

INFORME ACADÉMICO FINAL FODEIN 2015

Título final

JUEGOS TEATRALES EN LATÍN: Una perspectiva formativa en lenguas clásicas con proyección académica y social.

Resumen (indicando los resultados obtenidos)

Se propuso el diseño de una estrategia pedagógica integral que abarcando dos componentes: primero, una estrategia centrada en la formulación de una agenda de actividades académicas que promueva el conocimiento y la difusión de los incomparables tesoros filosóficos, literarios y científicos de la cultura fundacional de occidente; y dos, la configuración y realización -a partir de un proceso formativo en sus fases de inducción, fundamentación, inmersión y aplicación del conjunto de competencias, destrezas y habilidades que comportan el aprendizaje de la lengua y cultura latina- de los Juegos Teatrales en Latín como actividad central de la agenda académica.

La épica, la lírica, la tragedia y la comedia, fueron abordadas desde sus autores más relevantes y en el posterior estudio comparativo de estos géneros literarios, se escogió como punto de partida en nuestra estrategia pedagógica la obra ANFITRIÓN del comediógrafo latino Titus Maccius Plautus. Aunque el objetivo central del proyecto de investigación es la producción de un espectáculo teatral en lengua latina, es esta última la invitada de honor y materia principal de análisis y estudio por parte de los estudiantes. El esfuerzo intelectual que implica el aprendizaje nemotécnico, escénico y de acción teatral sobre el texto latino, fue asumido por parte de ellos de manera eficiente y óptima, trayendo como resultado el perfecto manejo del *corpus* lingüístico de la lengua latina.

La puesta en escena supuso la apropiación de todo el proceso de montaje de una obra teatral del género cómico y de trascendencia universal, El análisis de texto, la definición de un reparto, el estudio de personaje, acción y situación en su concepción aristotélica, permitió a cada uno de los actores y actrices involucrados el manejo arriba señalado. Las fases de entrenamiento corporal, formación actoral y vocal, amén de la fundamentación escénica requerida, dio paso, de manera simultánea a los aspectos de diseño de preproducción, producción y ensayos finales. El resultado teatral fue –a todas luces y de reconocimiento unánime- notable; las directivas académicas han planteado su presentación durante la celebración del Jubileo por los 800 años de la confirmación de la Orden de Predicadores.

Palabras clave

Enseñanza y formación, aprendizaje activo, lenguas, teatro.

Marco teórico y estado del arte elaborado.

Nuestro marco teórico para el desarrollo de la herramienta didáctica teatral, con sus fases de estudio, investigación, definición temática y de género, estará constituido por Fiesta, comedia y tragedia (1983) y Del Teatro Griego al Teatro de Hoy de Francisco Rodríguez

Adrados (1999), en ellos podremos dar al estudiante investigador los elementos primordiales que configuran el hecho escénico heleno y los factores que fueron transmitidos de manera integral al lenguaje escénico latino y occidental que para el propósito de selección de la obra, nos permitieron tener un horizonte claro y preciso en la acertada escogencia. Posterior a esta fundamentación teatral, nos adentramos en la lectura de lo más granado de las comedias latinas en los libros: Comedias: *andria*- el verdugo de sí mismo- el eunuco- formión- la hecyrá- los hermanos de Publius Terentius Afer (1961). El cartaginés; Pséudolo ; La maroma ; Estico ; Tres monedas ; Truculento ; Vidularia (2002) y Anfitrión o el nacimiento de Hércules de Plauto, Titus Maccio, (2000). La razón de esta selección consistió en el amplio y variado número de comedias afines al espíritu latino del cual somos herederos. Como una manera de conocer el origen de la acción cómica, detonante de la acción dramática, nos consagramos en el estudio de la fábula, en el maravilloso libro Historia de la fábula greco-latina de Francisco Rodríguez Adrados (1987) de nuestro ya conocido autor. Ellos sirvieron al propósito de inmiscuir al estudiante-investigador en el juego teatral desde un rol creador e interpretativo, que a su vez sirvió a la elaboración de un producto final coherente y fundado en la apropiación de los recursos teóricos y discursivos del hecho teatral. La inmersión en un trabajo de esta naturaleza representa un gran desafío para todos los participantes, habida cuenta la imperiosa implicación emocional y personal del teatro.

Existen dos acepciones disímiles frente al término de juegos teatrales; por una parte la que refiere a la elaboración de ejercicios teatrales para favorecer conductas, comportamientos o procesos de cambio en núcleos humanos; enmarcado todo ello en la órbita del psicodrama y del teatro didáctico. Por otra parte, y en un ámbito histórico más universal, refiere al conjunto de obras teatrales que sobre temas específicos, efemérides, fiestas o celebraciones, realizaban países o culturas en pos de un objetivo común: afianzar los lazos de identidad (tal como lo hacen las olimpiadas o eventos deportivos). Sobre unos temas específicos, los dramaturgos escribían sus obras para lograr el favor del público y alcanzar –como en las olimpiadas- la corona de laurel.

Esta segunda acepción ha venido perdiendo visibilidad en beneficio de festivales y eventos artísticos y culturales transnacionales; lo que no invalida el sentido trascendente que las originó.

El Festival iberoamericano de Teatro de Bogotá, uno de los festivales de artes escénicas más grandes del mundo y que se celebra en nuestro país desde 1988, ha permitido la presentación de grandes clásicos greco-latinos como *Medea* de Eurípides, *La Orestíada* de Esquilo, *Antígona* de Sófocles entre otras célebres, y asimismo, un acercamiento y apropiación del mundo helénico y latino y su legado cultural a través del lenguaje escénico en sus lenguas originales. Elemento valioso y formativo que nos imbuye aún más en las exigencias del mundo globalizado y nos dispone en dinámicas de aprendizaje donde el idioma no es un obstáculo para acceder al discurso comunicativo y disfrutar de grandes espectáculos en alemán, francés, chino, portugués, inglés, rumano, italiano, eslovaco, japonés y griego.

Resulta de grata relevancia hacer mención, de la actividad pedagógica realizada por la Universidad de San Buenaventura de Bogotá bajo mi tutela, en torno a las lenguas clásicas

desde el año 2004 hasta el 2008 y cuyas tres versiones permitieron la divulgación de la cultura greco romana a través de tres espectáculos escénicos en lengua latina. Los eventos académicos fueron bien recibidos por parte de la comunidad y la propia Universidad Santo Tomás, en nombre del ahora Vicerrector Académico Padre Orlando Serna O.P extendió la invitación para presentar la última versión en el Aula magna Fray Domingo de las Casas O.P en octubre del 2008, bajo el reconocimiento de la comunidad académica tomasina y sirve ahora como punto de partida para la presente propuesta del semillero de investigación.

Consecución de los objetivos general y específicos planteados

General

Se consolidó la dinámica formativa propuesta bajo el concepto de aprendizaje activo de las lenguas clásicas, a través de un método de aprendizaje inductivo-contextual aplicado, donde los estudiantes mediante un proceso de inmersión, se apropiaron de los elementos lingüísticos y comunicativos que les permitieron escenificar en lengua latina, la pieza teatral AMPHITRVO de Titus Maccius Publius, en una puesta en escena que congregó con éxito a la comunidad académica tomasina y externa en el Auditorio Mayor de la sede Dr. Angélico.

Específicos

-Los Juegos Teatrales en Latín a través de su montaje AMPHITRVO de Plauto, lograron concitar el interés por la lengua y la cultura clásicas en el ámbito académico y cultural de la ciudad y posicionar a la Universidad Santo Tomás en su calidad de primer claustro universitario de Colombia, como una institución de Educación Superior que promueve y estimula procesos creativos de enseñanza-aprendizaje e investigación en lenguas clásicas.

- La validez y pertinencia de los estudios clásicos en la academia ganaron su espacio entre la comunidad a quien va dirigida -el estudiantado de la División de Filosofía y Teología de la USTA-, con la consolidación del nutrido grupo de estudiantes que integran el semillero de Lenguas Clásicas *Didaskalia Terra fecunda* para el desarrollo de la propuesta investigativa en mención y la construcción de propuestas de estudio venideras en torno a las lenguas clásicas.

Resultados con base en la pregunta de investigación formulada y la metodología planteada.

La pregunta de investigación formulada ¿Es válido para el ejercicio académico colombiano la apropiación de diversas formas comunicativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las mal “llamadas lenguas muertas”? , es respondida y avalada en nuestro entorno, bajo el ejercicio y la aplicación del reconocido método en lengua latina del lingüista danés Hans Oerberg, puesto en marcha hace varias décadas en Europa y ahora liderado desde nuestra universidad bajo la perspectiva formativa de “los Juegos Teatrales en Latín”.

La validez de nuestro método propuesto ha sido incontestable. La aplicación por parte de los estudiantes involucrados a lo largo del proceso (25) de las herramientas de la lengua latina: gramática, fonética, semántica, prosodia y estilística, fue realizada de manera cabal en un altísimo porcentaje. Las motivaciones formativas que hicieron de la convocatoria de participación una grata experiencia para el Instituto y la directora de los Juegos, dan cuenta del alto interés que en el aprendizaje de las lenguas clásicas, tienen los estudiantes de los programas de teología y filosofía. Ahora bien, es un primer paso; la alta competencia en la enseñanza de los idiomas catalogados como de necesidad del mundo contemporáneo, nos obliga a ser competitivos e imaginativos en la demanda de cursos y en el desarrollo del interés por parte del estamento estudiantil. Y es en esta dirección donde nos hemos ubicado esta fase que acaba de finalizar de manera satisfactoria. Nos consagraremos a la realización de los próximos juegos de manera bienal, y apenas tenemos el tiempo justo para su organización.

Principales logros

-Participación en el Segundo Encuentro de Filología Clásica Universidad Nacional *NOVA CORPORA*.

Por invitación del grupo de estudios clásicos *Grex Lunae* y del grupo de teatro *ΠΡΟΣΟΠΟΝ* de la Universidad Nacional de Colombia fuimos convocados a participar el viernes 20 de noviembre de 2015 en el encuentro de Filología Clásica en mención, para socializar el trabajo de investigación realizado a través de Los Juegos Teatrales en Latín y el proceso de montaje de la pieza teatral *AMPHITRVO* de Plauto.

-Festival de teatro alternativo 2016.

Teniendo en cuenta el trabajo teatral y el impacto social que generó nuestro *AMPHITRVO* de Plauto en latín con su función de estreno en la Universidad Santo Tomás, somos invitados a participar en la próxima versión del Festival de Teatro Alternativo 2016 que se realizará en el mes de marzo, un espacio de afirmación del teatro colombiano realizado desde 1973 y al que son convocados destacados grupos de teatro experimental y profesional a nivel nacional e internacional bajo la tutela de la reconocida directora y dramaturga del Teatro la Candelaria Patricia Ariza.

-XVII Festival de teatro de universitario de ASCUN 2016.

El Departamento de Bienestar hizo extensiva la invitación al grupo de trabajo *AMPHITRVO* de Plauto, para que represente a la Universidad Santo Tomás en la modalidad de concurso en el Festival de ASCUN.

Actividades de formación, impacto en el currículo o actividades de proyección social realizadas o proyectadas con base en los resultados.

Impacto en el currículo: Los estudiantes vislumbraron de manera instrumental las áreas de estudio del lenguaje que integran el estudio de la lengua y presentes en los contenidos

analíticos de la materia en mención, de manera directa e instrumental. La prosodia y las herramientas gramaticales, de uso permanente en las fases de estudio y montaje les permitieron reconocer la importancia del fenómeno de la oralidad (lo acústico y fonético) y la comunicabilidad de la lengua latina.

Actividades de proyección: se programa la realización y presentación del montaje en otros escenarios institucionales a petición de las directivas académicas en cabeza del padre rector.

Ajustes al cronograma

Se adelantó un mes la fecha de la presentación final, dada la agenda académica de la USTA. La programación y el desarrollo de la investigación se ajustó a esas condiciones.

Dificultades enfrentadas en el desarrollo de la propuesta.

Las inherentes y propias al montaje de una obra de esta envergadura:

- las implicaciones académico-administrativas que comporta un proceso donde se demandan recursos humanos, físicos, financieros y calidades profesionales específicas.
- Los desafíos actorales e histriónicos que emanan de un trabajo en teatro clásico como el abordado, representó una cualificación escénica con una inmensa exigencia por parte de los alumnos-actores, en términos de tiempo, dedicación y estudio.

Resultados.

El semillero de Investigación DIDASKALIA conformado por Frailes y estudiantes de Filosofía y Teología bajo la tutoría de la docente de Lenguas Clásicas Rosa Ángela Bonilla, desarrolló su proyecto de Investigación titulado “JUEGOS TEATRALES EN LATÍN: Una perspectiva formativa en lenguas clásicas con proyección social y académica” conforme a los tiempos y las fases de trabajo establecidos en el cronograma de actividades y bajo las perspectivas trazadas.

-El diseño de una estrategia publicitaria exitosa permitió la visibilización de la actividad en los canales de comunicación de la USTA y su proyección a nivel externo.

-La apropiación de la actividad por parte de los estudiantes y docentes de nuestras facultades, permitió que la actividad congregara a la comunidad académica tomasina y extendiera su invitación a académicos y amantes de las lenguas clásicas de otras universidades e instituciones.

-El producto final del trabajo de investigación, el estreno de la pieza teatral AMPHITRVO de Titus Maccius Plautus, tuvo lugar el pasado 17 de septiembre a las 5:00 p.m en el Auditorio Mayor de la sede Fray Angélico. El evento fue presidido y presentado* por el Padre Rector Juan Ubaldo López O.P, contó con un aforo completo y la asistencia de

diversas comunidades religiosas, docentes y académicos; cumpliendo con el objetivo de estos juegos: permitir la apropiación cabal de los recursos comunicativos de nuestra lengua madre por parte de los estudiantes y transmitir su esencia, belleza y presencia eternas al benevolente público que nos acompañó.

Conclusiones

Las lenguas clásicas son una fuente inagotable de aprendizaje, manejo y cualificación de las herramientas lingüísticas, de lenguaje y comunicativas de cualquier estudiante de pregrado universitario en Colombia. Su riqueza expresiva, aunada a una belleza poética intrínseca, permitió la consecución de valores integrales en la formación y cualificación de la dimensión humanista del mismo estudiante. Son los Juegos Teatrales en Latín, un recurso pedagógico y formativo fuera de lo convencional, y la feliz financiación por parte de la ejecución del proyecto FODEIN, garantizó no solo su cabal realización, sino también su adecuada proyección sobre toda la comunidad Tomasina y externa.

En palabras de uno de los evaluadores:

“valoro muy positivamente estas iniciativas. Además de pertinentes y necesarias, se vuelven urgentes en nuestras dinámicas académicas investigativas. El proyecto es sólido y consistente, tiene claridad y una ruta precisa de ejecución. Espero llegue a feliz término y sea el inicio, o la continuación, de trabajos de ésta índole en nuestros contextos educativos”.

Referencias

- Alsina, José. (1991). *Teoría literaria griega*. Madrid: Editorial Gredos.
- Bonilla, Angela. (2008). *La poesía de Safo, estudio y traducción*. Bogotá: Editorial Bonaventuriana.
- González, Mercedes. (2002). *El cartaginés; Pséudolo ; La maroma ; Estico ; Tres monedas ; Truculento ; Vidularia; Plauto, Titus Maccio*. Madrid: Gredos.
- Graves, Robert. (1963). *The comedies of Terence*. London : Cassell.
- Menandro. (2000). *Comedias. El Misántropo- El arbitraje-La Samia*. Madrid: Gredos.
- Plauto, Titus.
- (2000). *Anfitrión o el nacimiento de Hércules*. Barcelona: Editorial Iberia.
- (2002). *El cartaginés; Pséudolo ; La maroma ; Estico; Tres monedas; Truculento ; Vidularia* Madrid: Gredos.
- (2011). *Las dos Báquides*. Madrid: Gredos.
- Rodríguez & Arriaga...(et al). (2006). *Jornadas filológicas Noel Olaya Perdomo*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Rodríguez, Francisco.
- (1922). *Humanidades y Enseñanza una Larga Lucha: Artículos en periódicos nacionales - (1970-2001) / Francisco Rodríguez*.
- *Fiesta, Comedia y Tragedia*. (1983). Madrid: Editorial Alianza.
-
- (1987).

Historia de la fábula greco-latina: volumen III, inventario y documentación de la fábula greco-latina. Madrid: Editorial de la Universidad Complutense.

- *Del Teatro Griego al Teatro de Hoy.* (1999). Madrid: Alianza Editorial.

- (2003). *Defendiendo la Enseñanza de los Clásicos Griegos y Latinos: casi unas memorias.* Madrid: Taurus.

- (2003). *De Nuestras Lenguas y Nuestras Letras.* Madrid: Visor Libros.

-Suárez, Amparo. (1989). *Teatro latino: lo lúdico: elemento transformador de la influencia griega; Plauto creador de la comedia latina.* Santa Fe de Bogotá: Alcaldía Mayor.

-Terentius, Publius. (1961). *Comedias: andria- el verdugo de sí mismo- el eunucoformión- la hecyrá- los hermanos.* Barcelona: Editorial Iberia.

- Wise, Susan. (2008). *Historia del mundo antiguo: desde el origen de las civilizaciones hasta la caída de Roma.* Barcelona, Paidós.