

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N°23 OCTUBRE 2009

“RECURSOS DE EXPRESIÓN EN LA ANIMACIÓN”

AUTORÍA MARIA DE LA PAZ ARRABAL LÓPEZ
TEMÁTICA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
ETAPA CICLO FORMATIVO

Resumen

Los objetivos de la expresión son amplios y van más allá de un simple sistema de aprendizaje. Enfocada a la animación nuestro objetivo será tratar de mostrar las distintas técnicas y recursos de expresión dentro de la animación y referidas al ocio y tiempo libre integradas en una globalidad. La persona puede tomar conciencia de su mundo exterior y expresarlo sin asumirlo, pero al hacer esto sólo actúa como espejo. Por tanto, enseñaremos las distintas técnicas que ayuden a expresar de manera auténtica y personal, y también como desvelar sus dotes de observación, su sensibilidad, su imaginación, sus capacidades de captación y penetración.

Palabras clave

Expresión y representación.

Observación.

Imaginación.

Teatro .

Mimo.

Juego dramático.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº23 OCTUBRE 2009

1. EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN COMO RECURSOS DE ANIMACIÓN

La expresión debe ayudar a la persona a ser más auténtica, a enriquecerse interiormente. Toda forma de expresión, sin un “yo” rico e íntegro sería un mimetismo, una máscara, y un “yo” rico e íntegro no expresado o mal expresado, queda corto, incompleto. No es, por tanto, sólo un entrenamiento que lleva a la persona a saber representar, a ser capaz de tomar parte con facilidad en juegos dramáticos, a saber hablar sin equivocarse, o saber comunicarse con dibujos o con formas plásticas, la expresión se integra dentro de un programa global de animación, de formación...

Los objetivos de la expresión son amplios y van más allá de un sistema de aprendizaje y de unas cuantas técnicas independientes, hay que tener presente que la expresión no pretende crear artistas, sino comunicadores.

Para iniciar a una persona en la expresión o en la representación se deben trabajar varios ámbitos fundamentales: la observación, la relajación, la imaginación, la imagen corporal y la situación espacio temporal.

1.1.- La relajación.

Para los adultos y los niños es absolutamente necesario poder hacer alguna pausa, un silencio íntimo y total, un paréntesis.

El silencio no consiste sólo en dejar de hablar o encerrarnos solos en una sala, es hacer silencio interior, y cuando lo hacemos una lluvia de recuerdos y pensamientos nos envuelven. Cuando hemos conseguido dominar el pensamiento, podremos centrarnos en uno solo punto o proyecto.

Conseguido el silencio interior, trabajaremos la inmovilidad y junto con la distensión de los músculos conseguiremos la relajación.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N°23 OCTUBRE 2009

1.2.- La observación

Una persona olvida fácilmente aquello que ha oído, pero no olvida aquello que aprende después de haberlo observado. La primera forma de aprendizaje es pasiva pero, cuando entra en juego la observación, se debe estar bien despierto, activo.

La observación auténtica requiere estar alerta, mirar, relacionar, tomar conciencia, requiere estar atento.

Antes de la observación es conveniente despertar en la persona el interés, un afecto, un deseo de conocer algo determinado. Después de todo trabajo de observación es conveniente suscitar una descripción de la cosa observada. Todo ejercicio de observación debe ser expresado, y emitido de forma oral o escrita.

1.3.- La imaginación.

La imaginación es viva pero pobre, es capaz de crear pero necesita recibir elementos que la forme, motivaciones que la impulse.

Para ejercitar la imaginación podemos servirnos de muchos medios, siendo los más indicados los juegos y los cuentos.

Se debe conseguir que la persona invente, que llegue a ser capaz de crear por ejemplo un cuento, un hecho, o un relato, y para ello debe observar para acumular elementos, imaginar y dotar al personaje de vida propia y por último expresarlo de forma oral, escrita, gráfica, etc.

1.4.- La imagen corporal

Cuando se habla de imagen corporal nos estamos refiriendo a conocer y hacer conocer a fondo a la persona, su propio cuerpo en su conjunto y en sus partes fundamentales, insistir en todas aquellas que le dan movimiento y hacerle realizar ejercicios prácticos que le ayuden a descubrir sus posibilidades.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº23 OCTUBRE 2009

La noción del esquema corporal es muy importante para desarrollar todas las posibilidades expresivas y de representación gestual y corporal, así como para utilizar nuestro propio cuerpo en posición estática y en movimiento con intencionalidad comunicativa.

1.5.- Situación en el espacio y en el tiempo.

El individuo debe tomar conciencia de su situación en el espacio, así como de su dominio y del ambiente que le rodea; se puede mover y puede situar objetos a la derecha, a la izquierda, dentro, fuera, etc.

A las nociones espaciales les incorpora la temporales, de modo que pueda ubicarse en el mismo lugar e identificarlo en dos momentos diferentes, sin variar su percepción espacial; reconoce, por tanto, el mismo espacio en momentos diferentes.

2. DIFERENTES FORMAS DE REPRESENTACIÓN

2.1.- El teatro

El teatro se caracteriza por que es una actividad dramática que desarrolla unos aspectos habitualmente olvidados en la educación que es la expresión; es una experiencia creativa, vital y educativa y participativa; y el teatro traslada a la escena problemas de la vida burguesa y de los sectores populares destacando la ilusión de la realidad y el enjuiciamiento de la realidad.

Los elementos que podemos destacar el teatro son los siguientes:

- Descubrir la realidad
- Humor
- Juego
- Acción
- Participación
- Roles técnicos teatrales (autor, director, actor, espectador..)
- Lenguaje teatral (palabras, mímica, movimientos, maquillaje, música, iluminación, ...)

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº23 OCTUBRE 2009

2.2.- El mimo

Es el arte de la identificación del hombre con el personaje, los elementos, y los objetos que le envuelven.

Los elementos más destacados del mimo son el maquillaje y el vestuario, además del contenido que se transmite especialmente la comunicación de sentimientos.

Es un género de comedia realista que imita la vida y las costumbres. Se representan obras cortas, de pocas escenas con dos o tres personajes, sin coro y casi sin acción. El actor se vale de gestos y movimientos corporales.

2.3.- La danza.

Constituye un vehículo de expresión corporal por excelencia, que se manifiesta por una serie de evoluciones del ritmo de la música, que supone un desplazamiento simultáneo por el espacio. Puede adoptar modalidades de expresión individual, por parejas o en grupo. Dependiendo del tipo de música y de las temáticas asociadas al tipo de movimiento, se podrían clasificar en:

- Danza clásica.
- Danza española.
- Bailes folclóricos.
- Bailes de salón.

2.4.-Títeres.

Siguiendo el mismo método que en la representación teatral pueden ser de dedo, de mano o con cuerdas. Es importante que se trabaje primero la expresión del personaje con su propio cuerpo y su propia voz, antes de hacerlo con el títere.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº23 OCTUBRE 2009

3. EL JUEGO DRAMÁTICO

El juego dramático es un proceso creativo que se desarrolla mediante actuaciones en grupo, dirigido y estimulado por el educador. Exige la colaboración coordinada de todos los tipos de expresión: lingüística, corporal, plástica y rítmico-musical.

El objetivo de la dramatización es la acción, a veces se confunde este tipo de acción con el gesto, siendo esto un gran error, porque el gesto es sólo una parte de la expresión corporal, y ésta uno de los recursos que intervienen en la reproducción de la acción.

En los juegos dramáticos los niños es donde aprenden a dominarse y a controlar sus actitudes y sus reacciones, por eso se debe de matizar ciertas situaciones como puede ser el mal genio, la decepción, la alegría, es decir aquello que se exteriorice de una manera instintiva.

Una de las grandes finalidades del juego dramático es el dominio interior adquirido por un ejercicio exterior espontáneo, realizado por un juego.

Se caracteriza por los siguientes aspectos:

- No se busca la representación, sino la expresión de la persona.
- Interesa la motivación del grupo, no tanto el resultado.
- Las acciones y textos son improvisados, sólo se respeta el tema o el argumento.
- Se recrean las situaciones imaginadas por las propias personas que las representan.
- El educador estimula el avance de la acción.
- Cada uno elige el personaje que quiere representar y recrea su modo de ser interactuando con los distintos personajes.
- El espacio para representar el juego dramático debe de ser amplio para facilitar los movimientos y los desplazamientos.
- Los objetos y la escenografía a utilizar son elegidos libremente por las personas que seleccionan el propio vestuario.
- Los actores juegan a ser y a estar en una situación de juego-trabajo grupal.
- La evaluación se realiza de modo crítico, valorándose todas las intervenciones en grupo, realizándose un análisis crítico que estimule la actitud entre los espectadores y los actores.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº23 OCTUBRE 2009

La finalidad principal del juego dramático es lograr una experiencia educativa integradora de lenguajes expresivos que, basada en el juego y el protagonismo de los usuarios, posibiliten su expresión personal, el impulso de su capacidad y actitud creativa, y la mejora de sus relaciones personales.

Vamos a desglosar más concretamente las finalidades en los siguientes puntos:

3.1.- Expresión como comunicación.

La utilización del juego dramático es el medio más completo para permitir que la persona se exprese de un modo espontáneo y orgánico, entendiendo por orgánico la posibilidad de hacerlo a través del movimiento del cuerpo, unificando la voz y el cuerpo.

Expresar dramáticamente es configurar, plasmar con gestos, movimientos y actitudes, para que esa idea trasladada al lenguaje del cuerpo, se entienda. Es el medio idóneo para lograr la expresión del niño en la comunicación y para conseguirlo hace falta un alto grado de libertad expresiva.

3.2.- Paso por los cinco roles técnicos teatrales.

Se trata de estimular a que las personas no permanezcan fijas en un rol determinado.

- El primer rol técnico es el autor, el cual es el creador de la idea.
- El segundo rol técnico es el actor, que es el que debe de representar a las personas en acción.
- El tercer rol técnico es el escenógrafo, en la actualidad ocupa un lugar relevante el tratamiento y renovación del espacio escénico, es decir, el lugar en el que se da el hecho teatral.
- El cuarto rol técnico es el de espectador, siendo este el receptor de la expresión y la comunicación dramática.
- El quinto rol técnico es el del crítico, es fundamental la crítica para poder pulir los errores técnicos.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº23 OCTUBRE 2009

3.3.- Diferenciar la ficción de la realidad.

Para que el individuo aprenda a diferenciar la ficción de la realidad, hay que tener en cuenta el momento de inicio y el de la terminación de la dramatización. Entre esos momentos, los objetos pasan a ser símbolos, pues representan cosas distintas a lo que en realidad son.

3.4.- Permanecer en el personaje.

Se debe exigir la permanencia en el personaje, pues ello facilita la concentración y no supone limitar las posibilidades expresivas, ya que para lograr una expresión totalizada se requiere la concentración en un hecho o personaje.

3.5.- Desarrollo de la posibilidad de adaptación.

Es el ajuste del comportamiento que hay que realizar para superar la aparición de un obstáculo que se interponga en el camino del objeto a conseguir. Los actores deben adaptarse uno y otro en el juego; estas adaptaciones se producirán cuando se están ejecutando las acciones de los personajes, al igual que ocurre en la vida real.

Los comportamientos dependen de la relación con el entorno: si cambian las circunstancias habrá que realizar mayor número de adaptaciones o ajustes. Será un proceso de adaptación constante de sus conductas a las distintas situaciones dramáticas, que podrán ser inesperadas, imaginativas, ilógicas, etc.

3.6.- Combate de estereotipos.

Se puede decir que la conducta se ha estereotipado cuando frente a distintos estímulos que nos llegan reaccionamos con la misma respuesta. Para no actuar de este modo, se debe desarrollar la capacidad de reacción múltiple, frente a varios estímulos del exterior.

Algunos de los estereotipos grupales con los que nos podemos encontrar son: los líderes, el ritualista, el introvertido, el parcialista, el gracioso, el quejoso e incluso el destructor.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº23 OCTUBRE 2009

4.- TÉCNICAS DE EXPRESIÓN CORPORAL Y VOCAL.

Veremos a continuación las distintas técnicas empleadas en la expresión corporal y vocal.

4.1.- Expresión corporal.

La persona desde su nacimiento se comunica a través de su cuerpo y para ello será preciso estimular el desarrollo y exploración de sus posibilidades corporales como instrumento de comunicación. La expresión corporal, además de potenciar, desarrollar y aumentar las posibilidades comunicativas, contribuye al conocimiento, control y dominio del cuerpo y del de los demás, a la exploración de posibilidades motrices y al dominio del espacio.

La expresión corporal se debe plantear como una actividad organizada que permita a la persona conocerse a sí mismo, sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse.

Para llegar a conseguir todo esto podemos realizar técnicas como:

- Juegos de imitación.
- Juegos de simulación.
- Juegos dramáticos.
- Juegos de mímicas.
- Danzas.

4.2.- Expresión vocal.

La voz es el primer instrumento que utilizamos para expresarnos a través del lenguaje de los sonidos. La expresión oral se adquiere siempre por procesos de imitación e interacción con las personas del entorno.

La educación vocal supone toda una técnica de impostación de la voz, se puede realizar a través por ejemplo de canciones adecuadas, en la que podemos conseguir una dicción clara, una adecuada respiración, entonación correcta y una buena articulación.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº23 OCTUBRE 2009

Las técnicas de expresión oral pueden ser:

- La conversación.
- Cuentos y relatos.
- Los títeres.
- Narraciones.
- Recitar poesías.
- Repetir frases en distintas tonalidades.
- Imitar sonidos y voces.

5.- BIBLIOGRAFÍA.

- Bartolucci, G. (1975). *El teatro de los niños*. Barcelona. Fontanella.
- Castagnio, R. (1959). *Teoría del teatro*. Buenos Aires. Nova.
- Lora Risco, J. (1991). *La educación corporal*. Barcelona. Paidotribo, S.A.
- Dobbelaere, G. (1972). *Pedagogía de la expresión*. Barcelona. Nova Terra.
- García, L. y Motos, T. (1990). *Expresión corporal*. Madrid. Alambra.

Autoría

- Nombre y Apellidos: María de la Paz Arrabal López
- Centro, localidad, provincia: IES Ntra. Sra. de la Cabeza, Andujar, Jaén
- E-mail: maripaz_arrabal@hotmail.com