

PRINCIPIOS TEATRALES PARA DOCENTES

R. Irene Arroyo Zúñiga
Docente de la Universidad de Costa Rica.

Recibido 01-IX-2004 • Aceptado 07-XII-2004

Resumen: *Este trabajo pretende dar herramientas a los docentes para que puedan utilizarlas como parte de las actividades dentro de un plan de elección, en cualquier disciplina. Además encontrará una exposición de los elementos que componen el arte de la representación escénica, como son:*

1. *Expresión corporal; es la capacidad de expresar emociones partiendo únicamente de nuestro cuerpo.*
2. *Impostación; es la habilidad de proyectar la voz sin lastimar las cuerdas vocales.*
3. *Dicción; es la pronunciación correcta de las palabras.*
4. *Actuación; es la posibilidad de crear un personaje partiendo de los recursos expresivos y de la forma natural en que el alumno acostumbra a reaccionar.*

Técnica de improvisación, en éste artículo propongo una serie de seis pasos que pueden ser de gran ayuda a la hora de usar el teatro como recurso didáctico.

El teatro a lo largo de la historia ha sido usado para transmitir conocimientos, valores, creencias y todo aspecto inherente a los individuos y su entorno social. Por lo tanto debemos aprovechar al máximo los beneficios que nos ofrece el teatro como educadores.

Palabras clave: Educación, teatro, técnica, improvisación.

Introducción

Este trabajo pretende dar herramientas a los docentes para que puedan utilizarlas como parte de las actividades dentro de un plan de lección, en cualquier disciplina que impartan; esto dado que el fenómeno teatral es altamente efectivo para desarrollar sentido crítico y dejar en los participantes la asimilación del conocimiento que tanto buscamos los educadores. Como lo analiza Eladio Moreno

“El teatro tiene la extraordinaria posibilidad de producir imágenes analógicas, críticas y analíticas de la realidad que permiten a quienes lo practican relacionar los tiempos, espacios, problemas y soluciones de valor universal o histórico contenidos en el texto con las situaciones específicas en que viven y se desarrollan los actores” (Moreno, 1992, p. 17).

Usted encontrará aquí una recopilación de la mayor parte de mi experiencia como profesora de teatro durante los últimos doce años y un análisis de los elementos que componen el arte de la representación escénica, así como ejercicios prácticos para realizar en el aula.

Debido a que partimos del elemento humano que es tan cambiante puede que sea necesario que usted realice algunos ajustes a los ejercicios que aquí se plantean, así como le sugiero considerar los retos expuestos por Faure y Lascar,

“en cuanto al funcionamiento de la clase, la introducción del juego dramático aporta esta dificultad, que no puede desarrollarse sin movimientos y sin ruidos, ni llevarse a cabo en el desorden y la falta de atención, ni realizarse en un ambiente coactivo” (Faure y Lascar, 1981, p. 15).

Sin embargo, trataré de considerar las variables más importantes, basada en mi experiencia hasta el momento, anhelo poder servirle en sus funciones como formador.

Generalidades

Abstract: *This study intends to give teachers tools so that they can use them as part of the activities included in a lesson plan. An analysis of the elements that make up the art of the scenic representation is also included.*

1. Body expression: *It's the capacity to express emotions using body movements only.*
2. Vocal training: *It's the ability of projecting the voice without hurting the vocal cords.*
3. Diction: *It's the correct pronunciation of words.*
4. Acting: *It's the ability of creating a character from expressive resources in a natural way taking into account the students' natural reaction.*

Improvisation technique: *In this article, the author offers six steps that can be useful when using the theater as a didactic resource. Throughout history, the theater has been used to transmit knowledge, values, beliefs and all kinds of aspects inherent to the individual and his/ her environment. Thus, teachers must take advantage of what the theater offers.*

Key words: Education, theater, technique, improvisation.

A continuación veremos algunos de los puntos más importantes que nos interesan a la hora de aplicar el teatro como recurso didáctico:

En primer lugar hay que tomar en cuenta las características físicas, sociales y psicológicas del grupo,

“la clase también depende de los alumnos que tengamos. Pero esta influencia podrá tener un peso mayor o menor en tanto que el docente –tome o no en cuenta la diversidad de cada alumno– en su tarea” (Spiegel, 2003, p. 25).

El proceso de maduración influye en la elección de actividades a realizar así como considerar los aspectos socioeconómicos que puedan afectar a los estudiantes. En segundo lugar cabe resaltar que cada grupo de alumnos tiene por así decirlo una personalidad en conjunto, puede ser que a la mayoría les guste ciertos tópicos, ó que haya grupos con más capacidad de reflexión en cuanto al análisis de temas, otros donde la mayor parte de sus integrantes son extrovertidos pero les es difícil concentrarse o al contrario, por eso es necesario analizar las debilidades y fortalezas de cada grupo con el que se va a trabajar, a fin de prepararse para los retos a superar y a la vez aprovechar al máximo los dones y talentos innatos de sus educandos.

Lo ideal es iniciar la lección con ejercicios de respiración y relajación, para dar paso a algún ejercicio de impostación de voz;

seguidamente se puede trabajar la expresión corporal y finalizar poniendo en práctica los pasos de la técnica de improvisación que más adelante expondré. María Signorelli concluye refiriéndose a los educandos;

“Antes es necesario hacerlos practicar aquellos juegos y hacerlos trabajar en aquella técnica que más tarde pueda llevarlos a realizar una actividad escénica de acuerdo con sus posibilidades, su carácter, su naturaleza y la edad” (Signorelli 1963, p. 69).

Expresión corporal

Es la capacidad de expresar emociones partiendo únicamente de nuestro cuerpo, sin necesidad de utilizar el aparato fonador. Este es uno de los recursos más ricos si es que se quiere realizar una puesta en escena o simplemente para desinhibir a los niños o jóvenes en cuanto al manejo del espacio escénico, por lo tanto se deben ejecutar algunos ejercicios corporales y evaluar la habilidad de respuesta de sus alumnos.

Ejercicios

Al poner en práctica éstas dinámicas usted estará colaborando en la formación integral de sus estudiantes ya que *“el niño podrá desarrollar su tendencia inventiva, imaginativa creativa, que se inscribe a cada uno como necesidad”* (Voluzan, 1978, p. 70).

Para mejorar la expresión corporal

- En parejas se juega a las esculturas. Uno es el escultor y el otro es la arcilla. Se ubican frente a frente, el escultor va a moldear a su compañero movilizándolo diferentes partes del cuerpo con el fin de formar una estatua.
- Acostados en el piso realizar en forma dirigida movimientos y sonidos de animales. Acostados en posición fetal cada uno va a elegir un animal y se va a imaginar que está a punto de

nacer, inicia la lucha del nacimiento, la experimentación y descubrimiento del mundo que lo rodea, y culmina interactuando con el resto de los animales.

- Los estudiantes caminan libremente por el aula, buscando romper la dirección cada cierto tiempo, el profesor(a) va indicando lo que sucede en el cuerpo de los estudiantes al iniciar les pide que se imaginen que son de piedra, luego son marionetas que bailan según las mueve el titiritero, seguidamente están en la luna donde no hay gravedad y por lo tanto se mueven en cámara lenta, y para finalizar se convierten en robots que se desplazan mientras hablan en su propio tono.

Impostación

Es la capacidad de proyectar la voz sin lastimar las cuerdas vocales, algunas personas no necesitan mucha ayuda en este sentido, sin embargo, en la mayoría de los casos sí es muy importante que usted estimule a sus educandos, para que desarrollen esta capacidad que no solo la van a necesitar a la hora de actuar sino también a la hora de exponer un tema, o dirigirse a un determinado público, Faure y Lascar nos definen con claridad la importancia de esto al decir que *“el juego dramático es indisociable de las prácticas tendientes a desarrollar la palabra y la psicomotricidad”* (Faure y Lascar, 1981, p. 20).

Ejercicios

Proyección de la voz

- Acostados en el piso en forma dirigida realizar ejercicios de respiración y relajación. Se inhala en tres tiempos, se sostiene el aire en tres tiempos y se exhala en tres tiempos.

- Acostados boca arriba se inhala en tres tiempos y se exhala pronunciando alguna vocal, buscando que el sonido se origine en el diafragma.

Dicción

Muchas personas tienen dificultades en cuanto a esto, ya que no pronuncian correctamente las consonantes, por ejemplo la r en el caso de nuestro país. Pero también debemos entender que hay problemas serios que deben ser atendidos por un especialista en la materia, si usted detecta alguna complicación relevante en cuanto a la pronunciación es mejor hablar con los padres para que el estudiante reciba ayuda profesional cuanto antes, tuve la experiencia de conocer a una joven actriz que fue tratada por un problema de seseo y después de la terapia logró eliminarlo.

Ejercicios

Tome un lápiz colóquelo en posición horizontal y sosténgalo con los dientes mientras lee cualquier texto en voz alta, esforzándose en pronunciar las palabras correctamente.

Actuación

Puede decirse que es la capacidad de crear un personaje partiendo de los recursos expresivos y de la forma natural en que el alumno acostumbra a reaccionar, para lograr este tipo de actuación se debe partir de situaciones relacionadas con el quehacer de la vida diaria de los educandos.

Técnica de improvisación

Sugiero comenzar usando la técnica de la improvisación, a continuación los pasos a seguir serían:

1. El docente debe plantear el tema a tratar e iniciar una etapa de discusión donde los participantes puedan exponer lo que opinan al respecto, una primer pregunta puede ser ¿cuál es la importancia de éste tema ó el impacto social del mismo?
2. Seguidamente se pueden analizar los aspectos positivos y negativos de la materia en discusión con el fin de lograr una visión completa, en este punto es esencial que el docente vaya a la vez delimitando el tema y orientando la discusión hacia los puntos que necesita abarcar, clarificando las ideas.
3. Se puede dividir el grupo en equipos de 5 ó 6 integrantes máximo, ya que a mayor cantidad, más complejo será el trabajo, por otro lado si son muy pocos se limita el número de personajes que pueden interactuar. Ahora le corresponde a cada integrante del grupo proponer un estudio dramático con relación al tema y que ellos elijan la mejor propuesta.
4. Debe darse un tiempo prudencial para que los subgrupos puedan ensayar lo planeado y así corregir errores y definir con mayor claridad la secuencia y ejecución de acciones que presentarán al resto de los compañeros.
5. Una vez listos, se dan lineamientos generales, se recomienda rescatar aquellos aportes valiosos que pudo haber dejado la obra, así como también sugerencias a corregir en futuras improvisaciones, buscando la crítica constructiva por parte del resto de los compañeros. Como bien lo señala Carlos Izcoovich:

“¿Cómo reacciona el artista frente a la opinión crítica? Pensemos en el artista como un

hombre laborioso. Evidentemente, después del trabajo cumplido, el reproche molesta. Y si señalar un error, un desvirtuamiento o una limitación, siempre enoja, tanto peor será cuando la reconvencción lo sea en público.” (Izcovich, 1959, p. 84).

6. El docente puede cerrar los comentarios rescatando los aportes de forma y fondo en cada una de las participaciones.

Conclusión

El teatro a lo largo de la historia ha sido usado para transmitir conocimientos, valores, creencias y todo aspecto inherente a los individuos y su entorno social. Por otra parte el teatro es un arte colectivo, aunque se presente un monólogo se necesita que otra persona maneje las luces, el sonido y es recomendable además, que otro funja como director escénico, ya que en la multiplicidad de aportes está la riqueza del arte teatral.

Por lo tanto debemos aprovechar al máximo los beneficios que nos ofrece el teatro como recurso didáctico en donde “*el chico se reconoce activo y autónomo en un proceso liderado por el docente*” (Spiegel, 2003, p. 43) y estoy segura que siguiendo estos pasos generales el docente podrá abarcar temas y contenidos necesarios para el plan

de estudios correspondiente y permitirle al educando disfrutar el aprendizaje mientras adquiere conciencia de los beneficios que se obtienen al trabajar en equipo.

Referencias bibliográficas

Dasté, Catherine; Jenyer, Yvette; Voluzan, Josette. *El niño, el Teatro y la Escuela*. Madrid: Editorial Villalar. 1978.

Faure, Gerard y Lascar, Serge. *El juego dramático en la escuela: fichas de ejercicios*. Madrid: Cincel Kapelus, 1981.

Gene, Juan Carlos y Rodríguez, Alberto, entre otros. *Teatro y Universidad*. Argentina: Universidad Nacional Tucuman, Facultad de Filosofía y Letras. Publicación N° 809.

Moreno, Heladio. *Teatro infantil*. Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio, 1992.

Signorelli, María. *El niño y el teatro*. Argentina: EUDEBA, 1963.

Spiegel, Alejandro. *Héroes invisibles: historias de la vida cotidiana para educar en valores*. Argentina: Ediciones HomoSapiens, 2003.