

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE DE 2008

“EL TEATRO EN LA ESCUELA INFANTIL”

AUTORÍA GEMA URBANO REYES
TEMÁTICA DRAMATRIZACIÓN
ETAPA EI

Resumen

A través de este artículo podemos comprobar como el teatro desempeña en la educación un papel fundamental, tanto a nivel de expresión y creatividad como personal. Para ello, veremos diferentes aspectos para llevar a cabo una buena representación, adaptándolo a nivel de educación infantil.

Uno de los objetivos del teatro infantil es transmitir sentimientos y valores, transformándose así en una gran herramienta educativa para los niños, siendo al mismo tiempo una actividad divertida y amena.

Palabras clave

- Teatro.
- Dramaturgia.
- Ejercicios de creación dramática.
- Tema.
- Improvisación.

1. DEFINICIÓN.

¿Qué es teatro? es la rama del arte escénico relacionado con la actuación, que representa historias frente a una audiencia, usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas en un escenario, ante un público.

Peter Brook en su libro *El espacio vacío*, comenta: “*puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro lo observa. Y esto es todo lo que necesito para realizar un acto teatral*”.

En conclusión, de manera genérica, entendemos que teatro es un espectáculo que consiste en representar en un escenario un texto dramático o idea dramática, vistos por un público.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE DE 2008

2. DRAMATURGIA DEL TEATRO INFANTIL.

Al hablar de dramaturgia del teatro infantil deberemos distinguir entre:

- El teatro escrito por autores adultos para niños y jóvenes, es decir, el teatro escrito, dirigido, interpretado y producido por profesionales en salas públicas o privadas y dirigido a un público infantil y juvenil.
- El teatro escrito por los propios niños y jóvenes, bien por iniciativa propia con la intención de presentar un texto a un concurso o como forma de trabajo colectivo para el grupo al que pertenecen, o bien escrito por indicación en los centros educativos.

2.1. Teatro escrito para un público infantil.

Al escribir este tipo de literatura dramática, el autor tiene que tener en cuenta ciertas características como:

- Captar y mantener el interés del espectador a través de la intriga y mediante el desarrollo de una acción constante, evitando las intervenciones narrativas y descriptivas.
- Definir y establecer el género con claridad.
- Evitar didactismos y moralismos, sobre todo en las intervenciones de los personajes.
- Adecuar el conflicto y la temática de la obra a la edad del niño al que va dirigido.
- Respetar las leyes aristotélicas de la narración de historias dramáticas: planteamiento, nudo y desenlace.
- No superar la hora y treinta minutos con descanso incluido.
- Desarrollo temporal de la historia de forma lineal.

2.2. Ejercicios y juegos de creación dramática.

Antes de que el alumnado intente escribir una pequeña pieza teatral, es recomendable que practique todo tipo de ejercicios y juegos de creación dramática, como ejemplo se proponen algunos tipos a continuación:

- El monólogo:

Para aprender esta técnica, conviene dedicarse durante un cierto tiempo a la lectura y análisis de variados y diferentes monólogos dramáticos. En el caso de educación infantil, el docente irá acercando a los niños/as a este tipo de ejercicio; mediante vídeos, proyecciones, lecturas...

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE DE 2008

- Reconstrucción de una escena dramática:

Ya que escribir una escena resulta bastante difícil, sobre todo para este nivel, se puede animar a los niños/as a que reconstruyan una escena, motivándolos para que participen en el ejercicio como si de un juego se tratase.

En educación infantil se puede trabajar a partir de una obra dramática conocida por todos. Los primeros ejercicios se harán con una escena donde sólo aparezcan dos personajes. Formas de trabajarlo sería:

- Sólo presentamos la intervención del personaje A y borramos en el texto del ejercicio las intervenciones del personaje B. los alumnos deberán inventar sus intervenciones.
- Se presenta el principio y el final de la escena, pero se suprime la parte central. El alumno deberá inventar lo que falta, intentando que tenga sentido.
- Se entrega la escena sin un final. Se debe dar a conocer el contenido aproximado y el conflicto.

- La creación de una escena breve colectiva:

Este ejercicio constituye la base de aprendizaje de lo que puede llegar a ser la escritura de creación colectiva. Para iniciar el trabajo, lo mejor será dividir la clase en grupos. En educación infantil, cada niño irá narrando una parte de la historia, que el siguiente tendrá que seguir narrando. Cuando pasen a un nivel en el que todos los componentes del grupo sepan escribir, se variará el ejercicio a hacerlo por escrito.

- El collage dramático:

En este ejercicio el docente entrega a los niños/as varias escenas de una misma temática y propone que los niños compongan un texto empleando exclusivamente frases de los textos recibidos.

Claro está, que hay que adaptar este juego a un nivel inferior, ya que no todos los niños saben leer. Se le podrá entregar frases en forma de pictograma,

- La adaptación de un cuento infantil:

Este ejercicio requiere cierta adiestración previa, pues no resulta sencillo adaptar al lenguaje escénico la materia narrativa. No obstante, la adaptación de cuentos tradicionales y clásicos resulta de gran interés para los estudiantes aficionados al teatro.

- Foto diálogo:

Este sea quizás el ejercicio más adecuado para el nivel de educación infantil, ya que resulta de indudable rendimiento didáctico. Consiste en presentarle al alumnado una foto, la cual remueve con eficacia el interés del alumno y suscita con fuerza el debate y la opinión. Podemos sugerir que se invente la posible conversación entre los dos personajes que aparecen en una foto del periódico.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE DE 2008

3. APORTACIONES DEL TEATRO INFANTIL.

El público infantil crece y se muestra muy atraído por esta nueva actividad. El lenguaje, los escenarios, los guiones,..., utilizados en el teatro infantil, cada día consiguen transmitir sentimientos, valores, y se transforma en una gran herramienta educativa para los niños.

El teatro se ha convertido en una gran herramienta de aportes invalorables. De una forma inmediata y amena, conecta al niño con el mundo del arte y le abre las puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de emocionarse, reírse y llorar, de comprender diferentes visiones y realidades de la vida y del mundo. Abre las puertas al conocimiento, a la cultura y a historias sin fronteras. Al mismo tiempo que el teatro invita a los niños al pensamiento y a la reflexión, también los atrae a la diversión.

El teatro es un lenguaje que trabaja con la literatura, la música, la pintura, la danza, el canto, y el mimo. A través de esos elementos, una buena obra de teatro produce admiración, excitación y deseo de volver.

El teatro es una buena alternativa para evitar que los niños no estén expuestos todo un fin de semana a la televisión o al ordenador. Como padres responsables, debemos vigilar el tiempo libre de nuestros hijos, guiarlos y motivarlos a participar en actividades saludables y entretenidas. Llevarlos al teatro es una buena opción.

Existen diferentes tipos de obras infantiles. Los cuentos clásicos, las obras musicales, las distintas danzas, son algunos de los estilos que ofrece el teatro infantil y seguramente los niños se sentirán más atraídos por una o por otra. El teatro hace que el niño ejercite su propio pensamiento al esforzarse para entender lo que quiere decir la obra.

La mejor edad para empezar a llevar a los niños al teatro es a partir de los 3 o 4 años. Al principio, ellos tendrán dificultad para entender lo que se quiere decir en la obra. Cuando son muy pequeños, es recomendable que antes de llegar al teatro, les expliquemos cómo es el teatro, qué obra verán, los actores, y en que se difiere el teatro de la televisión o del cine, por ejemplo. A medida que van creciendo, los niños se van enterando más. Lo importante es que vean, siempre, una obra que esté dirigida a su edad, y así lograr un interés y una atención adecuados.

4. TEATRO EN LA ESCUELA.

El teatro es una herramienta magnífica pues engloba prácticamente todos los lenguajes artísticos.

Por ejemplo, a través del trabajo de los personajes podemos vivir y experimentar partes que están dentro de nosotros haciéndonos por un lado sacarlos a la luz y reconocernos en ellos para cambiarlos y, por otra parte nos permite comprender los mecanismos que llevan a ellos y como actuar de otra forma o a reforzarnos a través de los positivos. En definitiva, nos va ayudando a conocernos y a descubrirnos y en consecuencia, a crecer.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE DE 2008

Nosotros como maestros/as tenemos que ayudar a los niños/as a crecer potenciando todas sus cualidades, y gracias al teatro podemos hacerlo. Para que esto pueda realizarse es necesario que tengamos en cuenta una serie de factores que pueden contribuir a ello, como son:

- Qué objetivos nos planteamos con respecto al papel que debe jugar el teatro en la escuela, para poder obtener resultados eficaces.
- Desde qué base metodológica. Por ejemplo, una de ellas es la creación colectiva.
- La necesidad de la formación, ya que es necesaria una formación sólida del profesorado que realmente nos facilite instrumentos, métodos, a partir de los cuales podamos desarrollar nuestras propias ideas.
- Quién debe trabajar el teatro en la escuela, que en general son personas y profesionales con interés, sensibilidad y seriedad.

5. CONDICIONES.

Para representar una obra hay que tener en cuenta diversas condiciones. Estas son: el argumento, el vestuario, los decorados, los personajes, los recursos y la presentación.

- El argumento: La trama debe ser sencilla, adaptada a la comprensión del niño para que éste capte fácilmente el contenido y el mensaje de la obra. Se debe preferir hechos y personajes del mundo circundante, asimilados a las experiencias infantiles, transmitido con lenguaje adaptado a la edad.
- Los decorados: Deben ser sencillos de colores vivos, con armonía y de buen gusto en la elección de formas y colores. Se deben evitar elementos que distraigan la atención del nudo de la acción. Se estimula en mayor grado de fantasía del niño cuanto menos sean los detalles en los decorados. La riqueza escenográfica debe estar dada por la capacidad artística en cuanto a la mímica, entonación, voz y actitudes del actor. Lo más importante de la escenografía es que sea funcional, que facilite y acompañe el movimiento escénico.
- El vestuario: Es la cubierta del actor. Los personajes deben tener elementos que los caractericen de acuerdo con su rol. Con pocos detalles se puede ubicar al niño en la caracterización de cada personaje, pues él con su imaginación y sus sentimientos, colabora en la comprensión, completando lo que falta.
- Los personajes: Estos pueden ser humanos, animales y fantásticos. Los niños se identifican y proyectan a través de ellos haciendo propias escenas representadas, por tal motivo debe cuidarse que los roles estén bien definidos y caracterizados en cuanto mímica, vestimenta voz y desplazamiento, es preferible la aparición de pocos personajes para facilitar la compenetración de los niños con los mismos.
- Los recursos: Los recursos a utilizar son varios, la música es fundamental a esta edad. Los trozos musicales pueden ejecutarse con instrumentos, cintas grabadas, discos compactos, para

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE DE 2008

enfatar secuencias, ambientar, bailar, cantar, como fondo de alguna acción de suspensos, etc. Además, de acuerdo con el argumento pueden utilizarse múltiples recursos sonoros y visuales con el fin de brindar mayor realismo a la acción, tales como efectos luminosos, sonidos de vientos, sirenas, rugidos...

- La presentación: son varios los elementos que hay que tener en cuenta para conseguir un espectáculo discreto:
 - conocimiento del público al que irá dirigido: debe tenerse en cuenta la edad de los niños; la maestra tiene la posibilidad de saber como son y como reaccionan sus niños. Los factores que intervienen en la representación frente al público son: la magia, la fantasía, lo verdadero, lo simple, lo honesto, lo sencillo, lo ameno, lo fácil, lo directo, encerrado en ritmo ágil y alegre, para que el resultado sea el momento de esparcimiento feliz.
 - Lugar: en donde se verificará la representación, interior o exterior. Los diferentes enfoques que ello demande. Tanto en los recintos interiores como exteriores se aconseja que no sean muy amplios, en caso de serlo se procurará prolongar la escenografía hacia el público.
 - Todo referentes a la obra, suponiendo que el espectáculo lleve implícita una obra teatral: tipo, estilo, temática, objetivos y duración.

Además, de todas estas condiciones también hay que tener en cuenta la actitud del docente.

Cuando son pocas las oportunidades para brindar a los niños una buena función, por falta de recursos económicos o de buenas obras teatrales en el medio, es el docente quien puede preparar una función en el jardín. La experiencia vivida por los niños adquiere un matiz especial por ser el maestro quien participe en el espectáculo. Se puede formar un pequeño grupo teatral interpretando poesías y canciones que se presten para ello, adaptando cuentos conocidos por los niños. Se puede estimular a los padres para que participen, ya sea como actores o en la confección de decorados, vestuarios... lo importante es la relación docente-familia que se establezca y el reconocimiento de los niños hacia quienes les brinden experiencias placenteras.

6. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS.

En este apartado, vamos a conocer algunos aspectos significativos que son relevantes para que el docente y los niños/as tengan en cuenta a la hora de hacer una representación.

6.1. La mente.

Es la reguladora de su pensamiento, de la modulación de su voz y del movimiento de su cuerpo. Debe dominarla a través de varios procedimientos: concentración, memoria, observación e improvisación.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE DE 2008

La concentración es el estado mental de atención necesario para que el actor establezca una relación firme y elástica con su personaje. A través de ella se consolida lo que el actor debe recordar y lo que observa a su alrededor, y, en caso necesario, facilita la improvisación.

La memoria es esencial en el actor. Por medio de ella éste retiene y recuerda el comportamiento y el discurso de su personaje. Inicia el proceso que termina en la percepción, y requiere, junto a ésta, la atención del actor para llegar a su fin. De hecho sabemos que no se recuerda todo lo que nos rodea, si no sólo aquello que requiere nuestra atención y que retendremos en la mente por medio de la fijación y la concentración.

La observación supone la captación del mundo que rodea al actor a través de los sentidos. Este hecho exige que el actor preste atención a su trabajo, a la vez que a las reacciones de los espectadores y a las de sus compañeros que llegan a él a través de estímulos.

El último procedimiento es la improvisación. El actor debe tener los suficientes reflejos para saber improvisar en un momento dado, de manera que no se note el cambio en el diálogo o en los gestos o movimientos. Para llevarlo a cabo acudirá a su imaginación, creatividad...

6.2. La voz.

Debe caracterizarse por su fuerza, su claridad y su expresividad, de forma que el espectador capte el comportamiento psíquico del personaje a través de ella.

El volumen es una de sus características principales. Consiste en la intensidad de la voz, resultante de la gradación mayor o menor de la amplitud de las ondas sonoras. El actor debe poseer un volumen de voz suficiente y emplearlo de acuerdo con las circunstancias.

La claridad, otra cualidad de la dicción, permite, mediante una pronunciación cuidada, la distinción de los fonemas por sus rasgos pertinentes y la articulación de estructuras oracionales con sus líneas tonales correspondientes expresivas y variadas.

El tono, relacionado con la claridad y la expresividad, es un rasgo de los sonidos que depende de la frecuencia de vibraciones de los mismos. La voz puede registrar diversos tonos: tono grave, con frecuencia de vibraciones baja; tono medio, con frecuencia media; tono agudo, con frecuencia más alta. En este caso podemos hallar la voz de falsete con un tono más agudo que el natural.

La última característica, pero no la menos importante, es la expresividad. Ésta permite la manifestación de los sentimientos a través de la dicción. La expresividad se revela a través de los rasgos anteriores.

6.3. El cuerpo.

Es otro de los ejes fundamentales con los que cuenta el actor para su trabajo. Mediante los valores rítmicos y la expresividad de su cuerpo el actor establece relaciones comunicativas y expresivas con el espectador.

La expresividad del cuerpo se manifiesta en el uso de la figura y los gestos, así como en los movimientos y ademanes.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE DE 2008

El actor debe cuidar la figura, es decir, la adaptación plástica al personaje que interpreta en ese momento por medio de la caracterización y del vestuario.

La caracterización se consigue a través del maquillaje y la utilización del algún otro medio en ciertos momentos.

7. EL TEMA DE LA OBRA.

Entendemos por tema cualquier idea susceptible de convertirse en una historia, desarrollada en un argumento, y que mediante un proceso de elaboración nos va a llevar a transformarla en un guión dramático para realizar un montaje y representación teatral.

7.1. ¿Qué tema?

Cualquier tema puede objeto de nuestra construcción dramática. Un hecho sucedido o que está ocurriendo en la actualidad, del mundo en general o de nuestro entorno. Una idea cualquiera, una noticia periodística, etc. Las posibilidades son variadas.

7.2. ¿Cómo llegar a él?

Puede plantearse al comienzo del trabajo con el grupo o más adelante a partir de:

- propuesta del coordinador/a, si tiene una idea definida y clara que quiera proponer como trabajo al grupo.
- Propuesta del grupo, si hay por parte del mismo, alguna idea concreta sobre la que les gustaría trabajar.
- A partir de las ideas que pueden ir surgiendo de las improvisaciones realizadas al comienzo de la segunda fase, si no estaba definida desde el principio la idea.

8. EVALUACION.

Teniendo en cuenta que estamos antes una asignatura o actividad que no es mensurable mediante el sistema tradicional de notas y exámenes, dado que el trabajo se realiza fundamentalmente desde la persona y sus recursos expresivos tales como: voz, gesto, movimiento...no podemos regirnos por los parámetros corrientes al uso.

Como criterios orientativos para la evaluación podemos utilizar los siguientes:

- El interés demostrado en la actividad a lo largo de todo el curso, durante las sesiones de trabajo semanales, mediante su participación activa, solidaria, tolerante y respetuosa.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE DE 2008

- Participación e integración en el trabajo con sus compañeros/as. Si ha conseguido un buen grado de relación y comunicación con sus compañeros y participa y se integra en los juegos y ejercicios.
- Obtención de una expresión unificada en voz y gestos. Si ha alcanzado un desarrollo de estos recursos expresivos que le permitan utilizarlos creativamente, desde el dominio y control ejercido sobre los mismos.
- Opinión con criterios valorativos sobre los distintos trabajos teatrales realizados. Si se ha producido una progresión y un crecimiento en el trabajo corporal, vocal, gestual, improvisación...que le permita integrarlos y ejercer el dominio y control sobre ellos para poder expresarse de una manera autónoma, creativa y artística.
- Asistencia regular. Dado que como decíamos antes, aquí no podemos utilizar el sistema tradicional de examen para medir el grado de aprendizaje, la asistencia regular es imprescindible para poder valorar el trabajo y evaluar a partir de los criterios que hemos enumerado.

9. OTRO DATO DE INTERÉS.

Como último dato significativo relativo a este tema, aporto la siguiente dirección URL, la cuál aporta una gran variedad de cuentos y obras que los niños de la etapa de educación infantil pueden representar. Algunos ejemplos que aparecen son: caperucita roja, el belén que puso Dios (navidad), arco iris, la isla del tesoro, Doña contaminación y Don verde, etc.

<http://www.teatroinfantil.tuportal.com/representar.htm>

10. BIBLIOGRAFÍA:

- Medina García, V. y De la Torre, J.M. (1998). *El teatro en el aula*. Granada: Comares.
- Carballo Basadre, C. (1995). *Teatro y Dramatización. Didáctica de la creación colectiva*. Archidona (Málaga): Aljibe.
- Galán Font, E., Carballo Basadre, C., Villarrubia del Valle, C. y Domingo Álvaro, E. (2001). III Jornada El teatro en la Educación. Málaga: AC.
- URL: www.guiainfantil.com

Autoría

- Nombre y Apellidos: GEMA URBANO REYES.
- Centro, localidad, provincia: MÁLAGA.
- E-mail: gemotota@hotmail.com.