

ESPECIAL TEATRO

Experiencias

El teatro como eje de la Educación Artística

Vicente Aldeanueva, J. A. Camacho y Fernando Antonio Yela'

Aprovechando los objetivos de las áreas de Artística (Música, Plástica, Dramatización) y Lenguaje, se plantea un taller que va a ser el hilo conductor de todo un conjunto de actividades. Así, durante un curso escolar se creará y se pondrá en escena una obra teatral, basándose en los contenidos que se desarrollarán a lo largo del curso escolar:

– En Música tendremos en cuenta la voz como vehículo de expresión, el canto y la declamación al unísono; unas canciones en forma de canon, otras con acompañamiento musical; algunas creadas por niños y otras tomadas de la tradición popular.

– En Plástica, la composición del espacio, la escenografía, la elaboración de diapositivas, el diseño del vestuario, el utilaje, el maquillaje y las máscaras.

– En Dramatización, trabajaremos la construcción dramática (proceso de elaboración de un texto dramático a partir de una idea, una música, un objeto); la improvisación, la pantonima y la expresión corporal.

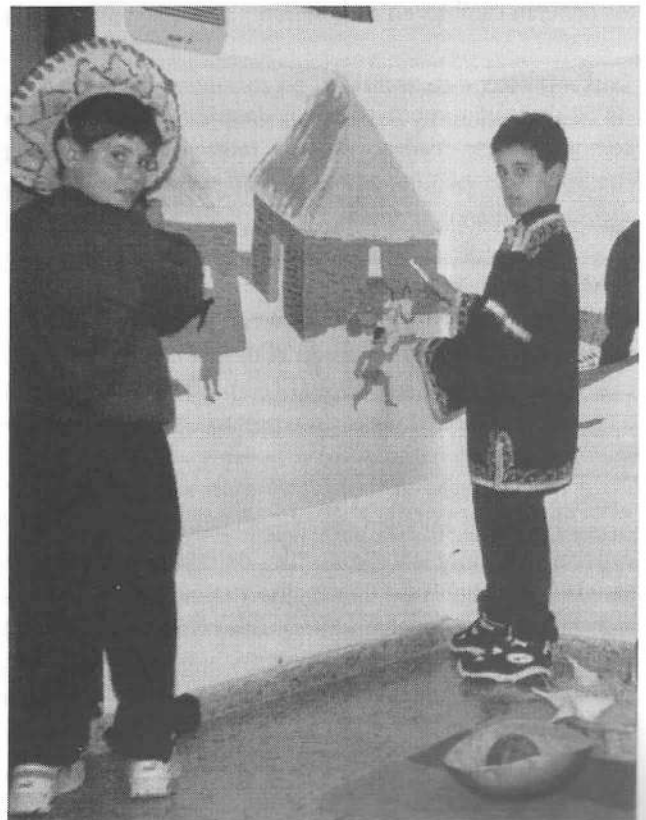
– En Lenguaje, la expresión oral; la comprensión de un texto teatral; la adquisición de conocimientos teóricos sobre su estructura; la creación de un guión y un texto dramático.

El objetivo final es la puesta en escena para toda la comunidad educativa de una obra teatral creada por los propios alumnos y en la que participa toda la clase, valorando

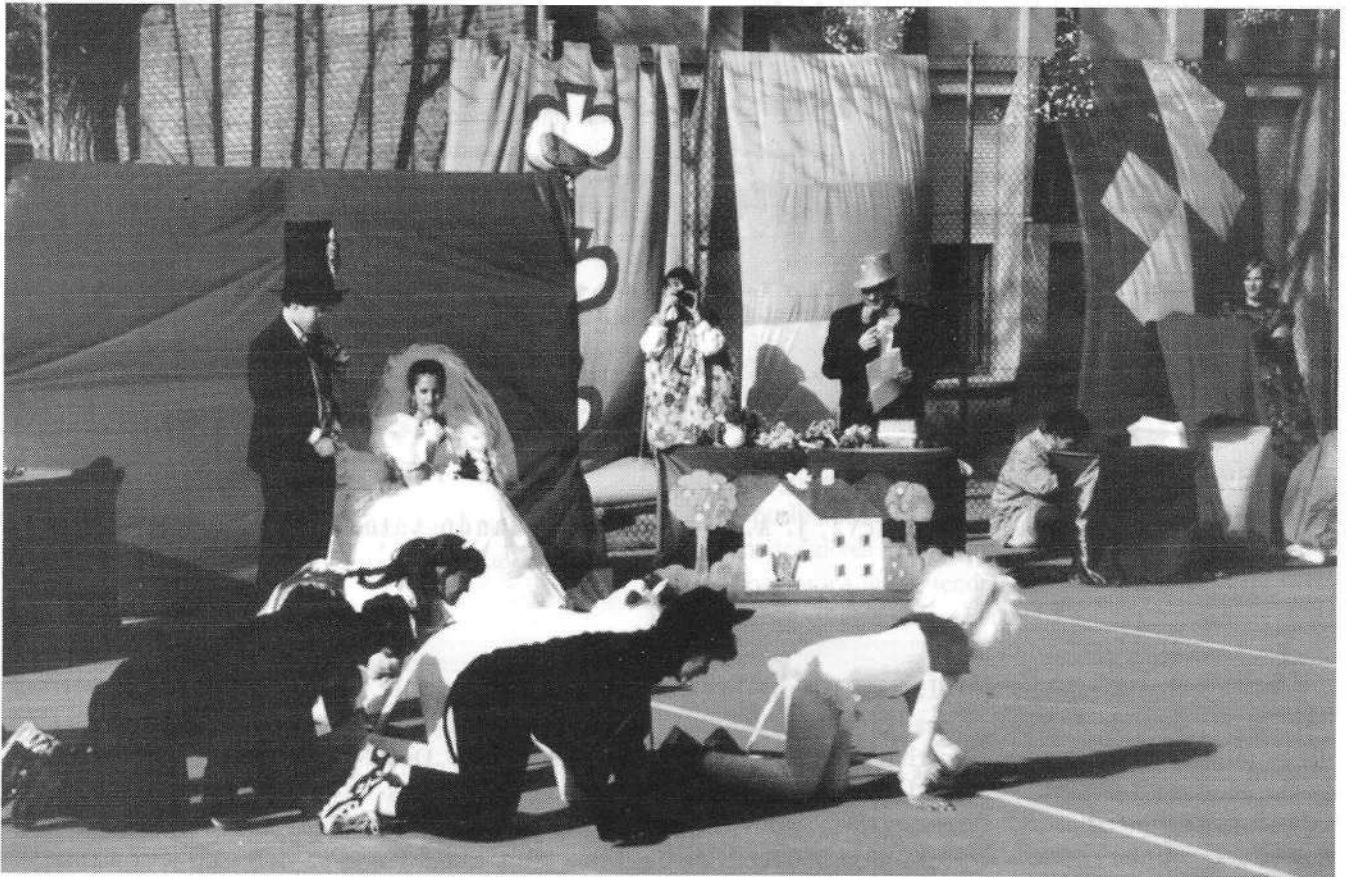
El artículo pone de manifiesto cómo es posible realizar una actividad teatral en el centro educativo a partir de la pluridisciplinariedad. Desde las asignaturas más artísticas (música, plástica y dramatización) es posible trabajar para un único proyecto de final de curso. El teatro se convierte en el eje educativo que une distintas disciplinas.

de forma muy particular el desarrollo de la creatividad y el trabajo en equipo.

A lo largo del primer trimestre se realizarán actividades preparatorias, fundamentales para la creación y desarrollo de la obra. En nuestro caso, se

A lo largo del primer trimestre se realizarán actividades preparatorias.

En las 7ª y 8ª sesiones se hace la puesta en escena de todas las representaciones.

proponen 12 sesiones, repartidas entre las áreas de Lenguaje y Artística, durante las cuales se trabaja básicamente en pequeños grupos de 3 o 4 alumnos, cuyos componentes deberán cambiar en cada sesión.

1ª sesión

Se realizarán improvisaciones dramáticas a través de la composición de cuadros plásticos: imitar estatuas famosas, cuadros de la pintura universal, fotogramas de películas, sucesos cotidianos, etc.

2ª sesión

Imitamos situaciones extremas con movimiento. Pantomimas como: "...estoy cruzando el desierto...", tengo mucha calor..., la camisa se me pega al cuerpo debido al sudor..., tengo sed..., no puedo más y, de pronto... ¡un oasis!

3ª y 4ª sesiones

Cada equipo pone en escena una situación (de la vida cotidiana, de un cuento conocido, de una película de actualidad, etc) siguiendo un sencillo y mínimo guión elaborado por sus componentes. El resto de compañeros deberá, al finalizar la escenificación, comentar lo que han visto para contrastar sus impresiones con lo que el grupo pretendía representar.

5ª sesión

Siguiendo el esquema: Título - Personajes - Historia

(presentación, nudo y desenlace) cada grupo elabora un guión dramático, anotando las necesidades de utilaje, vestuario, caracterización, sonido, etc., que deberán preparar fuera del horario escolar. Es importante elegir previamente a un director que, además de ser actor, hará las veces de coordinador y presentador de la obra.

6ª sesión

Preparación de los materiales para la puesta en escena: intercambio de ropas con otros grupos; confección de gorros, máscaras, etc.; dibujos para sencillos decorados de papel continuo o cartulinas.

7ª y 8ª sesiones

Puesta en escena de todas las representaciones. Previamente son necesarios algunos ensayos cuya realización dependerá en gran medida de los espacios de que disponga el colegio. Los alumnos se reúnen fuera del horario lectivo, bien en su casa o en el centro, para ensayar. Al finalizar cada una de las actuaciones se debe hacer un coloquio entre actores y espectadores que versará sobre la preparación y desarrollo de su escena. Este diálogo permite conocer cómo han ido solucionando los problemas que han surgido.

9ª sesión

Lectura individual de una escena de alguna obra teatral para niños. A continuación se reparten los personajes y se hace un teatro leído; por último, se analiza el texto en gran

grupo para observar cómo están escritos los diálogos, las acotaciones y las notas de vestuario y decoración.

10ª sesión

Cada alumno elabora una escena teatral ateniéndose a la estructura del texto analizado en la sesión anterior. En esta escena deberán aparecer 3 o 4 personajes, los mismos que tengan los grupos en los que dividimos habitualmente a los alumnos.

11ª sesión

Se forman de nuevo grupos pequeños para leer y comentar entre sí las escenas escritas anteriormente. De entre las tres o cuatro, el grupo elige una para su posterior representación ante la clase. El autor de la misma será el director de escena.

12ª, 13ª y 14ª sesiones

Hechos los ensayos previos, se preparan y ponen en escena las obras siguiendo los pasos ya descritos de las sesiones 5ª a la 8ª.

A lo largo del segundo y tercer trimestre se realizará una obra de teatro colectiva (con todos los alumnos del aula) en la que pondrán en práctica las técnicas aprendi-

Hechos los ensayos previos, se preparan y ponen en escena las obras.

das durante el trimestre anterior. El número de sesiones preparatorias varía en función de la complejidad de la obra. Una propuesta sería:

- Seis sesiones para la elaboración del guión.
- Seis sesiones para la preparación de los materiales.
- Seis sesiones para ensayos por grupos y escenas.
- Cuatro sesiones de ensayo general.

A continuación exponemos la gestación y puesta en escena de una obra teatral elaborada con alumnos de 6º curso de Educación Primaria, aunque la experiencia se puede trasladar a cualquier otro nivel tanto de Educación Primaria como Secundaria.

UN CHINO DE LA CHINA

1ª y 2ª sesiones: en la clase de música se inventaron varias melodías con escala pentatónica (do, re, mi, sol, la), a las que se puso un texto. Éstas se instrumentaron con metalófonos, xilófonos, panderos, etc, y dieron lugar a cada uno de los elementos ambientales de la obra: China y África.

3ª y 4ª sesiones: en primer lugar, a partir de las melodías compuestas, se planteó el conflicto, el tema de la obra: "Un chino llega a África, conoce a una nativa de la que se enamora; poco después ésta es raptada y el chino decide liberarla". A continuación se eligieron los personajes principales de la obra: el chino, su hijo, el jefe de la tribu africana, su bella hija, los exploradores (futuros raptos) y el chamán.

Como hilo conductor de la historia se acordó que ésta sería narrada por un abuelo a su nieta pequeño (esto facilitaba que no tuvieran que memorizar grandes textos ya que podía ser leído por el personaje del abuelo y también introducir diapositivas, bailes, pantomimas, con objeto de que todos los alumnos pudieran participar.

5ª y 6ª sesiones: colectivamente se elaboró el diálogo del primer acto en el que se diseñó la introducción de la obra y los momentos en los que se proyectarían diapositivas para apoyar la narración.

El abuelo comenzaba narrando la historia a su nieto: "Un chino y su corte llegan a un remoto lugar de África. Un tribu los recibe con un baile de bienvenida" (esto permitía la utilización de sonidos de animales, diapositivas de la selva, desfiles de personajes estrafolarios y la plasticidad del baile). A continuación el chino canta la canción inventada para él, siendo respondido por la canción inventada para los negros africanos.

Con el objeto de dar participación al mayor número de alumnos, el chino cuenta las aventuras que le han sucedi-

A lo largo del segundo y tercer trimestre se realizará una obra de teatro colectiva.

do hasta llegar allí. Estos episodios narrados son representados mediante pantomimas, música y efectos especiales, por un grupo de alumnos.

“... la hija del jefe de la tribu queda prendada de la actuación y la apostura del chino”, lo que da lugar a una canción de amor, tomada del repertorio popular.

Más tarde el grupo de negros y chinos se verá sorprendido por la llegada de dos exploradores (“Canción de los exploradores”). Éstos raptan (a ritmo de percusión) a la bella princesa, dando fin esta acción al primer acto.

Comienza el 2º acto: “Un chino da cuenta del hecho al jefe de la tribu, decidiendo ir todos en su busca” (Danza guerrera, con instrumentos de percusión). Por fin la encuentran atada a un árbol, la liberan y cuando llegan los exploradores se establece una lucha mímica y sonora (a cada personaje le corresponde un instrumento: chinos, paillos y paneros; exploradores, bombos). Vencen “los buenos” y hay una escena final de celebración en la que todos los personajes se van incorporando al escenario mientras interpretan la última canción.

Sesiones 7ª a 12ª: Se prepararon, por grupos, los materiales para las diferentes escenas:

- Elaboración de diapositivas: los alumnos realizaron en una sesión una serie de dibujos que posteriormente fueron fotografiados por el profesor para la confección de las diapositivas.

- Selección y grabación de: sonidos de la selva, efectos especiales, melodías africanas, etc.

- Decorados en papel continuo con diferentes recursos pictóricos: ceras, tizas, pinturas acrílicas, etc. Telones, cortinajes.

- Un grupo se encargó específicamente de todo el utillaje necesario: cuerdas para atar a la protagonista, fogata, hierbas, cañas...

- Cada alumno se encargó de la preparación de su disfraz, si bien hubo colaboración e intercambio de ropas traídas de casa. Previamente el grupo de negros y chinos se puso de acuerdo respecto a las características de sus trajes.

- Iluminación: luces de ambiente, focos, proyector de diapositivas.

Sesiones 13ª a 18ª: A lo largo de estas sesiones se realizaron los ensayos por escenas y de forma grupal.

- Grupo de músicos que acompañan a las canciones.

- Coros.

- Danza guerrera.

- Narraciones del abuelo a su nieto.

Sesiones 19ª a 22ª: Ensayos generales.

* Vicente Aldeanueva Paniagua es profesor de Lengua y Francés en los cursos de 1º y 2º de ESO en el CP San Pedro Apóstol de Guadalajara.

* José Antonio Camacho Espinosa es profesor de pedagogía terapéutica y se encarga también de la biblioteca escolar en el centro Río Tajo (Guadalajara).

* Fernando Antonio Yela Gómez es profesor de 6º de Primaria en el centro Virgen de la Paz (Allovera).