

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

“EL TEATRO EN LA ESCUELA”

AUTORIA Mª JOSEFA ALGABA GARCÍA
TEMÁTICA DRAMATIZACION
ETAPA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Resumen

El alumnado de Educación Infantil y Primaria debe fomentar el hábito lector para lo cual se utilizan diferentes técnicas. En esta ocasión he recurrido al teatro. La representación teatral es una técnica con la cuál los alumnos/as se relacionan, adquieren vocabulario, desarrollan el lenguaje oral y fomentan el hábito lector. Para esto lo primero es realizar un proyecto escenográfico es cuál es esencial para tenerlas ideas claras y no caer en la pérdida del tiempo.

Palabras clave

- Creatividad
- Participación
- Interrelación
- Introducción al teatro

1.PROYECTO ESCENOGRÁFICO

A.-Introducción

- Significado del teatro en la sociedad

El teatro ha estado presente en la vida de las personas desde tiempos muy remotos. Unido a la idea de teatro, hay desarrollar también la idea de perspectiva y la de escenografía.

Es una arte audiovisual, ya que para su expresión se vale de la imagen y del sonido. No obstante hay teatro sin sonido, como es la pantomima, y teatro sin imagen como los que produce la radio.

El teatro es una forma de comunicación unilateral, ya que el actor transmite el mensaje de la obra los receptores lo reciben.

Los griegos, fueron los primeros en construir edificaciones permanentes dedicadas a la representación de obras dramáticas. Sus edificios eran semicirculares.

Los romanos construyeron sus teatros tomando el modelo griego al cuál le cambiaban algunas cosas.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

En el Renacimiento, se construyeron en Inglaterra teatros como el Isabelino.

En España, a lo largo del Siglo de Oro, se utilizaron los “corrales”, que eran patios cerrados por casas.

Antes (S.XVI) el teatro iba ligado a la estratificación social, era sólo de los ricos y estaba unido además a la arquitectura teatral.

El teatro entró en crisis a finales del S.XIX en el que buscan otros caminos y orientarse hacia nuevas estéticas.

Un problema de estos momentos fue el de la “ tridimensionalidad”, elemento que había sido olvidado por muchos maestros. De modo que contra el fracaso de la perspectiva fueron ensayadas soluciones diferentes que propugnaba la autenticidad de cada uno de los objetos que aparecen en escena, hasta la autonomía absoluta de la decoración que convertiría a la escenografía teatral en una obra de arte. Fue por este ámbito por el que se consiguen el mayor número de logros en la escenografía y decoración teatral.

Como hemos visto, la escenografía y la decoración, al igual que los personajes, son elementos importantísimos en una obra de teatro.

En el teatro se han ido introduciendo ideas y conceptos dependiendo de la época en la que se encuentre, a lo que se ha tenido que adaptar el teatro.

En España el teatro, como el resto de campos, cambia con la llegada de la II República en Abril de 1931.

En esta época tubo mucha importancia el grupo teatral La Barraca, que precisamente tuvo una relación muy directa con la creación del Teatro de Misiones Pedagógicas.

Ambas empresas llevaron a cabo una labor de divulgación y de concienciación cultural al pueblo.

Las Misiones van a encontrar su justificación y su razón de ser en la creencia de que podían contribuir a que el pueblo pudiera incorporarse por la cultura, en la vida política, social y económica.

Con la República se publicó un decreto en el que se establece un Patronato de Misiones Pedagógicas dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, con el propósito de llevar la cultura, la pedagogía moderna y la educación ciudadana a los pueblos de España.

En esta época se alternaban con el teatro el recitar serranillas, romances... Los del teatro hacían de coro, formando así una sola entidad.

El teatro español comercial de los años treinta, languidecía por su propia pedantería y barato profesionalismo, con todas las excepciones que se requerían; el teatro de Misiones y el ambulante como la Barraca, se estaban preocupando por un público sin intoxicar que era generalmente inculto y analfabeto.

En esta época la mayoría de los grupos teatrales estaban formados por estudiantes debido al grado de analfabetismo existente.

La escenografía y decoración del Teatro de Misiones no se varió mucho en la época.

Todo el diseño seguía una línea de deliberada ingenuidad, al igual que la decoración de los telones de fondo....

Como una alternativa al Teatro de Misiones, o sea Teatro del Pueblo, menos costoso desde el punto de vista económico y de más sencillo acceso a cualquier lugar, surgió el Retablo de Fantoques, o sea el guiñol de Misiones. A pesar de su sencillez, el guiñol no carecía de pretensiones.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

En esta época lo que se pretendió fue poner en marcha una actuación cultural que persiguiera como meta última la liberación y emancipación de los ciudadanos, que consiguiera restituir al hombre la integridad y la conciencia de su valor.

El teatro de los años veinte y treinta buscaba sus espectadores entre un público intelectual y cultivado y el Teatro del Pueblo retornaba a las raíces de espectáculos, a unos receptores vírgenes en materia teatral para ofrecerles la pureza de la escena desde sus dos vertientes; la culta y la popular, concebidas como dos líneas capaces de fundirse.

El teatro de hoy día es algo de todos y algo a lo que todos podemos aspirar.

En la Educación hay diferentes formas de enfocar el teatro, pero en la mayoría de las aulas el maestro/a apenas tiene en cuenta esto debido a su gran trabajo. Muchos docentes piensan que es mucho trabajo, mucho dinero y una gran pérdida de tiempo pero lo que nunca tienen en cuenta son las múltiples aportaciones positivas que los niños/as pueden recibir del teatro.

Hoy día, la dedicación en las aulas a esta faceta es prácticamente nula.

¿Por qué el fenómeno artístico se pretende en nuestras sociedades? La causa es por la división del trabajo, que hace que se satisfagan las necesidades elementales intercambiando socialmente su trabajo.

Es común que en nuestra sociedad se desperdicie el talento creativo de algunas personas, porque ellas tengan que satisfacer sus necesidades más elementales.

- Resumen de textos

➤ “*El teatro en tus manos*”.

La escenografía junto a la utilería (atrezo), iluminación, sonido y con los elementos de caracterización externa del autor, proporciona a los intérpretes la atmósfera en la que se va a llevar a cabo su trabajo, y al público la ambientación general en que va desarrollarse la escena.

Escenografía

Es el conjunto de decorados que se montan en el escenario para una representación teatral.

Los decorados están constituidos por una serie de elementos muy diversos como los telones, las bambalinas y objetos que en general configuran un lugar o espacio cualquiera de la representación. La escenografía es un elemento del teatro, y el diseño de esta y su realización abrirán muchísimas perspectivas a la imaginación y la creatividad. En relación a la escenografía aparecen dos personas, el escenógrafo y el tramoyista.

A lo largo de la historia los elementos de los decorados han ido cambiando y evolucionando dependiendo de los aspectos prácticos como teóricos.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

La escenografía no ha tenido la misma importancia en el transcurso del tiempo. Actualmente, la escenografía se sirve de los adelantos de la ciencia, la tecnología y la arquitectura, que han permitido la aparición de numerosos elementos y recursos para la puesta en escena. Muchos de estos recursos no son asequibles a cualquier compañía por su costa...

Los edificios teatrales también han evolucionado a lo largo de la historia. No obstante hay ciertos espacios que suelen encontrarse en todo edificio como por ejemplo la sala, escena y la orquesta. La finalidad que se pretende desde los orígenes del teatro, es crear un espacio de unas características determinadas donde el actor pueda desempeñar su trabajo interpretativo.

El decorado no debe estorbar a nadie, no debe dejarse en manos de la improvisación ni del azar, todo debe estar planeado.

El escenógrafo es el que se encargará de realizar los bocetos de este y debe estar en contacto continuo con el director.

Lo más fatigoso de todo el montaje teatral es la construcción de la escenografía. Los elementos que componen la escenografía son de dos tipos: para colgar como las cortinas, bambalinas... y los elementos verticales como los bastidores, siluetas...etc. Algunos de los elementos de apoyo en el suelo pueden merecer la consideración de utilería de escena.

Durante la representación es posible que haya algún cambio de decorado, lo que se conoce como mutación. Los cambios pueden llevarse a vista al público o también los cambios a telón corrido o por medio del oscuro.

Atrezo:

Se conoce también con este concepto la “utilería” que es conjunto de objetos y enseres que se emplean en un escenario durante una representación teatral.

El atrezzista o utilero es el responsable de la obtención, organización, funcionamiento y conservación de todos los elementos del atrezo.

La utilería puede servir a muy diferentes opciones estéticas y creativas que afectan a la concepción misma del espectáculo y del teatro.

Lo primero es determinar que tipos de objetos nos hacen falta, cuando han de ser utilizados o por quién; debe olvidarse la improvisación. Tras esto se elaborará un listado de objetos a partir del cuál se elaboran fijas complementarias de todos los objetos.

Durante la representación teatral, la continua utilización de los objetos exigirá un riguroso control de su situación, estado de conservación....

También son muy importantes en teatro el vestuario, el maquillaje y la peluquería.

Vestuario:

En el teatro es muy importante el traje que vista el personaje. Una vez elegida la indumentaria hay que conseguirla, parte más complicada de una representación.

Se debe prestar también atención al cambio de vestuario durante la obra, al presupuesto que hay en telas...etc.

El vestuario de los actores se completa con una serie de accesorios como calzado, joyas...

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

Peluquería:

Hacia la cabeza de los actores es hacia donde se dirige la atención del público por lo que se debe tener muy en cuenta el peinado. Este ha de estar en consonancia con el vestuario, estilo, época...

Maquillaje:

El maquillaje de los actores desempeña una función fundamental, puesto que les proporciona esa expresión final. Esa apariencia definitiva que es, de algún modo, síntesis del papel que han venido estudiando durante tanto tiempo.

Es conveniente ser muy discretos con el maquillaje y limitarse a lo que es esencialmente importante.

No se habrá concluido un trabajo de maquillaje hasta ver el resultado sobre el escenario.

➤ *“El niño creador de espectáculo”*

El espectáculo forma parte de la vida cotidiana de todos los niños. El niño es a la vez actor y espectador.

Los juegos dramáticos y los títeres son muy importantes en la infancia de todo niño/a.

Los juegos de mano, los corporales, los juegos de palabras están en el origen de la creación.

Con las actividades individuales, con los pequeños y grandes niños, “el espectáculo” en el que el niño participa, no sólo sirve al alumno como fuente de enriquecimiento si no también de alegría.

El origen de los juegos dramáticos debe buscarse en ciertas relaciones que el niño/a establece con las personas y los objetos.

El bebé actúa para experimentar y comunicar. Este se comunica a través de la mímica, movimientos, gritos...y en compensación le enseñan. El bebé interpreta las expresiones de sus caras, comprende el sentido de sus actitudes.

Un niño de dos años ha comprendido todos los gestos de la vida doméstica.

A los dos años y medio se siente inclinado a mentir. Su vida imaginativa se culmina hacia los tres años y medio cuando se inventa un compañero en el cuál se proyecta como si se sintiese capaz de convertirse en otro.

A los cuatro años, participa en la vida social; se entretiene haciendo muecas a sus compañeros, imitando a algo o a alguien.... Tiene en cierta medida el sentido del drama y hace representar trozos de la vida real o imaginaria a las muñecas y juguetes... Sienten satisfacción en representar comedias, y sabe representarlas y fabricar los accesorios que necesitarán.

A los cinco años el niño/a alcanza cierta madurez y distingue lo verdadero y lo falso, sin dejar de sentirse atraído por los disfraces y las representaciones.

El rol del gesto tiene capital importancia porque él es y sigue siendo su primer medio de expresión.

La imitación es fundamental.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

El juego dramático se basa en la mímica, en la reproducción de los gestos de aquellos a quienes representan, y si es posible de sus emociones. Se busca constantemente la comunicación. Establece relaciones entre los niños/as actores, entre los niños/as espectadores y entre los actores y el público.

Todos se esfuerzan por comprender y compartir las mismas emociones.

El juego dramático es una forma de lenguaje, un medio de expresión y de comunicación.

Existen ciertas relaciones entre el niño/a y los objetos, a partir de esto, el juego dramático aprovecha las disposiciones y se apoya en la imaginación de los niños/as. El juego dramático en la escuela no es un drama, sino una historia sobre todo cómica o seria que vive gracias al juego de expresión corporal y de expresión verbal de los niños/as. El fin consiste en utilizar la creatividad de estos para obtener la trama del guión de la traducción visual y hablada. Esa creación debe ser espontánea y debe ocupar a la pequeña colectividad- clase- en su totalidad.

La presencia de uno o más niños a su lado sostiene y facilita su juego y ayuda a los más tímidos.

El juego dramático llega de repente, lo mismo en un ejercicio de lenguaje que en una clase de trabajos manuales. Entonces, el alumno se levanta espontáneamente y entra en una especie de juego que los demás lo observan.

Para el buen desarrollo del juego hace falta un conductor que estimule, sugiera, observe y prevea.

El rol de los juegos mímicos y de los juegos dramáticos tienen como finalidad:

- Excitación de la imaginación, observación, reflexión y el espíritu crítico.
- Favorecer las facultades de deducción y de lógica.
- Utilización de vocabulario, síntesis...
- Asegura la comunicación entre los niños/as.
- Lucha contra la timidez haciendo nacer el deseo de representar un papel.

Facilitan la expresión de sí mismo bajo la máscara del personaje interpretado.

- Son el medio para lograr el desarrollo pleno,.....etc.

La profesora aprende o perfecciona su rol de animadora, sabe que ayuda a los alumnos a convertirse en ellos mismos, a realizarse en una atmósfera confiada, serena, tonificante, de la clase.

B.- Proyecto de una obra

➤ *Sinopsi*

Mariana Pineda, nació en Granada el 1-10-1804 y murió el 26-5-1831.

Casada muy joven con Manuel Peralta Valte, militar liberal, enviuda en 1822, con dos hijos a su cargo. Comprometida con la causa liberal, se involucra en sus actividades

En 1831, registran su casa y encuentran una bandera en la que se había bordado el lema "Igualdad, libertad y ley" y es arrestada acusada de conspiración. Intenta escapar pero es detenida de nuevo y encerrada en el convento de Santa María Egipciaca de Granada. Durante el juicio, el juez

Ramón Pedrosa intenta convencerla de que delate a sus cómplices a cambio de perdonarla, pero ella se niega y el 26 de mayo es conducida a los Campos del Triunfo y es ajusticiada públicamente mediante el garrote vil.

➤ *Bibliografía del autor*

El autor de la obra “ Mariana Pineda”, es Federico García Lorca.

Nació en Fuentevaqueros, Granada, el día 5-6-1898.

Hizo sus primeros estudios con D. Antonio Rodríguez Espinosa. Comenzó el bachillerato en Almería en 1908 y lo terminó en Granada el 1915.

Inició sus estudios de Filosofía y Letras y Derecho en Granada.

En 1919 se trasladó a la Residencia de Estudiantes de Madrid donde conoció a escritores e intelectuales de la época.

En 1920 estrenó su primera obra de teatro, El maleficio de la mariposa, que tuvo un rotundo fracaso. En 1923 acabó derecho y conoció a Dalí y un año más tarde a Neruda y a Rafael Alberti.

En 1927 estrenó Mariana Pineda. En 1928 publicó la revista Galbo y tuvo una grave crisis emocional, motivada sobre todo por el distanciamiento de Dalí y por el mito de gitanería que se creó en torno a él a raíz del éxito del Romancero Gitano.

Tras varios recorridos por el mundo, volvió a España y creó La Zapatera Prodigiosa.

En 1932 inició su trabajo como director de la compañía teatral “ La Barraca” al frente de la cuál estuvo hasta 1935.

Entre 1933-1934 viajó a Argentina y Uruguay y estrenó Bodas de Sangre, Amor de D. Perlimplín con Belisa en su jardín, Retablillo de D. Cristóbal y Yerma.

La obra poética de Lorca fue variada, al igual que las obras dramáticas como los escritos en prosa.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

En el año 1994 apareció un volumen con su prosa inédita de juventud.

➤ *Figurines*

- Concepto:

En la obra de Federico García Lorca, “ Mariana Pineda”, aparecen muchos personajes debido al entramado de la obra.

De todos los personajes, he elegido seis que para son los más importantes, característicos...etc de la obra. Estos son: Amparo, Pedro, D. Angustias, Fernando y como no, Mariana Pineda, la protagonista.

Amparo simboliza la envidia, ya que es ese valor el que muestra hacia su propia hermana. El color claro de su vestuario es debido a su presencia de inocente delante de todo el mundo, a pesar de su maldad.

Pedro representa el verdadero amor, ya que es el amor de Mariano.

D. Angustias representa la serenidad, tranquilidad, saber hacer de Mariana, ya que es su madre y la que la guía en todo.

Fernando es el que ama a Mariana, pero por parte de esta no es correspondido ya que el corazón de esta está con Pedro.

Mariana, la protagonista, simboliza una defensora de sus ideales, incluso en el amor que elige el que verdaderamente le gusta, no por ningún tipo de bien material.

- Procedimiento:

Los bocetos de los personajes, primero se han elaborado en un soporte tamaño A-4 en folio para poder realizarlo las veces que fuesen necesarias hasta tener el deseado.

Tras esto se pasaron los personajes con sus trajes en un soporte del mismo tamaño pero de distinto material, papel Basic A-4 de un grosor considerable debido al tipo de materiales que se iban a elegir.

Para realizar los trajes únicamente se han utilizado temperas de colores primarios, a partir de los cuáles se han obtenido los secundarios, complementarios...etc.

Debido al tamaño del soporte, los pinceles utilizados para el trabajo han sido finos para poder ser perfilados y conseguir el acabado deseado...

Las pinceladas han sido grandes o pequeñas dependiendo del lugar.

El color malva del vestido de Mariana, es porque refleja aún más la ternura de esta. La flor y la mantilla son características de Andalucía, lugar en el que se desarrolla la obra.

El color azul del de Amparo refleja la inocencia que esta intenta mostrar superficialmente.

El verde de D. Angustia simboliza el mando, seguridad, protección de una madre.

Pedro y Fernando llevan distintos colores, el negro de Fernando refleja el rechazo, que pese al amor que este tiene por Mariana, esta le muestra.

En este trabajo no se han utilizado nada más que pinceles y no esponjas u otros materiales debido al tamaño.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

➤ Decorados

- Concepto:

El número de decorados elegidos para el proyecto escenográfico de esta obra han sido dos.

Los dos decorados son muy distintos ya que uno es totalmente simbólico y el otro es realista. Estos se han elegido porque se cree que son los más representativos de la obra y porque se cree que pueden llamar fácilmente la atención del espectador.

El decorado simbólico representa la bandera de la libertad, con los colores que esta llevaba, símbolo por el que Mariana fue perseguida y finalmente asesinada. En este aparece también un horizonte y oscuridad porque es sólo lo que Mariana ve desde la habitación del convento en el que se encuentra.

El otro decorado, representa el convento en el que se encuentra encerrada por la defensa de sus principios liberalista.

En el convento aparece una vidriera, que pertenece a la habitación en la que se encuentra Mariana bordando la bandera de sus principios.

Este escenario simboliza la opresión, castigo, tristeza...de la época, causado por el régimen político existente.

- Procedimiento

Para realizar el trabajo de los decorados, primero se ha realizado en un folio para ver las formas, perspectivas...etc.

Tras esto se ha pasado a un papel cartón de unos cincuenta centímetros. Ambos se han realizado con temperas, utilizando únicamente los colores primarios.

Esta vez, se han utilizados pinceles grandes para que las pinceladas sean más grandes debido al tamaño del soporte. Además se han utilizado esponjas.

1.1. Conclusiones y Objetivos

➤ Conclusiones

.- Personales

Se ha escogido esta obra de teatro “Mariana Pineda” de Federico García Lora, porque antes fue representado por un grupo de baile flamenco y al ser la protagonista, gustó mucho y empecé a leer e interesarme más por Mariana Pineda.

Por esto, cuando surgió este proyecto no se ha dejado escapar poder desarrollar la obra desde otro punto de vista. Debido a esto, y a pesar del trabajo que tiene confeccionar tanto personajes, con su vestuario, como los decorados, la satisfacción ha sido plena y nunca ha sido una pérdida de tiempo, sino una relajación, disfrute, alivio...etc.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

La dificultad que si se ha encontrado ha estado en escoger los personajes y decorados más simbólicos, característicos de la obra.

Gracias a esta actividad, muchos nos hemos dado cuenta que actividades como estas relacionadas con el teatro, ya sea esta de elaborar decorados y figurines como de la representación misma, deben darse en la escuela en mayor grado de lo que hoy se da.

El disfrute de la realización de esta actividad será máximo.

➤ Objetivos didácticos

Los objetivos que se plantean en un aula sea de Educación Primaria como Infantil deben ser:

- Desarrollar la creatividad e imaginación.
- Fomentar la participación de los alumnos.
- Fomentar la interrelación entre profesor-alumno, alumno-alumno y entre profesor-profesor.
- Mantener limpieza y orden a la hora de desarrollar los trabajos.
- Respetar las individualidades de los compañeros.
- Intentar inculcar la importancia del teatro, y la pérdida del miedo escénico.
- Disfrutar al realizar la actividad.
- Desarrollar el lenguaje oral y el corporal
- Conocer un aspecto de la historia como es el de la obra escogida.

➤ Bibliografía

- Enciclopedia interactiva
- CERVERA, J (1981): Como practicarla dramatización con niños de 4 a 14 años. Ed. Cincel- Kapelusz, Madrid
- Adaptación de Federico García Lorca de Mariana Pineda. Ed. Santilla.

Autoría

-
- Nombre y Apellidos: Mª José Algaba García
 - E-MAIL: mariche83@hotmail.com