

**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS**

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

TÍTULO DE LA PROPUESTA: PROYECTO DE CREACIÓN Y SERVICIO
COMUNITARIO: LUISA CAPETILLO Y LA
PALABRA ACTIVA: TEATRO COMO
HERRAMIENTA DE CREACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y EDUCACIÓN

INVESTIGADOR PRINCIPAL: DRA. JESSICA A. GASPAR CONCEPCIÓN

DEPARTAMENTO: HUMANIDADES

VIGENCIA DEL PROYECTO: ENERO 2006 – ENERO 2007

© Jessica A. Gaspar Concepción

Favor de no citar o reproducir este documento sin permiso del autor.
Para más información puede comunicarse con
jaymee@cayey.upr.edu o con el Instituto de Investigaciones
Interdisciplinarias de la UPR en Cayey instituto@cayey.upr.edu.

Propuesta para el Programa de Investigaciones del Fondo Institucional para el Desarrollo de la Investigación (FIDI)

**Proyecto de Creación y Servicio Comunitario:
Luisa Capetillo y la palabra activa: Teatro como
Herramienta de Creación, Investigación y
Educación.**

Sometido por: Dra. Jessica Aymé Gaspar Concepción

Índice

Meta y Objetivos del Proyecto

Introducción (Justificación y Desarrollo del proyecto en fases)

Colaboraciones

Itinerario de trabajo

Presupuesto y su Justificación

Especificación de Lugar del Proyecto

Descripción de las técnicas o estrategias
que se seguirán para llevar a cabo el proyecto

Bibliografía

Carta de apoyo y compromiso de Sra. Gladys González Hernández y Sra. María Magdalena Ortiz Torres maestras de tercer grado de la Escuela Elemental Agustín Fernández Colón, en Cayey.

Carta de autorización de la Sra. María del Carmen Vázquez, directora de la Escuela Elemental Agustín Fernández Colón, en Cayey.

Meta y Objetivos del Proyecto

Meta:

Fomentar la colaboración interdisciplinaria e inter-institucional para profundizar y ampliar el diálogo sobre la destacada figura de la historia puertorriqueña, Luisa Capetillo

Objetivos:

Crear un performance para la comunidad universitaria y escolar en Cayey sobre la figura de la puertorriqueña Luisa Capetillo para propiciar un diálogo sobre su importante rol en activar la conciencia social sobre desigualdad de género y clase en Puerto Rico.

Capacitar a estudiantes subgraduados en técnicas del Teatro del Oprimido, Teatro Comunitario, investigación cualitativa, en particular la entrevista individual y búsqueda y análisis de fuentes investigativas las cuales serán materia prima para crear el performance sobre Luisa Capetillo y los talleres en la escuela.

Valorar la importancia del teatro como herramienta de creación, investigación y educación.

Proveer experiencias innovadoras de creación, investigación y educación a estudiantes subgraduados que complementen los programas académicos de nuestra universidad.

Diseñar talleres de drama en la educación en la Escuela Elemental Agustín Fernández Colón en Cayey, que generen un espacio de diálogo, reflexión y acción sobre la aportación e importancia de la mujer ilustre puertorriqueña, Luisa Capetillo.

Elaborar estrategias innovadoras y creativas curriculares para abordar la unidad de Estudios Sociales “Hombres y Mujeres Ilustres de Puerto Rico” en la Escuela Elemental Agustín Fernández Colón en Cayey.

Desarrollar un panel interdisciplinario e inter-institucional sobre la interconexión entre pensamiento, palabra, escritura, representación y activismo en el legado de Luisa Capetillo.

Presentar y publicar sobre los procesos y productos de este proyecto de creación colaborativa.

Introducción

A. Justificación:

Este proyecto contribuirá a crear una conciencia sobre la importancia de Luisa Capetillo (1879-1922). Esta ilustre figura puertorriqueña se distingue por su activismo político en una época en que las mujeres estaban relegadas al trabajo doméstico o a la explotación en las fábricas. Sus ideales igualitarios, basados en las corrientes anarquistas y en la justicia laboral, la llevaron al foro público, leyendo en fábricas de tabaco y participando con grupos sindicales. Para Capetillo la ignorancia fomenta la esclavitud y por eso se preocupa por la situación de los trabajadores y de las mujeres. De hecho, su obra "Mi opinión sobre las libertades, derechos y deberes de la mujer" se considera el primer tratado feminista en Puerto Rico. Su obra y legado ha quedado en la oscuridad hasta décadas más recientes. Capetillo es una figura que se debe estudiar desde temprano en las escuelas como prominente figura histórica, y también en instituciones de enseñanza superior para analizar sus propuestas sobre la sociedad puertorriqueña.

Este proyecto de creación y servicio comunitario también es importante por que va a crear un producto artístico de calidad y envergadura para la comunidad universitaria en Cayey. El proceso creativo del proyecto transformará estudiantes subgraduados en artistas-investigadores-educadores que aprecien y valoren la importancia del trabajo interdisciplinario en nuestra institución.

La colaboración entre profesores, bibliotecarios, directores de programas universitarios y especialistas sobre Luisa Capetillo en nuestra universidad, otras universidades como la Universidad de Wisconsin-Madison y Escuela Elemental Agustín Fernández Colón en Cayey, creará importantes conexiones académicas y artísticas a la cual toda universidad debe estar expuesta. Este proyecto contribuirá a crear conciencia sobre el rol del teatro como herramienta de creación, investigación y educación.

B. Desarrollo del Proyecto en Fases

A continuación se describirán las tres fases que comprende el proyecto en el orden en que se desarrollaran

Fase de los talleres

Estudios establecen el rol importante que tiene el teatro en el proceso de aprendizaje enseñanza en particular en el desarrollo de destrezas afectivas, motoras y cognitivas (Boal, 1992 y 1995; Grady, 2000; Márquez, 1996; Rohd, 1998; Taylor, 2003; Tennyson and van de Water, 2001). En este proyecto se ofrecerán 8 talleres de drama en la educación a los dos tercer grados de la Escuela Elemental Agustín Fernández Colón en Cayey. Drama en la educación es un campo del saber en donde se utilizan actividades dramáticas (juegos, improvisaciones, dramatizaciones de cuentos, técnicas de teatro del oprimido) como herramientas y estrategias educativas para crear un ambiente de aprendizaje donde se desarrollan conceptos en cualquier área académica. Estos talleres serán integrados a la Unidad Hombres y Mujeres Ilustres de

Puerto Rico, la cual muy pocas veces llega a ser discutida completamente en el salón de clases por limitaciones de tiempo. Para lograr este objetivo se analizarán los estándares curriculares de Estudios Sociales de tercer grado y su alineamiento con el contenido de la unidad y las posibles actividades dramáticas que serán parte del diseño de los talleres. La Dra. Gaspar en colaboración con las maestras de tercer grado y la Dra. María diseñarán los talleres. Los estudiantes universitarios facilitarán los talleres.

Fase del performance:

El performance de Luisa Capetillo será uno experimental e interdisciplinario, donde se fusionarán elementos de teatro, la danza, la música y la investigación. El proceso de creación se sustenta de toda la información recopilada en el primer semestre sobre Capetillo tanto textual como audio-visual. La metodología a utilizarse es una de creación lúdica utilizando el estilo de los maestros/as Antonio Martorell y Rosa Luisa Márquez. En esta metodología lúdica hay varias fases:

1. Colección del material

Fase en donde se provocan a los actores y actrices a crear posibles materiales para el performance y a proponer alternativas y posibilidades utilizando improvisaciones y talleres para jugar y explorar con movimientos, objetos, ritmos, vestuarios y elementos de nuestra tradición popular. Además los creadores trabajan en un proceso de “acumulación sensible” en donde los creadores desarrollan y experimentan con sus destrezas artísticas y crean nuevas destrezas artísticas que serán utilizadas en el performance.

2. Relacionar el material recopilado con el texto

Fase en donde todas las secuencias de imágenes, movimiento, ritmos generadas en la fase de colección del material son incorporadas al texto escrito. El texto escrito será creado a partir de varios recursos: documentos recopilados sobre Capetillo, trabajos críticos sobre ella, transcripciones de algunas de las entrevistas del primer semestre, estribillos de la cultura popular sobre esta mujer ilustre, material audiovisual sobre ella como fotos y videos/documentales.

3. Montaje y edición

Fase en donde se edita el material producido.

4. Performance

El performance se piensa presentar en la Casa de Histriones y se propone presentar aproximadamente ocho (8) funciones. La audiencia esperada son los niños de tercer grado, sus maestras, la directora y toda la comunidad universitaria de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. Los actores y actrices del performance serán un seleccionado de los estudiantes universitarios que participaron en el primer semestre como asistentes de investigación y educación y la Dra. Gaspar en el papel de Capetillo. Además estos universitarios ayudaran en la confección de elementos técnicos de producción como utilería, escenografía y vestuario.

Fase de evaluación del proyecto:

El aprendizaje de los universitarios se evaluara a través de portafolios colectivos. Tres estudiantes trabajaran con uno de los grupos. Los seis estudiantes universitarios se distribuirán equitativamente en los dos salones. La estrategia que se utilizara en ambos salones es la enseñanza en equipo.

Además, uno de los estudiantes en cada salón documentara el proceso de aprendizaje enseñanza. Como parte del portafolio si habrá espacio para reflexiones cortas individuales donde los estudiantes tendrán preguntas guías para generar la reflexión y así poderla evaluar sistemáticamente su aprendizaje. Las rúbricas del portafolio se están desarrollando ahora entre la Dra. Maria Aguirre y la Dra. Gaspar. El portafolio se cotejara periódicamente en el transcurso de los talleres para hacer modificaciones o cambios que sean pertinentes en el proceso aprendizaje enseñanza. Ver itinerario para las fechas de entrega final del portafolio.

El aprendizaje de los niños de tercer grado se evaluará antes y después de los talleres. Por recomendación de las maestras de tercer grado y la especialista en assessment, Dra. María Aguirre, se decidió no dar una pre-prueba tradicional ya que es en este grado donde se inicia el conocimiento sobre hombres y mujeres ilustres de Puerto Rico. A pesar de esto si se va a crear un ejercicio donde se le preguntara a los niños que características tiene una mujer ilustre y las contestaciones serán la ropa que se le pondrá a una silueta de una mujer ilustre. Como post-prueba se harán tres actividades. La primera es el ejercicio de la silueta pero esta vez es la silueta en específico de Capetillo y la pregunta que se les hace a los niños es por qué Luisa Capetillo es una mujer ilustre o que hace ilustre a Capetillo. Además, los niños crearán un proyecto artístico, como un cuento colectivo de su autoría, sobre la vida e importancia de Capetillo, el cual se grabará y transcribirá como muestra de su aprendizaje. El cuento se dramatizará y se grabará. Ver itinerario para la fecha tentativa del

performance. La tercera y última posible actividad de avalúo será la presentación del proyecto artístico de los niños a otro grupo de tercer grado de una escuela aledaña y que los niños les expliquen a sus pares sobre su proceso de aprendizaje. La discusión puede estar guiada por preguntas establecidas. De poder darse esta tercera actividad ya tiene el visto bueno de la directora de la escuela la Sra. María del Carmen Vázquez

El aprendizaje de las maestras se evaluará a través de dos entrevistas individuales que la Dra. María Aguirre realizará al final de la experiencia.

El panel sobre Luisa Capetillo tendrá una hoja de evaluación para que los participantes se expresen sobre la misma. Luego del performance habrá un conversatorio con la audiencia donde ellos podrán evaluar el performance. Además se entregará un cuestionario con preguntas para que se pueda cuantificar las reacciones de la audiencia ante el performance. Las rúbricas para las evaluaciones del panel y el performance serán entregadas luego.

Colaboraciones

Universidad de Puerto Rico-Cayey

Humanidades:

Harry Hernández cartel y diseño de programa y escenografía

Pro-Mujeres:

Dra. Norma Valle (evaluadora y consultora especialista en Luisa Capetillo)

Biblioteca:

Bibliotecaria Aixa León Nogueras

Taller a estudiantes subgraduados sobre búsqueda y análisis de datos especializados sobre Luisa Capetillo

Estudiantes subgraduados seleccionados

Personal del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias

Universidad de Puerto Rico- Bayamón y Alacima-Río Piedras

Dra. María Aguirre

Evaluadora de Assessment

Universidad de Puerto Rico--Río Piedras

Sra. Marilí Rodríguez

Asistente de dirección

Universidad de Wisconsin-Madison

Dra. Nancy Bird (consultora y especialista en Luisa Capetillo)

Escuela Elemental Agustín Fernández Colón en Cayey

Sra. Gladys González Hernández

Sra. María Magdalena Ortiz Torres.

Artistas Invitados

Eduardo Villanueva, trovador

Empleado no docente de Universidad de Puerto Rico-Cayey

Entrevistadas/os sobre Capetillo y/o el teatro como herramienta de creación

Antonio Martorell

Rosa Luisa Márquez

Humberto Figueroa

Norma Valle

Aixa León Nogueras

Nancy Bird

Itinerario de Trabajo Enero- Mayo 2006-2007

Todas las actividades descritas en este itinerario ocurrirán en forma sistemática y coordinada. En el proceso se van a ir evaluando los logros de los eventos de nuestra comunidad de aprendizaje para de ser necesario modificar, cambiar o añadir según sean las necesidades del proyecto. Luego de un diálogo con las maestras, especialistas en Capetillo y la Directora de la Sala Capetillo, se trabajó el itinerario que se incluye. Espero que de esta forma se pueda crear más efectivamente las interconexiones necesarias en el proceso. Algunas de estas interconexiones son:

- ❖ la información recopilada de las entrevistas tanto de los estudiantes universitarios como de los niños será eventualmente materia prima para los talleres y el performance.
- ❖ El monitoreo progresivo del portafolio de los estudiantes universitarios para enriquecer el proceso aprendizaje enseñanza.
- ❖ Los estudiantes universitarios que ya han tomado la clase de Actividades Dramáticas para maestros con la Dra. Gaspar serán facilitadores de sus pares.

En el proceso y desarrollo de todo este proyecto, la evaluación será un proceso formativo continuo.

22 al 26 de enero

Reuniones individuales entre la directora del proyecto y los recursos que participarán de esta iniciativa.

29 de enero al 2 de febrero

Primer encuentro de nuestra comunidad de aprendizaje para: presentar el proyecto y sus objetivos

- ❖ Establecer un diálogo participativo con todos los colaboradores para establecer una visión compartida de hacia a donde nos queremos dirigir en esta iniciativa, donde todos somos componentes esenciales en el proyecto
- ❖ Definir el rol de cada uno de los estudiantes, acuerdo sobre el compromiso de trabajo e iniciar el proceso de creación de una comunidad de aprendizaje flexible con aperturas a posibles del plan de trabajo.

Orientación especial con los estudiantes subgraduados participantes en el proyecto para establecer:

- ❖ Su aportación al proyecto y el impacto del proyecto en su formación como estudiantes.
- ❖ Establecer sus roles, horario de trabajo y estipendio que recibirán.

5-9 de febrero

Reunión entre maestras, estudiantes universitarios participantes y la directora del proyecto para discutir la unidad de Hombres y Mujeres Ilustres Puertorriqueños. En la misma se analizarán los estándares curriculares y su alineamiento con el contenido de la unidad y las posibles actividades dramáticas a desarrollarse. Luego se llegará a consenso sobre el balance deseado entre el desarrollo de la unidad y la estructuración de los talleres.

12-16 de febrero

Taller de búsqueda y análisis de fuentes investigativas sobre Capetillo. Estos talleres serán ofrecidos por la Bibliotecaria y Directora de la Sala Luisa Capetillo, Sra. Aixa Lugo. Los mismos incluirán la enseñanza de las destrezas de información especializada sobre Capetillo. Participarán los estudiantes universitarios y las maestras de tercer grado. Los ejes temáticos que se trabajaran son Luisa Capetillo como: anarquista, sindicalista, espiritista, educadora y mujer en la vida cotidiana.

20-23 de febrero

Talleres en técnicas de entrevistas para los estudiantes universitarios. Talleres a cargo de la Dra. Mariolga Reyes.

26 de febrero al 9 de marzo

Realización de Entrevistas a especialistas por estudiantes universitarios

12-16 de marzo

Talleres de capacitación en Drama en la Educación para los universitarios

19-30 de marzo

Continuación de talleres de capacitación en Drama en la Educación para los universitarios e inicio de diseño de talleres e instrumentos de evaluación para los niños.

2 al 6 de abril Semana Santa/ Receso Académico

9-20 de abril

Ensayo de Talleres de Drama en la Educación entre estudiantes universitarios y la Dra. Gaspar. Preparación de materiales para los talleres

23-27 de abril

Inicio del programa de preparación para el desarrollo los talleres de Drama en la Educación con los niños de la Escuela Elemental Agustín Fernández Colón, en Cayey.

Taller básico de búsqueda de fuentes de información en la Sala Luisa Capetillo. Las maestras de tercer grado y los estudiantes universitarios serán participes de esta experiencia.

Taller sobre el proceso de hacer entrevistas.
Inicio de la realización de entrevistas.

30 de abril al 2 de mayo

Talleres de Teatro

7-11 de mayo Semana Educativa de la Escuela

Presentación de Proyectos Creativos de niños en escuela

Evaluación del proceso aprendizaje enseñanza de los niños, los universitarios y las maestras

14 de mayo

Universitarios entregan portafolio de la experiencia.

21 -25 de mayo

Devolución de los portafolios a los universitarios

Itinerario Verano-Diciembre 2007-2008

Junio y julio

Inicio del desarrollo del texto.
Desarrollo técnico de elementos del performance.

Agosto

Desarrollo del texto del performance.
Coloquio/ conversatorio de la Dra. Rosa Luisa Márquez con los estudiantes universitarios y colaboradores del performance sobre: el proceso de creación de la producción sobre la artista Miran Báez partiendo de una investigación enfocada en la entrevista y utilizando como modelo la metodología lúdica.

Fase: recopilación del material

Confección de estenografía, utilería y vestuario

Septiembre

Fase: relacionar el material recopilado con el texto

Fase: montaje y edición

Confección del cartel del performance.
Confección de escenografía, utilería y vestuario

Visita de especialistas en Luisa Capetillo y artistas amigos invitados que observaran ensayos para ofrecer retro comunicación a los participantes sobre el contenido y estética

Octubre

Presentación del Performance.
9 -11, 16-18, 23-25

Actividad de Cierre conmemorando el natalicio de Luisa Capetillo

Panel Interdisciplinario sobre Luisa Capetillo: colaboración inter-universitaria, Universidad de Wisconsin-Madison y Universidad de Puerto Rico en Cayey.
Evaluación del Performance y el panel.

Noviembre –Enero 2007-2008

Diseminación de proyecto: Presentación del proyecto en los seminarios del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de nuestra institución y en otras posibles conferencias internacionales y publicación de artículo/s sobre el proyecto en revistas académicas

Presupuesto y su Justificación

Descarga Académica de 3 créditos por dos semestres para Dra. Jessica Aymeé Gaspar Concepción.....\$ 4,000.00

Para que la directora del proyecto pueda ejecutar efectivamente sus labores académicas, creativas y de servicio a la comunidad sin que se vean afectadas sus 4 preparaciones académicas en el Departamento de Humanidades, es necesario que se le provea una descarga académica de tres créditos. La directora del proyecto tiene la responsabilidad para llevar a cabo el plan de implementación del proyecto y cumplir con los requisitos que exige la institución.

Estipendio para Estudiantes Sub-graduados: Hasta un máximo de.....\$ 2,160.00

Los estudiantes subgraduados son medulares en este proyecto para lograr un resultado efectivo del mismo. Ellos participarán como investigadores, artistas y facilitadores en la comunidad escolar.

Pagos para Viajes....\$ 600.00

La Dra. Nancy Bird, profesora en la Universidad de Wisconsin-Madison, se especializa en Luisa Capetillo. Ella coordinará y participará en la Conferencia sobre Capetillo. Además será una de las personas entrevistadas.

Gastos del Performance...\$1,000.00

Todo performance requiere de unos gastos de escenografía, utilería, vestuario, equipo técnico para las luces y música, videos para documentar los ensayos y el producto artístico final.

Gastos del Cartel del Performance...\$1,000.00

El artista y profesor Harry Hernández creará el cartel del performance. Se necesitarán materiales de arte y dinero para la foto duplicación especial del cartel.

Materiales para los talleres y conferencia....\$ 400.00

La preparación de los talleres requerirá de la preparación de material educativo y creativo para los estudiantes. También es importante documentar el proceso en la comunidad escolar. (Cámara de fotos para documentar los talleres, marcadores, cartapacios, grapadoras, tapes de DVD).

La preparación de toda conferencia académica requiere de unos materiales académicos, de logística y de tecnología.

(Cartapacios, programas, arte del programa, tape DVD para documentar la conferencia

Total: \$10,240.00

Especificación de Lugar del Proyecto

El proyecto utilizará varios espacios de la Universidad de Puerto Rico en Cayey: Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, Biblioteca del recinto en particular la Sala Luisa Capetillo, el Museo de nuestro recinto y el laboratorio teatral Casa de Histriones. También se trabajará en la Escuela Elemental Agustín Fernández Colón en Cayey.

Descripción de las técnicas o estrategias que se seguirán para llevar a cabo el proyecto

Para este proyecto se utilizarán varias técnicas de creación y educación.

Primero, se van a usar técnicas de la metodología del Teatro del Oprimido de Augusto Boal, que pretenden activar a sus participantes a buscar alternativas a sus problemas sociales y personales y generar diálogos sobre asuntos poco discutidos en formatos artísticos provocadores. Segundo, trabajar con técnicas de Teatro Comunitario como las de Michael Rohd las cuales utilizan la entrevista (técnica de la investigación cualitativa) como herramienta de creación de trabajos pertinente a comunidades. Tercero, las metodologías holísticas y lineares de educación que provoquen espacios de reflexión continua en el proceso de aprendizaje enseñanza se utilizarán. Cuarto, trabajar con ayuda del personal de la biblioteca en la enseñanza de las destrezas de infamación.

Bibliografía

Boal, Augusto. *Games for Actors and Non-Actors*. New York: Routledge, 1992.

Grady, Sharon. *Drama and Diversity: A pluralistic perspective for Educational Drama*. Portsmouth: Heinemann, 2000.

Márquez, Rosa Luisa Márquez. *Brincos y saltos, el juego como disciplina teatral: Ensayos y manual de los teatreros Ambulantes*. Cayey: Ediciones Cuicaloca, 1996.

Rohd, Michael. *Theatre for Community, Conflict and Dialogue: The Hope is Vital Training Manual*. Portsmouth: Heinemann, 1998.

Taylor, Philip. *Applied Theatre: Creating Transformative Encounters in the Community*. Portsmouth: Heinemann, 2003.

Tennyson, Jinni and Manon van de Water. *Handouts Optimum Learning Through Creative Drama Instruction.* Brain Expo Conference Booklet. San Diego, 2001.