáfora del teatro puede contener realidades de un grupo o persona, entendiendo que en la sociedad se desempeña un rol desde el cual nos relacionamos con acciones consideradas por las personas en nuestro entorno, tal como sucede en el teatro en donde esa *performance* del ser es el que se reconstruye y representa, asimismo, es donde nuevamente se puede hablar de un cruce entre la metáfora y la realidad social.

Por ende, se considera que para el desarrollo de procesos creativos de un teatro que desea orientar su creación en el análisis reflexivo y la representación de una realidad social, es necesario tener en cuenta el valor del discurso, o como [Sierra](#)

(2020), hacer referencia al “sentido” en la obra, que será la idea o posición sobre algún tema, y que en el caso del Teatro Kärätii surge posterior a la investigación de la temática, y guía el proceso de creación.

Beneficios de un taller de teatro en el estudiantado

Además, de los beneficios expuestos por [Motos y Benlliure \(2018\)](#) mencionados en el apartado de introducción, se debe considerar que el teatro y las artes en general se tienden a asociar como un ejercicio práctico de la creatividad, al proponer una solución estética ante un reto planteado. Para [Medina-Peña et al. \(2019\)](#), la creatividad comparte un vínculo con el desarrollo social y con la personalidad, por lo que desde ahí fomenta un pensamiento crítico y los hace elementos indisolubles, al permitir la resolución de problemas, interrogantes, propuestas de nuevas alternativas de investigación, sistematización o metodologías.

Asimismo, consideran que la creatividad articula cualidades tales como fluidez, flexibilidad, originalidad o sistematicidad, características necesarias para enfrentar retos profesionales. Sin embargo, al lado de estas habilidades existe un proceso que se considera importante y que es necesario que las instituciones académicas potencien: el pensamiento crítico.

Para [Villarini \(citado por Martín-Sánchez et al., 2017\)](#), el pensamiento crítico se encuentra asociado a la creatividad, debido a que ambos son procesos sistemáticos que permiten a las personas procesar la información adquirida y construir conocimiento a partir del planteamiento de un problema y la búsqueda de soluciones. Consideran que, además, en ambos conceptos entre la pregunta y las respuestas se toman decisiones que son comunicadas para establecer metas y medios de logro. Al respecto, para la producción de una obra dentro de los procesos de Teatro Kärätii se siguen etapas compuestas por actividades concretas que involucran tanto el entrenamiento, la reflexión social y el ejercicio creativo de plasmar las ideas, inquietudes y sentires del estudiantado por medio de escenas o narraciones que pueden llegar a traducirse en un producto escénico presentable a un público.

Por otro lado, [Varela-Sarmiento \(2019\)](#) hace referencia a tres condiciones para comprender el pensamiento crítico o la interpretación de quien observa, las cuales pueden considerarse como un proceso de lectura. En primer lugar, [Varela-Sarmiento \(2019\)](#) considera el texto y define que es aquello que podemos reconocer como la fuente de información escrita o en palabras, después viene la época o contexto en el que se produce el material expuesto o estudiado, así como la intención dentro de lo que desea comunicar la persona que redacta o crea el contenido.

Por último, está el valor de la imagen, que en el caso del teatro se vuelve sumamente potente, pues es fundamental para construir las escenas que plasmen la idea por transmitirse a un público. [Varela-Sarmiento \(2019\)](#) también se refiere al respecto indicando que ningún análisis es válido, si el material no se presenta o expone ante alguien más. De esa manera surge la comunicación, que desde una perspectiva crítica y pasando nuevamente por las tres condiciones que expone, puede seguir produciendo nuevas ideas u opiniones.

Las condiciones expuestas por [Varela-Sarmiento \(2019\)](#) son propias de los procesos de análisis que se desarrollan en un taller de teatro que busca ser consciente del mensaje a comunicar y reconocer el “sentido” expuesto por [Sierra \(2020\)](#). Sin embargo, Teatro Kärätiä considera, en sus procesos, principios tanto ético, filosóficos como prácticos de la educación humanista que promueve la Universidad Nacional, con el propósito de que, desde las artes, el estudiantado comprenda y construya el conocimiento.

Para comprender la educación humanista, [Arias-Gómez \(2016\)](#) estudia a la filósofa Martha Nussbaum, la cual se refiere a tres habilidades que deben ser enseñadas. La primera, la define como la vida examinada, que hace referencia a una mirada crítica de uno mismo o una misma a través de la razón y un juicio preciso. La segunda, la llama ciudadanos y ciudadanas del mundo, parte de que el vínculo de pertenencia de toda persona es la humanidad misma, lo que debería invitar a una sensibilidad y apertura hacia creencias, cosmovisiones y sexualidades distintas a la propia. La última habilidad es la imaginación narrativa, que implica la empatía, es decir, colocarse en el lugar de otra persona para comprender sus emociones, deseos y anhelos.

Se considera que el teatro facilita el ejercicio de las habilidades de Nussbaum expuestas por [Arias-Gómez \(2016\)](#). En primer lugar, permite a la persona autorreconocerse, aceptarse, ser consciente de sí misma y su percepción personal. En segundo lugar, permite accionar y representar roles distintos, facilita la reflexión y el diálogo desde otras perspectivas, lo que puede llegar a orientarse a un proceso creativo que narre por medio de una obra, un relato que puede llegar a traducirse en un ejercicio de empatía, tal como lo expone la tercera habilidad de Nussbaum.

[Barquero-Alfaro y Chacón-Chespedes \(2018\)](#) coinciden con esta idea de que el arte escénico puede ser un ejercicio práctico para el pensamiento crítico y humanista. Consideran que, desde los espacios artísticos extracurriculares, el estudiantado, a través del teatro, puede dar continuidad a un diálogo de saberes que media el proceso de reflexión y construcción de la escritura escénica de una obra, al

contemplar sus posibilidades para construir el lenguaje de símbolos, corporalidad y metáfora, lo que permite abordar de manera compleja contenidos académicos, por medio de una metodología lúdica y reflexiva que fomenta la interdisciplina, empatía, creatividad y el diálogo de saberes.

Asimismo, según Barquero-Alfaro y Chacón-Chespedes (2018), los procesos reflexivos abordados desde el teatro buscan que el estudiantado desarrolle una actitud activa ante temas de su interés. Ambos mencionan a Freire y la idea de que la acción o praxis son un detonante para que las personas actúen en el mundo en busca de la humanización y liberación, eliminando la idea de una actitud pasiva durante un proceso de formación.

Metodología

Para realizar un estudio sobre la experiencia que tiene el estudiantado desde el taller de teatro en campus Sarapiquí, se considera que es necesario desglosar no solo la metodología de esta investigación sino la de los procesos previos desde los cuales el estudiantado se relaciona con los conceptos que fueron analizados. Por lo tanto, al definir la población en estudio se debe considerar que en Teatro Kärätä han participado estudiantes de las carreras de Administración de Empresas, Informática, Administración de oficinas y Recreación y Turismo, quienes cursan niveles que van desde primer ingreso hasta licenciatura. Además, la agrupación ha desarrollado un total de 4 producciones escénicas con las cuales han abordado temas diversos y de interés para la población estudiantil participante.

Tabla 1
Obras de la agrupación Teatro Kärätä

Año	Título	Temática	Estudiantes participantes
2019	Fuera de servicio	Relaciones tóxicas, consumo de drogas y depresión.	4
2020	Tránsito	Preservación de los recursos naturales.	4
2021	Cordón de luciérnagas	Sororidad y empoderamiento femenino.	5
2021	Tomémonos un café un rato	El paso del tiempo y cómo nos afecta emocionalmente.	8

Nota: En los anexos se encuentran enlaces al registro audiovisual de los espectáculos. Elaboración propia, 2022.

Para la creación de las obras y con el propósito de que el taller de teatro sea un espacio para el diálogo, así como construcción de un pensamiento crítico por medio de la reflexión social y humanista, se desarrolla una metodología de trabajo compuesta por cuatro etapas de exploración creativa, que inicia con la elección de la temática que surge de improvisaciones escénicas que permiten identificar intereses en el estudiantado.

Después sigue la investigación del tema, donde se dialoga con los materiales aportados y con la reflexión se construyen pequeñas escenas de teatro que pueden o no estar en la obra final. El proceso pasa a la etapa de creación de la obra, donde la reflexión continua, pero se orienta al “sentido” o mensaje que se desea expresar al público que asista a las presentaciones. La última etapa es la presentación, el estudiando experimenta el enfrentarse a un público y, además, reconoce el arte como un medio para plasmar el resultado de una investigación; favorece, así, el análisis y reflexión de otras personas a través de la interpretación de lo observado.

Los procesos artísticos desarrollados en la agrupación buscan que, con cada etapa, el estudiantado desarrolle una investigación distinta a la que ofrecen otros cursos propios de su carrera. Permite un análisis que les incentive a reflexionar desde una perspectiva artística, creativa y en donde adquieran habilidades diferentes para transmitir conocimiento.

Por otro lado, para recabar la percepción del estudiantado participante se elaboró un cuestionario autoadministrado compuesto por preguntas abiertas y cerradas. Este se estructuró en cuatro apartados orientados a recolectar la información con respecto al desarrollo del estudiantado durante la participación en el taller y el conocimiento en habilidades; creatividad; pensamiento crítico y pensamiento humanista. Para la elaboración de los apartados se usaron, como guías, las características reconocidas en los conceptos estudiados en las fuentes de información, que fueron expuestas en las referencias conceptuales. Se buscó conocer si el estudiantado consideraba que el taller no proporcionó la habilidad hasta si el aporte fue transformador y permitió el desarrollo de una competencia.

En cuanto a la población en estudio, han participado en el proyecto 22 estudiantes, sin embargo, solo 11 de estas personas han permanecido en la agrupación hasta completar las cuatro etapas del proceso en uno o varios montajes. Por ende, y considerando que al llegar hasta la presentación de un espectáculo es cuando se pueden profundizar y experimentar los conceptos en estudio, se tomó como muestra solo a estas personas que han participado por completo en al menos una obra de la agrupación.

Resultados, análisis y discusión: Pensamiento crítico y humanista en el estudiantado participante de Teatro Kärätii

Con respecto al desarrollo de habilidades que el teatro puede potenciar en el estudiantado, se tomaron como referencia para el artículo los beneficios analizados por [Motos y Benlliure \(2018\)](#) en su investigación. En el caso del taller de Teatro Kärätii, los resultados mostraron que ninguna persona seleccionó que el taller no le proporcionara la habilidad o que el aporte fuera mínimo; al contrario, la mayoría consideró que los aportes fueron transformadores y que le facilitó llegar a adquirir una competencia.

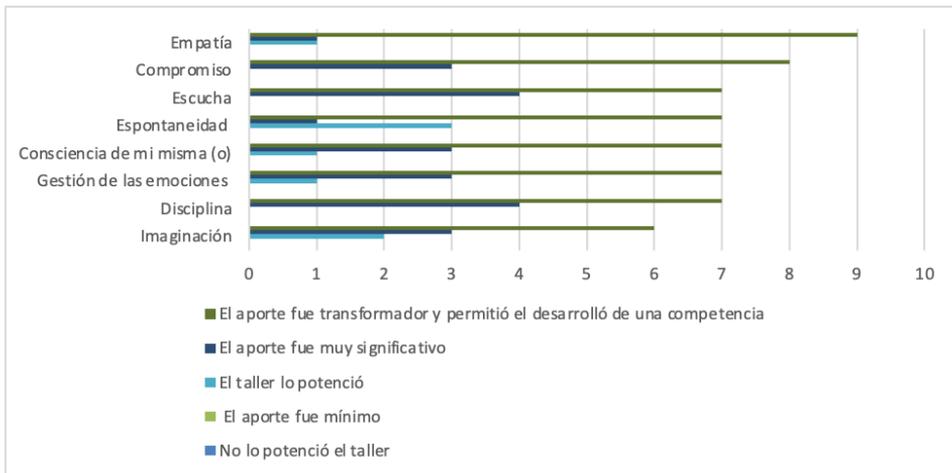

Figura 1. Desarrollo de habilidades

Nota: Elaboración propia, 2022.

La empatía y compromiso son dos de las habilidades que, en su mayoría, llegaron a desarrollar y profundizar más el estudiantado participante del taller de teatro, las cuales son de importancia para su vida profesional, al considerar que el compromiso es necesario para llevar a cabo procesos creativos y la empatía es un componente para la construcción de un pensamiento crítico y humanista. Además, al consultar a las 11 personas participantes de la investigación sobre si estas habilidades y destrezas trascienden el espacio del taller, la respuesta fue afirmativa y todas consideraron que esos aportes siguen presentes en sus vidas, cuando incluso cuatro de ellas ya no forman parte de la agrupación.

Por ende, se reconoce que estos aportes pueden llegar a ser complementarios en sus procesos académicos en donde las habilidades adquiridas permitan al estudiantado abordar procesos de aprendizaje, investigaciones o experiencias académicas al ampliar su reflexión y el ejercicio práctico en otras áreas del conocimiento.

Asimismo, en relación con el pensamiento creativo, se tomaron como referencia las características que expone Medina-Peña *et al.* (2019) presentes en los procesos de creación, debate y resolución de problemas. De modo que, se preguntó al estudiantado sobre cuáles de las características de este tipo de proceso mental llegaron a poner en práctica durante su participación en la agrupación. Los resultados se muestran en la Figura 2.

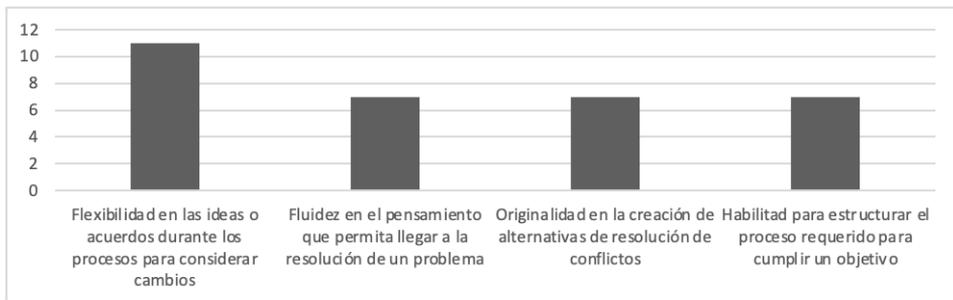

Figura 2. Criterio para el desarrollo de la creatividad.

Nota: Elaboración propia, 2022.

El total de la población estudiantil considero que los procesos prácticos y de creación en la agrupación le permitieron desarrollar un pensamiento flexible tanto en las ideas como acuerdos grupales y eliminaron la resistencia al cambio. Además, más de la mitad identificó la fluidez, originalidad o habilidades para estructurar sus procesos y alcanzar objetivos. Por lo tanto, se señala que el impacto del taller para poner en practicar este concepto fue significativo para el estudiantado. Incluso, 4 de las 11 personas participantes seleccionaron todas las características, seis seleccionaron entre tres y dos, y solo una seleccionó una. Lo que lleva a reconocer que la actividad artística facilita en el estudiantado de campus Sarapiquí participante el desarrollo de la creatividad, una habilidad necesaria de aplicar en procesos de aprendizaje para la reflexión y construcción de conocimiento que facilite la resolución de problemas, así como la creación de metodologías para abordar investigaciones.

De igual manera, se consultó, si estas características de la creatividad contribuyen también para el desarrollo de un pensamiento crítico, y solo una persona estudiante indicó no encontrar esa conexión y aporte. El resto de las 10 personas estudiantes sí lo consideran así y entre sus opiniones se reconoció que la población piensa que el teatro representa una realidad creativa y poética, que permite profundizar en el cuestionamiento a discursos hegemónicos e identificar que las acciones personales tienen un impacto positivo y negativo en el entorno: “Las obras en las que he participado reflejan las diversas situaciones que vivimos como, por ejemplo, el empoderamiento y sororidad” (Estudiante 1, comunicación personal, 25 de marzo de 2022). En esa misma línea se consideró que el teatro hace que se visibilicen temas “Porque la profundidad a través de la expresión artística personalmente es verdaderamente fuerte y sensible tanto así que muchos de los temas no les había puesto atención antes de las obras” (Estudiante 2, comunicación personal, 25 de marzo de 2022).

Por otro lado, el total de la población consideró que el teatro es una metodología para construir conocimiento y que, además, contempla el contexto al formular un criterio. Entre las opiniones el estudiantado indicó: “Me ha fomentado la criticidad al hablar de un tema y crear arte sobre ese tema. Me ha abierto el espacio de plantear mis ideas y pensamiento, empapándome de las de mis compañeros y profesor” (Estudiante 3, comunicación personal, 25 de marzo de 2022). Por otro lado, el estudiantado indicó que desde la metodología de creación de la obra de teatro debe existir el análisis o debate: “Es el vínculo entre el análisis y el sistema de acciones que al momento de repetirlas las cuestiono, eso es lo que me impacta y hace que cree criterio y caiga en cuenta de pensamientos que antes no tenía” (Estudiante 2, comunicación personal, 25 de marzo de 2022).

De igual manera, entre las opiniones del teatro como recurso metodológico, el estudiantado indicó la importancia del diálogo durante ese proceso de estudio del contexto en donde las diferentes percepciones de un tema son analizadas: “Desde mi experiencia puedo decir que es sumamente importante, ya que permite que las personas mediante interacción y debate, logren crear maravillosas obras que no sólo permitan crear conciencia, sino llevar diversos mensajes al mundo, de manera creativa y sana” (Estudiante 4, comunicación personal, 25 de marzo de 2022). Por ende, se consideró la importancia del análisis y posicionamiento sobre un tema no solo a nivel interno en la agrupación, sino también contemplando el mensaje e intensidad una vez que se dialoga desde la presentación de la obra ante un público.

Por último, en relación con este tema, el estudiantado reconoció que, si estos procesos no se gestan en la creación, no es posible que el trabajo interpretativo llegué a proyectar o tener claridad en el posicionamiento del mensaje a transmitir: “Para poder darle vida a un tema de un espectáculo de teatro hay que sentirlo y para ello lo mejor es investigar” (Estudiante 5, comunicación personal, 25 de marzo de 2022). Por lo que se considera que la investigación desde una perspectiva artística también construye conocimiento para las ciencias sociales y el proceso creativo hace que sea pragmático: “No prestaba atención a temas que deberían hacer más ruido en la sociedad, llegué a normalizar algunos comportamientos que no lo ameritaban y hoy día trato de ser más consciente, informada y comprensiva sobre ciertos temas que hemos tratado” (Estudiante 6, comunicación personal, 25 de marzo de 2022). También, el estudiantado consideró un taller de teatro puede ser un espacio para expresar los diferentes criterios personales y llegar al consenso colectivo: “Tomé en cuenta mucho la empatía hacia los demás, además, de otros temas como la diferencia de opiniones en cuanto a un tema” (Estudiante 7, comunicación personal, 25 de marzo de 2022).

En consecuencia, los aportes prácticos que el estudiantado desarrolla en el taller de teatro para debatir ideas o la apertura para cambiar su opinión le permiten formar un criterio y reconocer la necesidad de cuestionar el conocimiento, consultar información que permita fundamentar ese cuestionamiento, problematizar, contrastar o, en otras palabras, ser una persona activa durante el dialogo de saberes de un proceso educativo.

De tal manera, la actividad artística de campus Sarapiquí permite al estudiantado, por medio del arte, hacer un ejercicio reflexivo desde un abordaje educativo que toma en consideración las habilidades que deben desarrollarse para tener una conciencia humanista. Por ende, los procesos de investigación, reflexión y creación de las obras han facilitado al estudiantado la vivencia de experiencias en donde habilidades expuestas por [Arias-Gómez \(2016\)](#) como respeto a la diversidad, conciencia de otras realidades y la repercusión de las acciones fueron aportes transformadores, así se muestra en la Figura 3, en donde nuevamente ningún estudiante seleccionó que el taller no le proporcionara la habilidad o que el aporte fuera mínimo.

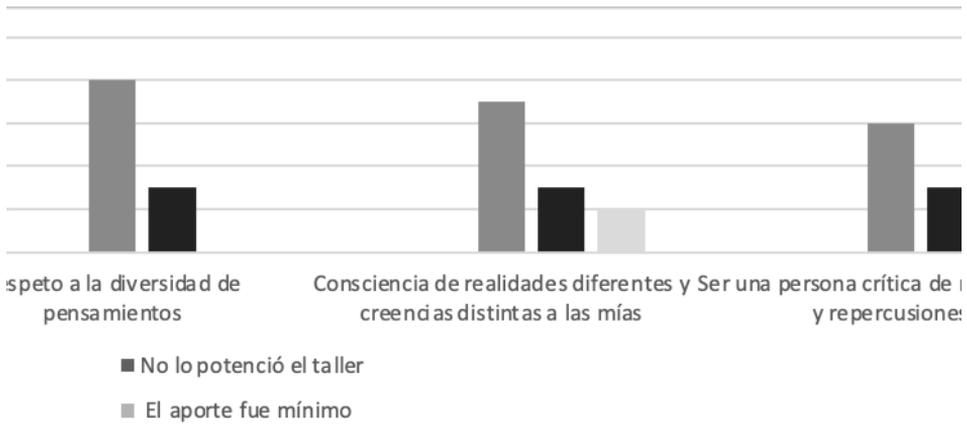

Figura 3. Desarrollo de un pensamiento humanista.

Nota: Elaboración propia, 2022.

Por último, se preguntó al estudiantado si estos conocimientos son necesarios para lo que ha sido su formación profesional en el campus Sarapiquí de la Universidad Nacional. El total de la población así lo considera y entre las opiniones se identificó que el estudiantado piensa que una persona profesional debe ser íntegra, empática, creativa y con un enfoque humanista. El teatro “ha permitido el desarrollo y la experiencia del arte para poder ser más humanista” (Estudiante 8, comunicación personal, 25 de marzo de 2022). Reconocen que se fomentan actitudes necesarias en todo proceso educativo: “Tener una visión diferente en la vida en el ámbito profesional, ser personas íntegras. Conocimientos como la expresión entre otras” (Estudiante 9, comunicación personal, 25 de marzo de 2022). Incluso los beneficios estuvieron presentes durante el periodo en que fue necesario desarrollar procesos de aprendizaje en modalidad virtual: “Me ayuda a concentrarme en mis objetivos al igual que me ha ayudado a desenvolverme más hablando e interactuando detrás de mi computadora y me da esa salida para liberar mi estrés” (Estudiante 10, comunicación personal, 25 de marzo de 2022).

Además, el estudiantado coincidió en que se crea una consciencia de temas sociales como lo son las relaciones humanas y las opresiones a ciertos grupos sociales: “Aprender un poco más sobre el machismo y la vivencia de algunas mujeres las cuales se les ha violentado sus derechos” (Estudiante 11, comunicación personal, 25 de marzo de 2022). Por ello se amplían sus estudios profesionales complementando sus procesos de formación técnica, así como conocimientos propios de

sus carreras al agregar un pensamiento crítico que contextualiza las prácticas y conocimientos profesionales desde una conciencia social actual.

En relación con las percepciones del estudiantado entre el vínculo del taller y sus procesos académicos, reconocen aportes relacionados a su desempeño en procesos de aprendizaje como lo son la mejora en las calificaciones por la disciplina, así como la “escucha, análisis y comprensión. Tres palabras que me marcaron mucho” (Estudiante 2, comunicación personal, 25 de marzo de 2022); además, del autoconocimiento para reconocer sus capacidades, tener conciencia de habilidades y destrezas que le serán útiles en su vida laboral: “La agrupación me ha permitido crecer profesionalmente, desarrollando mis habilidades y destrezas creativas” (Estudiante 1, comunicación personal, 25 de marzo de 2022).

Conclusión: De qué manera Teatro Kärätii complementa los procesos académicos del estudiantado participante

La investigación fue de utilidad para comprender el impacto que ha tenido el taller de Teatro Kärätii entre la población participante. Al respecto, se identificó que la metodología de trabajo del proyecto facilita al estudiantado habilidades, destrezas, conciencia y procesos de reflexión para el ejercicio práctico y de construcción de un pensamiento crítico y, por lo tanto, creativo, así como humanista. Además, estos conocimientos adquiridos no responden solamente a un ejercicio artístico escénico de creación en el que el estudiantado participa, sino que van más allá de este espacio y perduran aún después de concluidos los procesos artísticos en el taller.

En esa misma línea, se reconoce que en más de la mitad de la población participante o en su totalidad las habilidades y características identificadas como aportes del proyecto llegan a ser transformadoras, al punto de facilitar una competencia que trasciende el espacio artístico para ser aplicado en sus procesos de aprendizaje, reflexión y construcción de conocimiento, así como el posible desempeño profesional en un futuro.

De modo que la experiencia escénica no resulta indiferente para el estudiantado y le proporciona competencias que se consideran de importancia para la sociedad, como lo puede ser la empatía, una capacidad que cómo bien se indicó en las referencias conceptuales de esta investigación es necesaria para desarrollar un pensamiento humanista, que permita una formación más integra en el estudiantado y que responda al interés de una institución académica como lo es la Universidad Nacional.

Además, es necesario destacar que otra de las competencias que el estudiantado adquiere es el compromiso. Los procesos de creación artística en Teatro Kārātiā implican una serie de etapas en las que la presencia, atención y actitud activa en el proyecto son clave para sacar adelante la tarea propuesta por el colectivo. Por ende, el estudiantado desde el taller de teatro puede llegar a desarrollar ejercicios prácticos en donde el compromiso adquiere importancia y debe ser una capacidad que desarrolle, por lo que se vuelve un hallazgo favorable que el taller ayude al reconocimiento en el estudiantado sobre qué conlleva un compromiso y cuál se espera sea su desempeño en otros espacios académicos y laborales.

En el caso de la creatividad, es necesario considerar que es una competencia que demanda el mercado laboral y que, por lo tanto, los procesos de formación académica buscan llegar a desarrollar. Los procesos artísticos son ejercicios en sí de creación, respondiendo a un acto creativo, sin embargo, cabe recalcar que las características que el estudiantado reconoce como elementos importantes para llegar a ser personas que produzcan soluciones creativas con el pensamiento flexible, como un proceso que puede nutrirse de diferentes ideas en cualquier momento, y el trazar un camino o estructura, que permita ir reconociendo los diversos objetivos que se deben cumplir para desarrollar el acto creativo. Estas habilidades desarrolladas son útiles para que el estudiantado identifique un balance en donde la creatividad se pueda concretar en un resultado aplicable.

Por consiguiente, este reconocimiento que hace el estudiantado desde los ejercicios propuestos en el taller se considera puede facilitar tanto sus procesos de investigación como los diversos retos que pueda llegar a enfrentar en su vida profesional. Además, el estudiantado identificó una relación entre el pensamiento crítico y la creatividad, reconociendo que la información, diálogo, análisis y debate es lo que les permite crear, así como fundamentar sus propias ideas. Se considera también que una actividad como el taller de teatro permite al estudiantado apropiarse de ese pensamiento por medio de la materialización que se hace en una obra, convirtiendo el criterio en algo colectivo que va más allá de una idea personal e íntima, sino que se concreta en la construcción de imágenes en un espectáculo teatral que expresará el mensaje a un público una vez que se presente.

Sin embargo, para el desarrollo de estas competencias se destacó el proceso propuesto por el taller que toma en cuenta la reflexión, investigación, creación y presentación de los temas a abordar en un espectáculo de Teatro Kārātiā, donde es importante durante el proceso se gesten espacios de diálogo, exploración creativa, discusión de las acciones y textos de sus espectáculos. Además, se reconoce que en el taller la autoría propia e inédita de sus obras colabora para los objetivos

que busca el proyecto, ya que facilita la contextualización de los temas, así como el sentido o postura crítica del colectivo sobre el mensaje que se construye y presenta a un público.

Incluso, el estudiantado reconoce la importancia de que en estos procesos creativos exista apertura a la expresión, respeto a las opiniones, escucha, empatía, flexibilidad en las ideas durante algún debate y no un juzgamiento sobre los sentires y pensares de las personas durante el estudio de las temáticas. Se identificó con las opiniones de la población participante en la investigación, que de esta manera los procesos se enriquecen y se logra cumplir con el desarrollo de ejercicios prácticos que lleguen a fomentar el conocimiento desde un pensamiento crítico y humanista, así como deberían ser los procesos educativos.

Por consiguiente, estas actitudes que despierta Teatro Kārātiā en el estudiantado permiten, eventualmente, formar un estudiante en campus Sarapiquí que en los procesos académicos tenga más apertura al diálogo de saberes presente durante una clase, debido a que la escucha y comunicación de las ideas son necesarios en un proceso cognitivo tanto para reconocer la información, como para cuestionarla, problematizarla o comunicar las dudas alrededor de un tema o proceso.

Asimismo, la metodología desarrollada en el taller de teatro, y según lo expresado por el estudiantado, facilita la exploración práctica de conceptos que le permitan adquirir conocimientos humanistas, prácticos, técnicos y de habilidades blandas cuya propuesta sea formar una persona profesional integra. Vale indicar que el estudiantado puede adquirir estas capacidades desde una metodología artística, pero que al apropiarse de ellas pueden ser aplicadas en distintos espacios de su vida.

Por ende, el taller de teatro en campus Sarapiquí proporciona un lugar para estudiar conceptos desde un abordaje diferente y en donde facilita un medio de aprendizaje que, según los procesos cognitivos de la persona estudiante, puede ser complemento necesario o la manera para llegar a aplicar ese conocimiento que le será útil en su vida académica y profesional.

Por último, se reconoce que el teatro es un área artística valiosa para la creación y socialización del conocimiento, por lo que es necesario el apoyo y fomento de estas iniciativas en espacios académicos. Sin embargo, se deben reconocer cuales son las intenciones de estas actividades artísticas, no con el propósito de determinar que algunas razones sean mejores o más necesarias que otras, sino para informarse sobre cuál es el mejor proceso metodológico y de mediación para que el estudiantado llegue a adquirir o a aprovechar los beneficios que busque la iniciativa extracurricular.

Referencias

- Arias-Gómez, D. (2016). *Escuela y formación humanista: Miradas desde la investigación educativa*. Editorial Kimpres. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/fce-unisalle/20170117010004/escuela_y_formacion_humanista.pdf
- Barquero-Alfaro, J., & Chacón-Chespedes, M. (2018). Reflexiones en torno a la técnica del teatro foro y su papel en la mediación pedagógica. *Revista Nuevo Humanismo*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.15359/rnh.6-1.4>
- Beltrán-Villalva, M. (2016). *Dramaturgia y hermenéutica: Para entender la realidad social*. CIS.
- Bugnone, A., Fernández, C., Capasso, V., y Urtubey, F. (2019). Estudios sociales del arte: Una propuesta para su abordaje. *Revista Cultura y representaciones sociales*, 13(26), 388-411. <https://doi.org/10.28965/2019-26-14>
- Loureiro-Álvarez, K. (2019). Una aproximación a la poética teatral de Angélica Liddell. *Siglo XXI. Literatura y Cultura Españolas*, 17. 61- 80. <https://doi.org/10.24197/sxxi.0.2019.61-80>
- Martín-Sánchez, M., Martínez Fabián, C., Águila Moreno, E., & Cáceres Muñoz, J. (2017). Habilidades y estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. *Revista de Educación*, 2(11), 21-40. https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/2169/2445esc=y#v=onepage&q&f=false
- Medina-Peña, R., Franco-Gómez, M., Gallo-González, M. y Torres de Cádiz-Hernández, A. (2019). El desarrollo de la creatividad en la formación universitaria. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 48(2), 374-388. <http://www.revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/395>
- Motos, T. y Benlliure, V. (2018). Beneficios de hacer teatro en el desarrollo positivo en adolescentes en Valencia. *Revista de investigación en educación*. 12(1), 34-50. https://www.researchgate.net/publication/325058474_Beneficios_de_hacer_teatro_en_el_desarrollo_positivo_en_adolescentes_de_Valencia
- Sierra, L. (2020). Teatro aplicado para el cambio social. Un área de oportunidad en el estudio del teatro actual. *Revista Estudio Teatro. Investigación y creación*, 1-12 <https://www.ensad.edu.pe/wp-content/uploads/2021/09/cined-13-Laura-Sierra.pdf>.
- Varela-Sarmiento, E. (2019). La imagen y el texto en la modernidad: Una construcción de sentidos y pensamiento. *Escenarios para el desarrollo del pensamiento crítico*, 87-107. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20200306054249/Escenarios-para-el-desarrollo-del-pensamiento-critico.pdf>

Anexos

1. [Enlace del registro audiovisual de la obra Fuera de servicio](#)
2. [Enlace del registro audiovisual de la obra Tránsito](#)
3. [Enlace del registro audiovisual de la obra Cordón de Luciérnagas](#)
4. [Enlace del registro audiovisual de la obra Tomémonos un café un rato](#)

