

Creatividad dramática. Diferentes formas de teatro en el aula

Amando López Valero, Isabel Jerez Martínez y Eduardo Encabo Fernández
Grupo de Investigación Didáctica de la lengua y la Literatura
Universidad de Murcia

- 1.- El teatro en el aula
- 2.- El teatro del gesto. La pantomima
- 3.- El teatro leído
- 4.- El teatro escénico
- 5.- El teatro de títeres y su importancia en la Educación Infantil
- 6.- Referencias bibliográficas

1.- El teatro en el aula

- *La elección de la obra:*

Se debe hacer la elección principalmente partiendo del interés del niño, ya sea a partir de un texto libre elaborado por él, de un cuento leído, de una situación espontánea... toda obra por trivial que sea, dice algo, ya cuente una simple anécdota o nos explique un simple proverbio.

Para los niveles de Educación primaria, cuando se vaya a escenificar una obra, se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

- o Argumento: comprender la obra
- o Personajes: diferenciarlos tanto física como emocionalmente
- o Situación
- o Interés: buscar qué mantiene la atención del público
- o Problemas: qué plantea y cómo lo resuelve
- o Pensamiento: qué pretende decirnos

- *El grupo:*

Algunas actividades artísticas como pintura, escultura etc. Pueden ser obra de una sola persona, y así ocurre en la dramatización a excepción del teatro y de los títeres que requieren la participación de un grupo. En la escuela, normalmente, en los niveles de Educación Infantil y primaria, hay un director que suele ser el maestro ya que él tiene que supervisar, guiar y coordinar porque los niños no tienen autonomía suficiente para hacer esta labor. Por el contrario, en niveles superiores, ya se pueden distribuir las tareas entre el alumnado, y no necesitan tanto grado de intervención del profesorado. El resto de las tareas dentro de la dramatización, las pueden hacer perfectamente los niños, tanto mayores como pequeños, así, por ejemplo:

- Los efectos especiales
- Los decorados
- El vestuario
- Acompañamientos musicales
- Ambientación

Y sobre todo la interpretación que corre a cargo de ellos, siendo conveniente que también intervenga el profesorado como “actor” ya que esto suele motivar bastante a los niños, procurando que exista una buena coordinación entre todos los miembros del grupo implicados.

- *Ensayos:*

Los ensayos van dirigidos preferentemente al teatro leído y al teatro escénico, siendo conveniente que en el resto de las formas de dramatización se deje la mayor espontaneidad y creatividad a los niños.

- *Decorados e iluminación:*

Los decorados se conveniente hacerlos con los propios niños, aprovechando toda clase de materiales usuales de la escuela o de desecho y aplicando técnicas de plástica de las que se trabajan n el aula: pintura, construcciones, collages...

La iluminación debe ser lo más sencilla posible para que la puedan manejar ellos. Una forma de hacer cambios de luces de color puede ser el tapar los focos frontales con celofán de colores sin que roce la bombilla.

- *Vestuario:*

Es conveniente hacerlo con materiales que estén a disposición: grandes piezas de tela, pañuelos, ropa en desuso, zapatos, sombreros, bolsos, etc. Y también se pueden confeccionar caretas muy sencillas hechas por los niños.

- *Música y sonido:*

Toda obra de dramatización se puede acompañar con música escogida según el carácter de la misma: alegre, triste,...

En cuanto al sonido, podemos decir que los efectos sonoros son excitantes porque producen la sensación de realidad, y se utilizan para dar más vivacidad a la función. Se pueden hacer con medios corrientes, por ejemplo:

- *Cascos de caballos:* golpeando dos vasos sobre una superficie cada vez más deprisa.
- *Cantos de pájaros:* frotando un corcho humedecido contra los lados de una botella de cristal.
- *Crepitar de llamas:* arrugando papel de celofán.
- *Truenos:* sacudiendo de atrás hacia adelante con violencia una lámina grande cartón o de metal.
- *Lluvia:* dejar caer granos de arroz en una bandeja.
- *Gente caminando:* agitando un bote con piedras.

2.- El teatro del gesto. La pantomima

Podemos decir que el mimo es la forma más primaria de juego que desarrollan los grupos de niños. El mundo simbólico y el mundo concreto del cuerpo confluyen en esta actividad. Los elementos que entran en juego son:

- La observación del mundo circundante
- Extracción y selección de datos significativos
- Elaboración de una estructura dramática.
- Definición de espacios y objetos

- Estudios de los ritmos; general de la historia, particular de los personajes.

Quizás sea el mimo el apartado de la dramatización que conlleva la posibilidad de reunir, en una sola actividad, aspectos psicomotores y dramáticos estrechamente relacionados entre sí, con el propio proceso evolutivo del niño.

Es preciso considerar que si al hablar de la expresión corporal, hemos puesto el acento en lo espontáneo de la comunicación, en lo sensible y emotivo, en el caso del teatro del gesto, estamos ante una elaboración que requiere un trabajo consciente de articulación de signos que deben ser inteligibles para el espectador.

- *Control gestual:*

Un aprendizaje básico para el trabajo pantomímico es el del gesto corporal. Al actuar estamos, desde el mismo momento en que aparecemos en escena, transmitiendo un mensaje, que se transmite exclusivamente con el gesto; nuestro receptor no dispone de otro medio para comprender el mensaje que su percepción visual. El gesto debe estar controlado en función del mensaje a transmitir. Este aspecto es particularmente interesante, el trabajar con los niveles de Educación Infantil y Educación primaria, ya que en ellos se están madurando los aspectos de psicomotricidad fina, de concepción espacial, de asimilación del propio cuerpo y del espacio ajeno a él. El hecho de actuar con gestos no se trata de una mera supresión de la palabra, sino de la observación de un proceso de movimiento que tiene un significado. El gesto va conduciendo al espectador en la inteligibilidad de la acción.

Ejemplos de ejercicios:

- Dar la presencia física correspondiente a tipos fuertes y débiles.
- Gesto correspondiente a estados de ánimo contrapuestos: alegría y tristeza...
- Composición gestual que combina puntos anteriores: fuerte-alegre, fuerte-triste.

- Tipos de personajes que se encuentran en situaciones diarias: mercado, colegio, barrio.
- Diferentes tipos de estatuas.
- Definición gestual de. Objetos, espacios; cajas cuadradas, pelotas de diversos tamaños...
- Movimiento en cámara lenta; desarrollo de procesos de crecimiento de una semilla, árbol, ritmos y gestos correspondientes a diversos animales en sus desplazamientos y en sus conductas.
- Movimiento de andar, correr, saltar.

Ejemplos de trabajos a realizar:

- Uno frente a otro en un supuesto espejo.
- Desarrollo gestual de situaciones simples y cotidianas: vestirse y desvestirse...
- Realizar la representación gestual: diferentes oficios, diferentes tipos de animales...
- Desarrollar situaciones, cuentos o leyendas conocidos, respetando los elementos arquetípicos y cambiando el contenido o el final de la historia.
- Desarrollo de situaciones en las cuales el sonido, o la onomatopeya sustituye a la palabra.
- Representación de personajes como muñecos de hilos

3.- El teatro leído

El teatro leído o las lecturas teatrales, es un teatro en el que se prescinde del gesto y del movimiento y está enfocado principalmente a conseguir un buen desarrollo de la lectura expresiva en el niño, por lo cual es difícil llevarlo a cabo en el nivel de Educación Infantil.

4.- El teatro escénico

El teatro escénico es la interpretación preparada de obras escritas o no por los niños. Es una etapa superior y cuando ya la comunicación está en

marcha, puede emprenderse en algunos casos el trabajo con un texto, con el fin de añadir la potenciación del trabajo en grupo, la toma de conciencia de la responsabilidad sobre un resultado final y la utilización de nuevos medios de expresión que puedan aportar, en esta preparación, elementos tales como los trajes, músicas, escenografía, selección de elementos para un resultado final...

De todas formas éste sería un asunto a abordar en determinados casos y evitando siempre cualquier competición o puro exhibicionismo que no conviene fomentar, sobre todo si se sospecha que es la única motivación existente.

5.- El teatro de títeres y su importancia en la Educación Infantil

Los títeres y marionetas, esas pequeñas figuras que se guardan en un cajón, producen un gran efecto de fascinación en los niños, animando sus ojos y haciendo estallar sus risas; nada les divierte más a los pequeños, que las ingenuas aventuras, acciones y expresiones de estos muñecos que pueden ser gran colaboradores en la educación porque se les puede hacer servir para facilitar y comprender mejor una lección, eliminando la aridez de una simple explicación oral y como excelente introducción al arte creador cuando son los niños quienes lo inventan, construyen o decoran los que crean o escriben los argumentos o historias que por medio de los títeres son representados; como estos muñecos no son humanos el campo de la creación es ilimitado, pudiendo desenvolverse libremente la imaginación y la fantasía.

Cómo hacer y manejar marionetas

Se puede hacer todo tipo de títeres con materiales de desecho y que se encuentran fácilmente en las casas.

- *Guantes*: adornando cada dedo de un guante con gomets, trozos de tela, cartulinas... (familia de ratones, los conejitos, la araña, extraterrestres.)

- *Calcetines*: adornar los calcetines con gomets, esponjas, peluches, elásticos, papel arrugado... (animales diversos, serpientes, orugas...)

- *Platos de papel*: el plato simula la cabeza del personaje y se le adorna con diversos materiales, gomets, lana, esponja. Se pega un palo y a él se sujeta el vestido (niños, payados, monstruos y toda clase de figuras...).

- *Marionetas de guante o de mano*: el cuerpo se hace con un patrón de tela adornada según el personaje y la cabeza con papel-maché, esponja o similar.

- *Cajas*: con cartones de huevos, cajas de bombones, etc. Se construyen todo tipo de monstruos y animales recubriendo el cartón con telas y también adornando mangas de jerséis viejos de lana con diversos materiales.

- *Materiales combinados*: platos, tela, cartulina, papel arrugado, camisas viejas, etc. Se pueden hacer figuras.

- *Con palos*: papel de seda arrugado, cuerda, esponjas, palos y materiales de adorno, se hacen tanto animales como personas a los que se les da movimiento con los palitos que los sujetan.

- *Cuerdas e hilos*: un simple pañuelo se puede convertir en un fantasma cogiéndolo por tres puntas con hilos que luego se sujetan a perchas que sirven para moverlos. Uniendo vasos de plástico y con hilos sujetos por las perchas también podemos hacer serpientes y gusanos.

- *Marionetas complejas*: necesitan una elaboración más precisa y artesanal y también tienen más dificultades de empleo.

Ejemplo de una función de marionetas:

“Los dientes del dragón”

Es la historia de un dragón que tiene unos dientes tan hermoso que lo contratan para un anuncio de televisión de pasta de dientes. Todos los animales del bosque tienen mucha envidia, y una niña amiga suya le regala un helado. El dragón es tan goloso que se come todo el helado y le entra un terrible dolor de dientes. Le pide ayuda a sus amigos pero ninguno le quiere ayudar, ya que todos le dicen que tiene que sacarse los dientes pero él no quiere porque si no perderá su trabajo. Por fin llega el gato pero no hace caso del dragón porque ha visto a los ratones y comienza a perseguirlos pero el dragón los esconde dentro

de su boca sin hacerles daño, aprovechando un momento en el que el gato no está mirando...

y se deja que los niños terminen la historia buscando un final.

Personajes: un dragón, una niña, la araña, el gato, los ratones

6.- Referencias bibliográficas

- ÁLVAREZ, C. (1995). *Dramatización. El teatro en el aula*. Barcelona: Octaedro.
- CERVERA, J. (1989). *Cómo practicar la dramatización con niños de 4 a 14 años*. Madrid: Cincel.
- CERVERA, J. (1996). *La dramatización en la escuela*. Madrid: Bruño.
- EINES, J. y MANTOVANI, A. (1997). *Didáctica de la dramatización*. Barcelona: Gedisa.
- LÓPEZ, A. y ENCABO, E. (2004). *Didáctica de la Literatura: la dramatización, el cuento y la animación a la lectura*. Barcelona: Octaedro.
- LÓPEZ, A., JEREZ, I. y ENCABO, E. (2009). *Claves para una enseñanza artístico-creativa: la dramatización*. Barcelona: Octaedro.
- TEJERINA, I. (1994). *Dramatización y teatro infantil. Dimensiones psicopedagógicas y expresivas*. Madrid: Siglo XXI.
- TEJERINA, I. (1997). Teatro infantil y dramatización escolar. En P. CERRILLO y J. GARCÍA (Coords.). *Teatro infantil y dramatización escolar*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 97-118.