

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 – FEBRERO DE 2010

“EL TEATRO Y LA DRAMATIZACIÓN EN LA ESCUELA”

AUTORÍA Mª DOLORES LOPERA VEGA
TEMÁTICA EXPRESIÓN CORPORAL
ETAPA PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO

Resumen

El término Expresión Corporal quiere decir que el cuerpo se expresa para comunicarse y darse a entender sin que la palabra sea el único medio para ello.

Mientras que la técnica establece criterios y formas de exteriorizar lo que el cuerpo siente o padece, la espontaneidad deja que fluyan esos sentimientos sin ninguna pauta aparente o establecida anterior al inicio de la comunicación no verbal. Así que es aconsejable dar unas pautas orientativas a los alumnos para que miren dentro de ellos y consigan dar forma con el cuerpo a sus sentimientos, así mismo, introducirles en la comunicación corporal y su lenguaje, para que pueda ser entendido por todos; A la vez, como docentes, hay que valorar la espontaneidad y la creatividad, y potenciarlas en aquellos alumnos que por su forma de ser les resulte más difícil expresarse mediante el cuerpo. Este artículo describe dos posibles contenidos a trabajar con el alumnado en la asignatura de Educación Física, la danza y la dramatización, que están recogidos dentro del Bloque de Contenidos de Expresión Corporal, que la Administración recoge en la legislación correspondiente (R.D. 1631/06 y D. 231/ 07 para la ESO). La utilización de estos recursos es motivante e innovadora, con el objetivo de facilitar el desarrollo de todos los aspectos de la personalidad del niño, teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar todas las formas posibles para que los alumnos puedan expresar sus sentimientos y necesidades, otorgándole así el sitio que le pertenece dentro de la materia de Educación Física.

Palabras clave

Expresión corporal, danza, teatro.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 – FEBRERO DE 2010

1. EL TEATRO.

El teatro, desde el punto de vista formativo, dista mucho del teatro profesional ya que no busca formar a los alumnos para que el día de mañana sean actores, sino que lo que hace es servirse del teatro y la dramatización como instrumentos para conseguir que los alumnos obtengan más materiales expresivos y, por tanto, tengan mayores posibilidades de expresión.

El teatro es una herramienta de trabajo utilizada como medio para fomentar y desarrollar posteriormente la libre expresión del niño.

Etapas que hay que seguir para ir liberando la expresión en el niño:

- Percepción y sensibilización: Ejercicios que tienden a desarrollar las capacidades de observación del niño, tanto a nivel individual como colectivo.
- Expresión: utilizar los materiales expresivos que hemos descubierto, con los que nos hemos sensibilizado, para expresarnos. Aumentar así nuestras posibilidades de expresión.
- Comunicación: Todo lo que se expresa en conjunto, en presencia y la colaboración de los demás.

El objetivo es explicitar y tomar conciencia de la comunicación y de los conceptos y hechos comunicados, además del desarrollo de la capacidad crítica para desechar aquellos materiales que no consigan nuestra comprensión.

2. LA DRAMATIZACIÓN.

Dramatización se puede definir como: “escenificación de historias con exageraciones tanto en los gestos como en las palabras” (Cañas, 1996).

La dramatización difiere en el teatro profesional en que, mientras esta se centra en utilizar técnicas del lenguaje teatral, el teatro se centra en la efectividad del espectáculo, el acabado estético-artístico, y que en la dramatización los roles actor. Espectador son fácilmente intercambiables mientras que en el teatro no.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 27 – FEBRERO DE 2010

Algunos términos relacionados con la dramatización son (Bores y cols, 2001):

- Juego dramático: Representación de una situación, en la que surge un problema o contradicción, realizada por actores que previamente han aceptado unos papeles.
- Juego de expresión: se rige por el principio del “como si...” (actúa como si..., haz como si..., eres como...). (Motos y Tejedo, 1987).
- Improvisación: “Es la técnica de actuación donde el actor representa algo imprevisto, no preparado e inventado al calor de la acción” (Pavis, 1983).

De esta manera, la dramatización se puede definir como “el conjunto de técnicas que permiten descubrir y utilizar los componentes expresivos del movimiento desarrollando el lenguaje del cuerpo” (Castañer, 2000). “Es el arte en movimiento” (Motos, 1983).

Dentro del currículo de Educación Física, la dramatización está ubicada dentro del Bloque de Contenidos de Expresión Corporal en la ESO y de Ritmo, Expresión y Comunicación en Bachillerato. Este tipo de contenidos ayudará a la consecución de objetivos referidos al conocimiento del propio cuerpo, de sus capacidades expresivas y creativas.

El profesor debe considerar a la hora de tratar estos contenidos (Vera, 2001):

- Buscar motivaciones que inciten a los alumnos a la creación de personajes y situaciones de forma libre, para evitar caer en imitaciones, y huir de demasiada verbalización.
-
- La caracterización de personajes será libre, procurando aquellas que necesiten el mayor colorido posible, sin olvidar el decorado, el entrono, etc.
-
- Las evoluciones corporales serán en cada momento las que los alumnos quieran realizar en ese determinado momento.
-
- Es mejor que los alumnos ya estén familiarizados con algunas técnicas de expresión corporal: trabajo de memorización, sensibilización, entonación...

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 – FEBRERO DE 2010

3. ESQUEMA DRAMÁTICO, SIGNOS TEATRALES Y CARACTERÍSTICAS EXPRESIVAS DE LA DRAMATIZACIÓN.

Toda dramatización requiere, para que tenga un sentido íntegro, que se pongan en escena los “elementos” que la conforman (Vera, 2001):

a) Esquema dramático: todas las manifestaciones de actuación en el campo de la dramatización presentan un esquema similar de actuación y conformación:

- Personajes: que son los representantes expresivos de la historia a contar.
- Espacio: en el cual se desarrolla la acción.
- Tiempo: es el momento histórico en el que desarrolla.
- Argumento: el cual hila toda la trama de la representación.
- Tema: es la idea básica que se desea transmitir.
- Conflicto: es lo que ocurre, el suceso que provoca el hilo argumental.

b) Signos teatrales:

Son informaciones que provienen de la escenografía, iluminación, música, vestuario, actores, etc. , que canaliza el espectador a través de los sentidos. Existen signos provenientes del actor, tanto a nivel de expresión oral (palabras, frases del que interpreta...), como a nivel de expresión corporal (gestos, postura, movimiento) y de aspecto externo del mismo (vestidos, peinado, maquillaje, etc.). Y por otro lado están los signos que van a transmitir información fuera o al margen del actor, como son el espacio donde tiene lugar la escenificación, su aspecto externo (escenografía, iluminación, etc.) y los efectos sonoros (música, sonido, etc).

c) Características expresivas (Arteaga, M. y cols, 1999):

C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 – FEBRERO DE 2010

- a. Comunicación: posee un gran significado como instrumento comunicativo, basado en la riqueza del movimiento y la palabra, verbal o no verbal.
- b. La dramatización como expresión: se integra en él la expresión lingüística, la expresión corporal, la expresión plástica (vestuario, maquillaje, escenografía...) y expresión musical y rítmica (la música y el movimiento en base al ritmo y la melodía).
- c. La inmediatez: seguir las pautas indicadas por el profesor rápidamente, desarrollando la improvisación.
- d. La fugacidad: siendo acciones efímeras que aunque repetidas en el tiempo, nunca son iguales.

d) El lenguaje del gesto y la postura:

Aprender a desarrollar nuestra comunicación no verbal, en la que a través de gestos y posturas transmitimos información de manera consciente o involuntaria. Los gestos son los movimientos de los músculos de la cara y las manos que, generalmente, expresan algo, mientras que la postura es la posición o actitud que se adopta respecto de algún asunto.

4. TÉCNICAS BÁSICAS.

Las técnicas más básicas en relación a la dramatización son (Fraude y Lascar, 1989): la mímica, el juego dramático y la improvisación y representación. La relación que guardan estas tres técnicas es que una sucede a la anterior, si se quiere que el proceso sea el más efectivo, siendo el instrumento didáctico básico el “juego expresivo”.

A través de estas técnicas se va a conseguir que los alumnos desarrollen los siguientes aspectos (Castañar, 2000):

- Sensibilización: Generalmente durante las sesiones de expresión corporal, el alumno descubre movimientos, antes no experimentados, que le hacen percibir nuevas sensaciones, lo que produce el interés por descubrir nuevos movimientos y sensaciones.
- Interiorización: en la expresión corporal es fundamental para el conocimiento de nuestro cuerpo, el descubrimiento de nosotros mismos.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 – FEBRERO DE 2010

- Deshinibición: el objetivo es disminuir las cargas inhibitorias, que los alumnos se sientan libres y sin vergüenza para moverse.
- Improvisación: representa todas aquellas respuestas que el alumno es capaz de dar ante un estímulo inesperado y que son elaboradas en un tiempo limitado.
- Espontaneidad: es la expresión natural y fácil de pensamiento, las respuestas que se producen sin preparación previa, es la capacidad que tiene el ser humano para dar rienda suelta a sus sentimientos y expresarlos sin meditación previa.

5. EL MIMO, LA MÍMICA, EL MIMODRAMA.

Marcel Marceau (1989) define el mimo como el arte del silencio, es el lenguaje del gesto por excelencia. Los músculos del rostro, acompañados de las posturas dan expresión a los gestos que tratan de transmitir mensajes capaces de ser entendidos por los demás.

Arteaga y cols (1999) definen la mímica como “el arte de imitar, representar o darse a entender por medio de gestos, ademanes o actitudes”. La mímica y los juegos de imitación son el primer paso hacia la creación.

Respecto al mimodrama, lo realmente importante es la utilización de las posibilidades del cuerpo como instrumento en relación a los siguientes componentes:

- Espacio
- Intensidad
- Tiempo

Aquí los signos auditivos prácticamente no existen, la importancia estriba en los signos visuales: de expresión corporal (mímica, gesto, movimiento) y aspecto externo del mismo (maquillaje, peinado, vestido...) (Vera, 2001).

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 – FEBRERO DE 2010

6. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DEL TEATRO?

Con la enseñanza de la actividad teatral en la escuela podemos conseguir objetivos relacionados directamente con el teatro, como formas de expresarse, situación en escena, etc. pero sobre todo podemos conseguir también otros objetivos más generales.

6.1. Objetivos:

- Socialización: procesos de interacción y comunicación que implican el conocimiento de la relación social, de los problemas de grupo y de las actitudes de los miembros del grupo. Entre todos se logra la progresión de un proyecto. De esta forma se consigue también el aprendizaje de conflictos, bien individuales o personales, ante los que habrá que elaborar ciertas defensas y racionalizaciones.
- Aprendizaje de roles, lo que significa conocer a través de la experiencia propia y la retroalimentación cómo se han realizado los ejercicios, es decir, tener una capacidad crítica acerca de la actuación individual y también grupal.
- A través de las representaciones se puede conseguir que los alumnos lleguen a un mejor conocimiento de las situaciones sociales, problemas que atañen a la sociedad, etc. Esta es otra forma de educar en los problemas sociales a los alumnos. Por ejemplo mediante el juego se pueden hacer reproducciones de ciertas cuestiones sociales, aunque siempre podrán ser moldeables y modificables según los objetivos que buscamos conseguir.
- El conocimiento práctico de elementos de comunicación propios del lenguaje teatral.
- Desarrollo de la capacidad de observación y crítica, así como el análisis crítico del resultado adaptado al nivel de cada grupo.
- Medio de comentar e intercambiar vivencias sobre un mismo hecho vivido colectivamente.

7. BIBLIOGRAFÍA:

ORTIZ CAMACHO, M. M.; (2002). "Expresión corporal. Una propuesta didáctica para el profesorado de educación física". Grupo editorial Universitario, Granada.

STOKIE, P. y SCHÄCHTER, A.; (1977). "La expresión corporal". Ed. Paidós Ibérica, Barcelona.

VICIANA, V. y ARTEAGA, M.; (1999). "Las actividades coreográficas en la escuela". Ed. Inde, Barcelona.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 – FEBRERO DE 2010

MATEU SERRA, M.; (1992). "1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades de expresión". Ed. Paidotribo, Barcelona.

MOTOS TERUEL, T.; (1983). "Iniciación a la expresión corporal (teoría, técnica y práctica)". Ed. Humanitas, Barcelona.

CASTAÑER, M.; (2000). "Expresión corporal y danza". Ed. Inde, Barcelona,.

DAVIS, F.; (1994). "La comunicación no verbal". Alianza Editorial, Madrid.

ENGUIDANOS FLOIRÁN, M. J.; (2004.) "Expresión corporal. Aproximación teórica y técnicas aplicables al aula". Ed. Ideas Propias, Vigo,

FERNÁNDEZ GARCÍA, E. (2002) CECCHINI ESTRADA, J. A.; "Didáctica de la Educación Física en la Educación Primaria". Ed. Síntesis, Madrid.

GARCÍA, L. y MOTOS, T.; (1990). "Expresión corporal". Ed. Alambra. Madrid,.

HAMILTON, I. y SANTISTEBAN, R.; (1989.)"Música y danza para la condición física". Unisport, Málaga,.

HERANS, C. y PATIÑO, E.; (1983.)"Teatro y escuela." Ed. Laila, Barcelona,.

STOKIE, P. y SCHÁCHTER, A.; (1977). "La expresión corporal". Ed. Paidós Ibérica, Barcelona,.

Autoría

- Nombre y Apellidos: Lopera Vega, Mª Dolores.
- Centro, localidad, provincia: Granada.
- E-mail: lolalop82@hotmail.com