

Arts Literacy, una propuesta para mejorar las habilidades de lectura y escritura a través de las artes performativas.

Nelly Pilares
University of Minnesota/Aviñón Teatro

Actualmente en el Perú se hacen esfuerzos para fomentar la lectura y es tarea de los educadores buscar nuevas estrategias para incentivar en sus alumnos el interés por esta actividad. Del mismo modo, es una buena oportunidad para integrar las actividades artísticas a estos esfuerzos y ponerlas al servicio de la educación.

Para incrementar estas habilidades de lectura y escritura, muchos pedagogos han realizado estudios que les han permitido aportar diversos métodos y estrategias. El Departamento de Educación de la Universidad de Brown en su Proyecto de ArtsLiteracy, viene trabajando en la utilización de talleres de teatro para mejorar las habilidades de lectura y escritura tanto en jóvenes como en niños.

La explicación del Proyecto de Arts Literacy (ArtsLit) de la Universidad de Brown, la realizaré a partir de apuntes personales tomados en el taller The Power of the Arts for Learning Literacy and Life, llevado a cabo en Central High School, Black Box Theatre en Noviembre del año 2005; y los datos extraídos de su página web: www.arstlit.org.

ArtsLit es un esfuerzo pedagógico del Departamento de educación de la Universidad de Brown. Este proyecto está dedicado a mejorar las habilidades de lectura y escritura de jóvenes y niños a través de artes performativas y artes visuales. Está constituido por una comunidad internacional de artistas, profesores, jóvenes, estudiantes y catedráticos, con el objetivo de colaborar creativamente en innovadoras propuestas para desarrollar las habilidades de lectura y

escritura a través de las artes performativas.

Aunque el proyecto Arts Literacy tiene una aplicación local, realiza actividades como por ejemplo: un laboratorio internacional de enseñanza escolar para profesores y artistas; talleres de verano y de fines de semana; publicaciones internacionales; un curso de trabajo de nivel de pre y postgrado, entre otras. Arts Lit aspira a definirse como proyecto de desarrollo de la lectura y escritura a nivel internacional. La misión del proyecto de Arts Literacy es:

1. Crear una comunidad internacional de educadores, que conste de jóvenes, profesores, estudiantes, artistas y administradores que entiendan como fundamental el desarrollo de habilidades de lectura y escritura en estudiantes, utilizando las artes performativas en interacción con el texto.
2. Enseñar y hacer conocer el modelo de desarrollo de la lectura y escritura a través de equipos de trabajo conformados por educadores y profesores en escuelas, talleres, cursos académicos y otros programas; y
3. Explorar y crear innovadoras aproximaciones hacia la educación del arte y la lectura y escritura.

El ciclo de Performance

El proyecto Arts Literacy ha desarrollado su propio método y lo ha resumido en el denominado Ciclo de la Performance (*The Performance Cycle*). Este ciclo presenta varias etapas que describiré a continuación:

Integración (*Building community*)

Es la base e inicio de las sesiones del proyecto; pues este método propone que para que el trabajo sea productivo, es necesario crear un ambiente apropiado de trabajo, en el que los participantes se sientan integrados con el grupo y en la confianza de poder expresarse libremente. Comprende una serie de actividades y ejercicios teatrales de integración y expresión. Involucra a todos los participantes en ejercicios individuales y grupales con el objetivo de crear un ambiente seguro para expresarse. Además, algunos de los ejercicios teatrales se combinan con actividades de prelectura, para crear en los estudiantes un contexto que los introduzca al texto que van a leer.

Acercamiento al texto (*Enter Text*)

En esta etapa de acercamiento al texto los participantes discuten en pequeños grupos para completar esquemas o tablas. Esta etapa sirve de guía para que los alumnos puedan comprender las relaciones entre ellos y los personajes o entre sus vidas y las situaciones que el texto propone. Además, los alumnos utilizan las artes visuales, fotografía, danza, rap, música, títeres, etc.; para establecer estas relaciones a través de improvisaciones. En esta etapa del proceso, los alumnos se sienten muy motivados por la diversidad de actividades que los llevan a interpretar el texto.

Comprensión del texto (*Comprehending Text*)

En esta etapa de comprensión los participantes ejecutan ejercicios y actividades destinadas a realizar sucesivas lecturas individuales y grupales, seguidas de discusiones con su grupo e intercambio de conclusiones con los otros grupos. Involucran actividades de vocabulario, diferenciación de ideas principales, temas, imágenes, etc. Los alumnos representan sus ideas a través de las actividades performativas más elaboradas, basándose en las actividades aprendidas en las dos etapas anteriores. Las actividades están orientadas a realizar conclusiones sobre el texto.

Creación de texto (*Creating Text*)

Esta etapa consta de actividades en las que los participantes buscan relacionar el texto con sus propias vivencias como motivación para producir textos. Esta etapa tiene por objetivo rescatar el valor estético del texto. Las actividades se enfocan también en el tema central del texto. Luego, a partir de un proceso de sensibilización, los estudiantes son capaces de escribir un texto como reacción al texto leído. Este texto de reacción puede ser un texto poético, un ensayo analítico, una narración, un monólogo o un texto de ficción que dé a conocer su propia interpretación del texto leído.

Ensayo y revisión del texto (*Rehearsing, revising text*)

Los participantes retoman el texto original, para poder contrastarlo con el texto que ellos han producido. Esta etapa comprende actividades en las que comparten con sus compañeros parte de su creación. También realizan actividades diversas en parejas o equipos, que les permitan relacionar el texto que escuchan de sus compañeros con un momento específico del texto original, identificando la situación o situaciones específicas que lograron sensibilizarlos.

Actuando el texto (*Performing Text*)

Es la etapa en la que los estudiantes tratan de aplicar todos sus conocimientos sobre el texto y las emociones que éste les produjo para lograr expresarlas artísticamente en una performance. La performance puede ser un coro, un slide show, una secuencia de movimientos, una secuencia mímica, etc. Las performances deben incluir el texto original y pueden incluir también los textos producidos por los alumnos. Luego de realizar prácticas sucesivas para consolidar el texto y la estructura de la actuación final; se invita a cada grupo a mostrar su trabajo.

Reflexión (*Reflection*)

Esta es una constante del trabajo y está presente en todo momento del ciclo de performance. Existen momentos específicos durante toda la sesión, en que los alumnos están llamados a reflexionar sobre los pasos que están realizando, con el objetivo de internalizar y procesar los nuevos conocimientos adquiridos y también para plantearse preguntas respecto a estos aprendizajes.

¿Por qué el método del proyecto Arts Literacy sería útil para mejorar las habilidades de lectura y escritura en el Perú?

Debido que el trabajo que realiza el proyecto Arts Literacy tiene la particularidad de enfocarse en la interpretación y la asimilación del texto para vincularlo de una manera directa con la producción de textos escritos, resulta una propuesta válida para desarrollar actividades de lectura y escritura en conjunto, aprovechando la influencia directa que tiene la lectura en la capacidad de escribir.

La naturaleza de las actividades teatrales y performativas propone un trabajo de

creación colectiva y de interacción grupal. De esta manera, los alumnos se ven obligados a utilizar al máximo sus habilidades comunicativas con el propósito común de comprender e interpretar el texto lo mejor posible para poder actuarlo.

De otro lado, realizar performances ayuda a los alumnos a comprender e interpretar el texto de una manera global; lo cual resulta beneficioso, porque les permite enfocarse en el significado del texto como estrategia para su comprensión. Esta forma de abordar el texto, da al estudiante la sensación de estar realizando una lectura productiva, pues no se focaliza en significados específicos de las palabras, por ejemplo. Esta forma de trabajo puede resultar muy estimulante para alumnos que se encuentran en el proceso de interpretar textos.

La producción de texto se realiza de una forma más efectiva, pues está altamente motivada por un texto escrito, surge en respuesta a la lectura y se produce dentro de un contexto determinado. A través de este contexto y de las actividades que Arts Literacy propone, se logra sensibilizar a los alumnos de manera que la producción de textos escritos se realiza de una forma más espontánea y natural.

Podemos concluir que el proyecto pedagógico Arts Literacy es útil en tanto motiva a los alumnos para incrementar sus niveles de lectura y escritura. Además, no olvidemos que la lectura beneficia la construcción de nuevo vocabulario, mejora las habilidades para conversar y comunicarse, así como la habilidad para escribir y expresarse.