

PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA EN EL ÁREA DE LENGUAJE ARTÍSTICO TEATRO

Por Prof. Gabriela Lerga

FUNDAMENTACIÓN

El Teatro en la escuela: una práctica valiosa en la educación

La propuesta de Jornada Extendida en la educación primaria exige de nuevos enfoques y diversas formas de enseñar y aprender que amplíen el repertorio tradicional de la escuela. En la actualidad, no basta ya con describir la realidad, hay que explicarla y poder actuar sobre ella. La escuela debe ofrecer variadas alternativas de enseñanza que promuevan la consideración de los lenguajes artísticos como saberes que aportan a comprender la complejidad del mundo. Aquí, los niños, principales actores educativos, son sujetos activos de su proceso de aprendizaje.

El trabajo teatral permite a los alumnos plantearse interrogantes y objetivos, realizar nuevas exploraciones y abstracciones. El trabajo en el aula debe fundamentarse en un proceso de aprendizaje interactivo y constructivo, de complejidad creciente, para contribuir a la formación integral de los alumnos desarrollando la imaginación creadora.⁴⁰ El Teatro, con su especificidad, se propone en la escuela de jornada extendida como eje transversal para reforzar contenidos curriculares de una manera vivencial y activa, y para favorecer el potencial creativo de los niños en la resolución de problemas y situaciones cotidianas.

Howard Gardner, en su libro Educación artística y desarrollo humano, nombra aspectos de la competencia de los niños en las artes. Estos son la percepción, la conceptualización y la producción. Estos ejes, que se presentan a continuación, son instrumentos pedagógico-didácticos de organización interna de nuestra disciplina:

El primer eje corresponde al desarrollo de las **facultades sensoriales y perceptivas**, las cuales implican tiempo y entrenamiento para aprender de qué modo percibir y registrar la realidad. Los ejercicios de percepción y sensorialidad favorecen la construcción de un sujeto más sensible, más enriquecido, más atento y más dueño de sus capacidades de sentir y expresar.

· El segundo eje aborda las **conceptualizaciones** que se manifiestan cuando los alumnos le encuentran sentido a sus propias obras e ideas y a las de los demás, cuando piensan lo que ven y producen, cuando reflexionan y comprenden. En general, las primeras apreciaciones partirán de procesos más bien intuitivos, relacionados con su entorno más próximo, pero si se trabaja en forma sistemática desde este eje, se irá avanzando hacia procesos más fundamentados y complejos de apreciación, en relación con contextos más universales.

· El último eje es el de la **producción**. Las posibilidades de explorar libremente las propias capacidades expresivas, fomentan la creatividad y la imaginación, que se plasman en diversas **propuestas dramáticas**, con intenciones expresivas y comunicativas.

PROPÓSITOS

En los encuentros de Teatro se revaloriza el aprendizaje con respecto al espacio, al propio cuerpo expresivo, a la voz y al trabajo cooperativo. Se utilizan los elementos de la estructura dramática como técnica y herramienta del trabajo teatral. El sujeto, las acciones, el conflicto, el entorno y la historia, son saberes específicos que al alumno le deben ser útiles tanto para producir una creación artística como para resolver exitosamente un problema de su vida cotidiana. En sus producciones artísticas tienen la posibilidad de incluir signos espectaculares externos como el vestuario, el maquillaje, el peinado, la iluminación, el sonido, la música, la utilería, la escenografía, entre otros.

Hacia una pedagogía de lo expresivo

La fantasía infantil no se detiene en la esfera de los sueños sino que se plasma en la realidad cotidiana del niño quien representa en acciones todo lo que piensa y siente a través del juego. El teatro está fuertemente ligado a los juegos. Estos son la raíz de toda creación infantil y la más sincretizada. En esta, se pueden combinar el pensamiento, el lenguaje y la fantasía.

En el juego se unen todas las líneas de desarrollo: la afectiva, la cognitiva, la social y la comunicativa. Se lo relaciona con el nacimiento de la función simbólica y así, con el pensamiento.

A diario, se puede observar en nuestras prácticas áulicas, que el niño juega con seriedad y compromiso.

El juego es en Teatro un instrumento dinámico, integrador, canalizador de conflictos y sentimientos del grupo, estímulo para los sentidos y la imaginación, medio para el desarrollo de aspectos técnicos expresivos como es el trabajo de la voz, el cuerpo en el espacio, el gesto, la palabra, entre otros.

El juego espontáneo se desarrollará hacia el juego teatral o dramático. Este debe estar educativamente planificado. El juego dramático implica que haya reglas, y como a través de éste se producen procesos de comunicación, exige la presencia de un código⁴¹.

En el juego, el niño tiene un solo destinatario, su compañero de aventuras; mientras que en el juego dramático, el destinatario es doble: su compañero /os del juego y el público que mira (maestros, alumnos, padres).

Una de las posibilidades de desarrollo del juego organizado es a través de la improvisación. Esta, es considerada por una gran mayoría, como la verdadera puerta hacia la creatividad. Se puede realizar en forma individual, por parejas, en grupos pequeños o puede participar todo el grupo. Improvisar, en sentido amplio, no es otra cosa que actuar, consigo mismo o con otro, sin haber preparado detalladamente esa actuación.

Álvarez-Nòvoa (1.997) explica que el trabajo de improvisación puede ir desde la actuación inesperada que se solicita de forma inmediata sobre una situación determinada hasta un trabajo cuyo esquema escénico haya podido prepararse con antelación, sin que este implique un texto fijo.⁴² Se propone la improvisación en toda su amplitud hasta alcanzar el nivel de dramatizaciones.

PROPUESTA DE ENSEÑANZA

Se rescata como punto de partida de nuestra iniciativa didáctica, la temática transversal de **“Nuestras escuelas mendocinas tienen y hacen historia”**. A partir de esta propuesta, se plantea trabajar:

✓ La construcción de la identidad desde la comprensión y valoración de manifestaciones artísticas que integran nuestro patrimonio cultural.

✓ El entendimiento del hecho estético como abierto, polisémico y metafórico.

✓ La exploración y desarrollo de esquemas perceptivos ejercitando la atención, la observación, la escucha y la concentración para el progresivo análisis de producciones simbólicas en la realidad.

✓ La creación de situaciones dramáticas a partir de sus experiencias o temáticas de interés.

Esta propuesta pedagógica incluye sugerencias abiertas, flexibles, aptas para que la actitud creadora de cada docente las registre en su totalidad o parcialmente. Las mismas deben adecuarse al grupo de trabajo de acuerdo a las particularidades de sus alumnos, de su escuela, de su comunidad, de su región, de sus intereses, de sus propósitos educativos.

En las clases de teatro el profesor especializado es el animador, el promotor y el ordenador de las experiencias de aprendizaje.

ESTRATEGIAS

Con la intención de rescatar los relatos que conforman nuestra historia como pueblo y organizar los elementos de la estructura dramática a través de distintas representaciones teatrales para promover una relación entre todos los integrantes de la comunidad educativa, se propone:

· El juego y la improvisación como método de trabajo pedagógico teatral.

· Los elementos de la estructura dramática: sujeto, acción, conflicto, entorno e historia teatral en el contexto local.

· Los signos teatrales externos para una puesta en escena con y desde la comunidad educativa.

Actividades de Inicio

· Proponer a los alumnos que conversen con sus familias para rescatar historias, relatos, cuentos o leyendas propias de su comunidad.

· Exponer ante sus compañeros los relatos familiares para socializar la información.

· Comentar entre todos los diferentes relatos. Por consenso, votación o integración de diferentes propuestas, se llegará a un relato en común a partir del cual, se construirá una historia colectiva y una puesta en escena en los encuentros siguientes.

Actividades de Desarrollo

· Seleccionar los entornos posibles en los cuales se va a desarrollar la acción dramática.

· Una vez consensuada la historia, se explorarán los diferentes roles surgidos en ella.

· Se conformarán personajes a partir de la expresión corporal y vocal desarrollada en encuentros previos. Finalmente se incorporarán elementos de vestuario, maquillaje, peinado y de otros signos que ayuden a su caracterización.

Divididos en grupos, organizarán y mostrarán las secuencias de acciones a partir de la historia propuesta.

· Por medio de improvisaciones se desarrollarán las situaciones problemáticas que el argumento plantea a través de los ensayos que sean necesarios.

· En grupos, se improvisarán las distintas secuencias escénicas. El docente solicitará a cada equipo escribir la historia que representaron. Cabe aclarar que los chicos son capaces de escribir hermosos textos dramáticos. Al principio, tal vez sólo escriban los diálogos pero rápidamente advertirán que les falta algo y que los personajes no son los que tienen que decirlo y comienzan a producir las didascalías.

· La búsqueda y selección del mundo sonoro de la representación, junto a la utilería y a lo escenográfico, completan la propuesta escénica. Aquí se puede introducir la utilización de las TIC.

· Con esta propuesta de trabajo se puede montar un espectáculo para compartirlo con los compañeros, los papás y toda la comunidad.

EVALUACIÓN

Después de experiencias tan ricas y comprometidas, es necesario sentarse a evaluar. En forma cooperativa se puede preguntar: ¿qué hicimos?, ¿cómo lo hicimos?, ¿lo que logramos se parece a lo que queríamos lograr?, ¿por qué?, ¿qué aprendí con esta experiencia?, ¿para qué otras cosas me sirve esto que aprendí?, entre otras propuestas de reflexión.

La dinámica de trabajo implica compartir la mayor cantidad de propuestas expresivas posibles. Estas son aceptadas para explorarlas, analizarlas y reelaborarlas. Así se fomenta la comunicación, la reflexión, la corresponsabilidad, la creatividad para resolver situaciones, el respeto por el otro, el

ejercicio del espíritu crítico.

Es necesario que los integrantes del equipo de trabajo hayan experimentado las posibilidades expresivas de su cuerpo y de su voz, a partir de la transformación del espacio, de los objetos y del gesto, para la construcción de ficcionalidades. Paralelamente, según el tema abordado para su dramatización, también se puede ir trabajando en forma transversal con otras áreas como:

- ✓ Ciencias Sociales y el concepto de Identidad.
- ✓ Lengua y la Narración de relatos y Escritura de textos.
- ✓ Plástica para la elaboración de Utilería y Escenografía.
- ✓ Música para la Selección Musical del espectáculo.
- ✓ Danza y las propuestas Coreográficas.
- ✓ TIC para Proyecciones y Sonorización.

Las propuestas se pueden adaptar a distintas realidades y grupos. Los docentes optarán según su criterio lo que les resulte válido para el trabajo en su propia aula teniendo en cuenta los distintos ciclos escolares.

Reflexión final

Creer es una actividad permanente. Para esto se necesitan áreas de confianza dentro de la escuela para expresarse y poder ejercer con espontaneidad y libertad la propia creación. El educando logra un crecimiento creador cuando puede jugar, explorar y expresarse espontáneamente. El proceso de educación debe respetar y estimular la expresión infantil, nunca bloquearla. El educador debe ser un animador, un coordinador del proceso de aprendizaje.

En el espacio pedagógico teatral se pueden integrar el sentir, el pensar y el hacer. Se producen situaciones de juego análogas a la vida en las cuales no se corren riesgos y se elaboran conductas y valores que favorecen el proceso de autoconstrucción personal.

La propuesta pedagógica aquí presentada es un vehículo para conocer y valorar críticamente nuestra tradición y patrimonio cultural; para poder optar por aquellos elementos que nos benefician en el desarrollo integral como persona y en la participación activa de la historia colectiva.

Se espera que esta propuesta sea fructífera y satisfaga distintas expectativas, tanto de los educadores como de los alumnos. Juntos podemos comenzar a recorrer un nuevo camino...

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ-NOVOA, Carlos. (1997) .Dramatización. El teatro en el aula. Barcelona, Octaedro.

CAÑAS, José. (1992). Didáctica de la expresión dramática. Barcelona, Octaedro.

DGE. (1997).Organización y gestión curricular. Renovación curricular en la provincia de Mendoza. Versión preliminar, Mendoza.

GARDNER, Howard(1990). Educación artística y desarrollo humano. Barcelona, Paidós.

LERGA, Gabriela; Trozzo, Ester y otros. (1998). Dramaturgia y Escuela I. Obras teatrales para niños y propuestas didácticas de abordaje de los textos. Buenos Aires, Aique.

SERRANO, Raúl. (1982). Dialéctica del trabajo creador del actor. México, Cartago