

SALA DIDÁCTICA GAM

ACERCÁNDONOS AL TEATRO

Este material fue diseñado por el área de Audiencias del Centro Gabriela Mistral, y tiene por objetivo proveer al docente de actividades para desarrollar en el aula, orientadas a enriquecer la experiencia del teatro. Son recursos diseñados desde una mirada formativa amplia, que complementan el currículum escolar.

SALA DIDÁCTICA GAM

ACERCÁNDONOS AL TEATRO

“Todo el mundo actúa, interactúa, interpreta. Somos todos actores. ¡Incluso los actores! El teatro es algo que existe dentro de cada ser humano y puede practicarse en la soledad de un ascensor, frente a un espejo, en un estadio de fútbol o en la plaza pública ante miles de espectadores”,

Augusto Boal

→ GRUPO OBJETIVO

Dirigido a estudiantes de 5° a 8° básico.

→ OBJETIVO GENERAL

Invitar a niños y niñas a acercarse al mundo del teatro, como protagonistas de las prácticas teatrales. Para a través de actividades lúdico-teatrales, desarrollar la facultad de inscribirse en una cultura determinada.

→ OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Descubrir el juego teatral como un elemento de creación individual y colectiva.
- Experimentar a través del movimiento distintos tiempos y ritmos, tanto corporales como vocales.
- Aprender nociones de uso del espacio.

→ OBJETIVOS TRANSVERSALES

- Potenciar el lenguaje oral y corporal a partir de nuevas dinámicas de trabajo.
- Desarrollar habilidades como empatía, respeto, tolerancia y autoestima.
- Potenciar la expresión de sentimientos y emociones.
- Reconocer al juego como un proceso de aprendizaje.

→ CONTENIDOS

- Expresión corporal y manejo energético.
- Control corporal en trabajos grupales.
- Conciencia espacial.

→ MATERIALES

- Ropa que sirva como vestuario de personajes.
- Objetos que se puedan utilizar como utilería.
- Pelucas u otros objetos que puedan caracterizar a los personajes (opcional).
- Reproductor de música.

INTRODUCCIÓN

El juego dramático como puntapié de la creación

El juego es la esencia de la actividad humana desde la infancia. A través de él se aprende y practica la norma y los códigos sociales, al mismo tiempo que se evidencia paulatinamente el modo de entender la cultura y el modo en que un niño o niña ha incorporado en su actuar modelos de la vida adulta que le rodea. La actividad teatral tiene como punto de partida la idea de juego dado que sostiene como eje la expresión, la representación y la comunicación.

En el contexto de la formación teatral, desde el espacio escolar hasta el académico, es común reconocer una ruta de formas dramáticas que avanza desde la espontaneidad a la técnica y que supone al menos las siguientes expresiones:

Juego dramático	Dramatización	Teatro
Actividad que supone la asunción y representación de roles diversos, en una situación dada y conforme a unas reglas establecidas.	Conversión en expresión teatral de un hecho real o imaginario, de una narración, de un poema, etc.	Puesta en escena de una obra elaborada, con intención de espectáculo.

→ El juego dramático es una actividad que apunta a crear en los participantes una toma de conciencia de los elementos del esquema dramático y de los mecanismos fundamentales del lenguaje teatral. Provoca cierta liberación corporal y emotiva, induce a resolver situaciones nuevas y obliga a tomar decisiones a partir de la improvisación. Aun cuando puedan compartir rasgos, **el concepto de juego dramático** se contrapone con el concepto tradicional de teatro en tanto: **su foco es la expresión, su acento está en el proceso, la situación y personajes son imaginados e improvisados y el motor de la acción, más que la representación final, es la motivación a comunicarse con el grupo y los espectadores**. Desde una perspectiva pedagógica, es importante señalar que el juego dramático no reemplaza la preparación y puesta en escena teatral, pero constituye un trabajo previo fundamental para que los actores (niños, estudiantes, grupos teatrales, etc.) conozcan y dominen su capacidad expresiva de cara a un montaje teatral.

INTRODUCCIÓN

Han existido diferentes expresiones cotidianas que pueden considerarse como punto de partida para la actividad teatral. Históricamente es posible ver por ejemplo cómo a través del enfrentamiento guerrero o la danza sagrada el cuerpo accede al juego en la escena. La acción teatral por lo tanto tiene en sí misma un origen lúdico.

- En el teatro, el juego tiene la misión de dar a conocer el propio cuerpo y el medio en que se desenvuelve; ello significa tener conciencia permanente del propio movimiento, puesto que la acción está presente en la escena incluso en la quietud.

Esta acción se expresa por los movimientos proyectados en la escena, por la danza o por la acrobacia. Es así como en el proceso de creación, el actor y el director descubren de forma improvisada movimientos apropiados, para el personaje, para la situación, para el estilo de la obra, para el estilo de la puesta en escena según sea el caso. Todos estos movimientos y gestos, suponen una cierta idea de juego corporal, que unido al juego verbal, constituirá el universo de construcción lúdica del drama.

Ahora bien, el teatro como actividad no es un fenómeno exclusivo de algunos "elegidos". Aún cuando la actividad y formación teatral pueden ser sistemáticamente perfectibles al entrenamiento, todos somos en alguna medida actores.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

BIENVENIDA

Se les da la bienvenida a los estudiantes y se explica qué aprenderán de esta experiencia creativa.

ANTES DE COMENZAR

- 1) Es importante comunicar que el juego dramático es un espacio de confianza y respeto, donde los participantes pueden expresarse y crear en colaboración con sus compañeros. Deben quedar fuera burlas y comentarios negativos sobre los procesos creativos de los pares.
- 2) Recomendamos delimitar el espacio, marcando un rectángulo en el suelo con cinta adhesiva, para separar el espacio escénico del resto de la habitación.

Crédito: Jörge Sánchez

- 3) En el caso de que las actividades se realicen en el hogar, sugerimos despejar un espacio y mover los muebles a los costados, lo que permitirá la delimitación en el suelo con una cinta, y el trabajo corporal y de desplazamiento de los estudiantes.

ACTIVIDAD |

Equilibrar el espacio (20 minutos)

→ ¿Qué haremos?

La actividad busca por medio de ejercicios corporales, individuales y grupales, reconocer la importancia del ritmo y la vinculación con nuestro cuerpo en el espacio escénico.

→ ¿Cómo lo haremos?

- 1) Partiremos invitando a los niños y niñas a que se distribuyan por el espacio delimitado en el suelo, moviéndose al ritmo de música utilizando todo su cuerpo. Este ejercicio, tiene por objetivo el reconocer el espacio delimitado como escénico y tomar confianza en la expresión corporal propia.
- 2) A continuación, se explica a los estudiantes la importancia de ocupar todo el espacio escénico, sin dejar vacíos, cuidando la composición en el escenario en sus tres dimensiones. Para aplicar esta idea, se presentarán los niveles del cuerpo: alto, medio y bajo (ver imagen), solicitando a los estudiantes:

Crédito: Jérge Sánchez

- a) Primero deben bailar al son de la música desde el nivel bajo y percibir cómo el cuerpo puede moverse desde ahí, ¿cómo es desde esa posición el movimiento de cabeza, hombros, brazos y manos, piernas y pies?. Se debe ir pasando por los tres niveles (bajo, medio y alto) al ritmo de música diferente.

b) Segundo, el docente dirá cuando lo estime pertinente: “*pausa, todos y todas quedense quietos*” e indicará que observen la composición del espacio escénico, preguntando si está equilibrada. En caso de responder no, se debe solicitar a los estudiantes que se dirijan a los espacios donde creen hay vacíos y permitir que su compañero o compañera que esté más cerca se sitúe en ese espacio vacío.

En caso de responder sí, verificamos y felicitamos si es así. De lo contrario, si el docente evalúa que la composición del espacio no está armónica, se corrige y explica cómo mejorar la distribución en el espacio escénico.

Como cierre de la actividad los estudiantes se ubican dentro del espacio demarcado en el suelo formando un círculo, entablando un diálogo sobre lo aprendido y la importancia de la composición del espacio en el teatro. Porque todos los personajes y elementos en escena cumplen un rol fundamental para la narración de una historia.

ACTIVIDAD II

Improvisación teatral (45 minutos)

→ ¿Qué haremos?

Experimentar la creación teatral, por medio de la improvisación de breves escenas en diferentes contextos y situaciones dramáticas.

→ ¿Cómo lo haremos?

Crédito: Jérge Sánchez

1) Para introducir la actividad se presentarán los siguientes conceptos:

PERSONAJES

Son quienes están a cargo de realizar una o varias acciones en escena, que permitan estructurar y organizar las etapas del relato de una historia. Una obra teatral puede tener desde un personaje, hasta el número que sea necesario para plasmar la visión creativa de un director o directora.

SITUACIÓN

Los personajes deben convivir en un espacio físico-temporal y estar realizando una acción que va desarrollando una historia. Por ejemplo, personaje A y personaje B están afuera de su casa pintando una muralla.

CONFLICTO DRAMÁTICO

Se plantea generalmente desde la tensión entre dos fuerzas, una protagonista y otra antagonista. Se compone de una serie de acontecimientos desarrollados en función del comportamiento de los personajes: sus acciones, comportamientos sicológicos y morales que conducen hasta el clímax de la historia.

Por ejemplo, el personaje "A" quiere pintar la muralla de color rojo, mientras que el personaje B de color verde. Ambos tendrán que presentar sus puntos de vista y tratarán de convencer al otro, pasando por el momento de mayor tensión o clímax, lo que posibilita la solución del conflicto.

DESENCLACE

Es la resolución de la trama en la obra dramática, en la cual el conflicto presentado se ha solucionado. Es decir, cuando los personajes llegan a un acuerdo, lo que se denomina en el teatro "alguien tiene que perder". Por ejemplo: el personaje "A", luego de escuchar los argumentos del personaje "B", decide ceder y pintar la muralla de color verde.

2) Para iniciar la actividad práctica formaremos grupos de máximo cinco integrantes y les entregaremos una lámina que indicará un lugar, un conflicto y personajes. Las láminas serán las siguientes:

a) en la playa – se ahoga una persona – personajes: salvavidas, la persona que se ahoga, la madre o padre de quien se ahoga, un vendedor de helados y una persona que graba desde la orilla.

b) en el cine – una persona impide ver la pantalla a otra – personajes: boletera/o del cine, una persona que se sienta a ver la película, una persona que no deja ver la película, guardia y vendedor/a de cabritas.

c) en el banco – entran a robar el banco – personajes: dos ladrones o ladronas, cajera/o, dos jóvenes y una persona mayor.

d) en la feria – una persona se cae en un puesto y bota toda la fruta – personajes: vendedor/a de fruta, la persona que se cae en el puesto de fruta, una persona que está comprando y un/a policía.

e) en el parque – dos niños quieren ocupar el mismo columpio – personajes: dos niños/as, dos padres o madres y la persona que cuida el parque.

Los grupos contarán con 20 minutos para preparar la escena en torno a la situación designada. Sugerimos que el docente vaya guiando el proceso de cada grupo, sin intervenir en las decisiones creativas, para motivar la capacidad de resolución de conflicto y trabajo en equipo.

Para **enriquecer la experiencia**, se debe trabajar con algún tipo de vestuario y elementos para la presentación de las escenas.

Crédito: Jérge Sánchez

3) Para dar inicio a las presentaciones grupales, el docente solicitará al público una actitud respetuosa y de silencio frente al trabajo de los actores y actrices en escena. Dará inicio a cada presentación con la frase “3, 2, 1, acción” y al término solicitará un aplauso del público, agradeciendo al grupo. Recomendamos preguntar al elenco si está listo antes de iniciar la escena.

Cuando finalicen todos los grupos, se realizará una ronda de comentarios sobre las escenas presentadas. Se propone abordar en la conversación:

- qué les pareció la actividad.
- cuál fue la escena que vieron mejor desarrollada y porqué.
- si sintieron vergüenza durante el proceso creativo y de presentación de la escena.
- si el ejercicio permitió que comprendieran los conceptos de una historia dramática y, si es así, de qué manera.

4) Para finalizar se recomienda el juego *La bola de energía*, para dar un término lúdico a la jornada. Los estudiantes de pie en círculo se frotan las manos imaginando que están generando energía y la traspasan con un aplauso a la persona que está a su costado hasta completar el círculo. Generalmente en la primera vuelta los estudiantes se adaptan al juego, por ello es recomendable hacer varias reiteraciones. Para terminar el juego, el o la docente espera que *bola de energía* lleve a su lugar, cierra las manos y aplaude para que el grupo se una.

Crédito: Jorge Sánchez

RECOMENDAMOS EL USO DE LOS TEXTOS:

- García Huidobro, Verónica. Manual de pedagogía teatral, Editorial Los Andes.
- Brook, Peter. La puerta abierta, Alba Editorial. España: 2010.
- Cañas, José. Didáctica de la expresión dramática: una aproximación a la dinámica teatral en el aula. Octaedro. Barcelona: 2001.
- Jenger, Yvette. El niño, el teatro y la escuela. Villalar. Madrid: 1978.
- Motos, Tomás. Dramatización y técnicas dramáticas en la enseñanza y el aprendizaje. En Víctor García Hoz. Tratado de Educación Personalizada. Enseñanzas artísticas y técnicas. Ediciones Rialp, S.A. Madrid: 1996.
- Pavis, Patrice. Diccionario del teatro. Ediciones Paidós. Barcelona: 1998.

Para enviarnos dudas o comentarios sobre su experiencia aplicando este material pueden escribirnos a educacion@gam.cl