

I CONGRESO IBEROAMERICANO DE DOCENTES

CONGRESO VIRTUAL DEL 26 NOVIEMBRE AL 08 DICIEMBRE DE 2018

ALGECIRAS (CÁDIZ) DEL 06 AL 08 DICIEMBRE DE 2018

Actas del Congreso Iberoamericano de Docentes

Una forma distinta de enseñar

¡El juego teatral!

Delia Mallea Robledo

ISBN: 978-84-948417-0-5

Edita **Asociación Formación IB.**

Coordinación editorial: **Joaquín Asenjo Pérez, Óscar Macías Álvarez, Patricia Ávalo Ortega y Yoel Yucra Beisaga**

Año de edición: **2018**

Presidente del Comité Científico: **César Bernal.**

El I Congreso Iberoamericano de Docentes se ha celebrado organizado conjuntamente por la Universidad de Cádiz y la Asociación Formación IB con el apoyo del Ayuntamiento de Algeciras y la Asociación Diverciencia entre otras instituciones.

<http://congreso.formacionib.org>

red
iberoamericana
de docentes

formaciónib))

UNA FORMA DISTINTA DE ENSEÑAR ¡EL JUEGO TEATRAL!

Delia Mallea Robledo

GAMARO Educadores Sociales Chile

gamaro@vtr.net

deliamallea@gmail.com

Resumen

Esta metodología dramática teatral vivencial para el mundo infantil, adolescente, pedagogía movilizadora con herramientas para experimentar, practicar, vivir, sentir en la ósmosis y la semiótica teatral del conflicto para lograr una cultura de paz y alegría. Un mundo a la medida de ellos de ese juego hermoso que atrape su vida. El Teatro. Arte y belleza. Crea pasos para la experiencia, el lenguaje, curiosidad, vínculos afectivos, movimiento, la acción, los retos, la superación, dejándoles actuar que jueguen que se muevan con sus propios impulsos. Como expresión artística, es un juego. Allí comienza la entrega, comunicación y creatividad de los pequeños y no tan niños. Siendo un juego permite entregarse por entero y entregarse creando. Cada fase del desarrollo también se vincula con el grado de conciencia colectiva logrado en cada momento en paralelo con el devenir de este ser humano de sus diferentes etapas psico-genéticas.

El ensayo del arte dramático y las artes integradas, la que con esos signos gramáticos que concentran los textos teatrales propone el ir descubriendo, practicando en el desarrollo de un proceso de sentir, del lenguaje de la comunicación del intercambio de contenidos de mirar el entorno, una metodología del juego mágico de la transformación de conocimientos experimentados a través del cuerpo, de las ideas, de la discusión, del momento de la reflexión, también de experimentar la belleza.

INTRODUCCION

Conocer este proceso fue para mí desarrollo personal, experimentar una práctica educativa comunicada con una metodología a través del arte dramático y las artes integradas, de expresión de sentimientos pleno de movimientos y colores. Por supuesto que extrayendo del texto dramático “el buen mensaje”, adaptado al lenguaje nuestro que se centra en la acción teatral, es ahí, donde descubro el sentido de este proceso, en que el niño, niña o el adolescente debe sentirlo, asimilarlo. En la conjugación de un estilo ético y estético. Creyendo en una forma distinta de enseñar libre y espontáneamente las artes escénicas. Metodología del juego mágico de la transformación de conocimientos que experimentamos a través del cuerpo, de las ideas, de la discusión, pero también dando cabida a la reflexión, en ese mar de circuitos integrados permanente de la belleza, esta ¡El Juego Teatral!, siendo participe de una actividad artística conectada permanentemente con lo socioeducativo cultural a la luz del constructivismo social que fusiona las posturas del percibir, escuchar, descubrir, que van maniobrando como ejes de la convivencia hacia una proyección ciudadanía. Un proceso de interacción que comencé a vivir hacia el medio ambiente, social y cultural.

De los años que llevo aprendiendo, experimentando, perfeccionándome y colaborando, a través de organizaciones comunitarias, educacionales, fui madurando la idea de escribir este texto e ir contando la historia con sus momentos, motivaciones, ideas, deseos métodos, técnicas y proyectos que fueron surgiendo a partir de la Escuela Municipal de teatro Infantil Juvenil, luego la vivida en OCARIN (Organización de la Cultura y el Arte Infantil juvenil), para conocimiento de educadores teatristas, monitores, guías del trabajo infantil-adolescente del quehacer educativo teatral para seguir adelante en el camino de ese Teatro de niños, niñas, hecho por niños, niñas, adolescentes en esta pedagogía de la expresión dramática infantil-adolescente.

Este texto considera algunas de las conclusiones de mi experiencia, e inquietudes por transmitir lo que recibí en este camino, he comprendido que ha sido la manera de aumentar mis conocimientos y enriquecer mi práctica, al incorporar el lenguaje teatral como un recurso para efectuar diferentes propuesta didácticas desde mi rol de actriz y educadora sociocultural.

UN VISTAZO A LA HISTORIA

En aquel escenario interprete a mi vecina Ivonne, busque vestuario, frente al espejo realice distintas posturas. Cantaba la canción, Parole. Aprendí algo del estribillo. Parole, parole, parole. Parole, soltando, parole, parole, tra noi Che cosa sei che cosa, sei Non cambi mai, non cambi mai Parole, parole, parole. Me desplace por el escenario desarrollando la improvisación, mientras la comisión evaluaba mis movimientos, manejo del espacio, desarrollo creativo, manejo del lenguaje, capacidad para exponer idea. Luego del proceso de audición, año 1969, pase a formar parte del elenco estable de EMTIJ, (Escuela Municipal de Teatro Infantil Juvenil) dirigida por la Pedagoga Teatral para niños, niñas y Adolescentes, Directora Teatral; Dramaturga de Teatro Infantil; Investigadora Teatro Infantil, Ruth Baltra Moreno. Funcionaba por entonces en el Teatro Municipal de Santiago, San Antonio 149. Su objetivo se define a partir de un principio pedagógico-filosófico- sociocultural que decía:

“Se educa por medio del teatro mirando, pensando, analizando ese futuro en el cual los hombres y mujeres, serán los que luchen, gobiernen, eduquen y sepan depositar alegría, bondad, sencillez, solidaridad y la cultura en todos los ámbitos y rincones donde vayan o sean llamados”. Acompañado de una malla curricular que contemplaba todas las asignaturas artísticas:

Educación de la voz; Expresión Corporal; Iniciación Dramática; Iniciación Literaria; Iniciación Musical y Coral; Folklore; Iniciación Plástica; Escenografía e Iluminación; Maquillaje. Los ciclos de enseñanza artística: Nivel Infantil 8 años; Nivel Medio 4 años. Aplicándose permanentemente un proceso de evaluación basado en la crítica y autocritica sobre comentarios y opiniones constructivas para cada alumno los que debían responder las siguientes cuestiones: ¿Cómo evalúan los profesores?; También evaluó a mis profesores; ¿Necesito ayuda?; Controlo mi asistencia mensual ¿Quién se destacó en arte, compañerismo?

Recuerdo que montamos entre otras obras “Floralina la vaquita cuadrada”, una comedia musical de Hebe Conte; “La vida de las abejas”, una adaptación, realizada por Ruth Baltra Moreno del libro de Mauricio Maeterlinck, obras llena de música, coreografías, aquí debo hacer una mención especial a Gastón Baltra, gran bailarín y coreógrafo, quien era el encargado de ponernos en forma a través del lenguaje corporal, e ir construyendo los movimientos expresivos y corrigiendo a quienes participábamos individual y grupalmente de las diversas acciones de la interpretación de música y movimientos dentro del montaje de la obra.

Dentro de los años de estudio de base teatral habría práctica y experiencia, búsqueda y encuentro consigo mismo era el aprender de acuerdo a intereses, aptitudes y vocación de esa capacidad creadora y de asombro que cualquier niño, niña trae, o instancias en que se juega al teatro: jardín infantil, fiestas, cumpleaños, veladas hogareñas, se va desplegando fantasía, lenguaje, vestuario o en personificar, bailar y cantar fruto de incipientes habilidades humanas, sociales, artísticas y creativas.

Metodología que tenía como base no formar artistas ni niños prodigios, u “Objetos”, sino de cómo tomar el Arte Dramático y el Arte Teatral para Educar y formar personas, seres humanos con valores, con espíritu creativo e impulsores y constructores de un mundo nuevo y mejor, o el camino para sacar a la infancia y adolescencia de aquellas patologías sociales dañinas como son la violencia, de la incultura y mediocridad imperante y de esa cultura del espectáculo, de atracción masiva indudable por la diversidad artística. Metodología teatral del niño, niña, adolescente “mismo” de sus derechos y deberes presenta interrupción, debido a las necesidades que se fueron presentando en Chile, se observaba a estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes en entornos conflictivos de alta vulnerabilidad que vivían claramente fuertes emociones que se traducían en temor, indefensión, tristeza, por supuesto ocasionaban desinterés, baja autoestima, pérdida de memoria y creatividad. Frente a estas situaciones del niño, niña y adolescentes testigos y actores de estos sucesos. Se ofrecieron conferencias de prensa para dar a conocer la explotación de la mano de obra infantil, la prostitución en niñas de 7 a 12 años, la drogadicción, la vagancia, el tráfico de menores, la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Se percibe a través de las diferentes visitas que los niños, niñas y adolescentes se encontraban en condiciones de hipoestimulación, donde han fallado todos los mecanismos de protección a nivel personal, familiar y social. Las pésimas condiciones de vida, de afecto o estimulación afectaban sensiblemente el desarrollo de ellos en la formación de cualidades y personalidad. Las situaciones adversas de franca desventaja social a las que estos niños, niñas y adolescentes se encuentran sometidos eran de carácter extremas cuando se hallan totalmente abandonados, niños desaparecidos, menores de 20 años ejecutados por agentes de la

dictadura , niños muertos durante la dictadura militar, falta de documentación de menores, adopciones ilegales se suman a los miles de crímenes de lesa humanidad, víctimas de abusos sexuales, o de la militancia política de sus padres, del exilio sufrido por sus familias, mucha pobreza, cesantía de los padres, conductas antisociales de los padres o cuando por razones de enfermedad se ven imposibilitados de brindar el cuidado y atención que sus hijos requieren.

El pronóstico era desfavorable en el arte doblemente perjudicial. Surge el imperativo de buscar formas adecuadas de ayudarlos tendiendo un puente que se convirtiera en un entorno protector de estrategia pedagógica artística sociocultural. Induciendo un proceso basado en la situación de los derechos de niñas, niños, adolescentes conculcados bajo la situación social, económica, política vivida en nuestro país desde 1973. Por diversas vías se trabaja para ayudar artística, social, psicoterapéutica, en el sentido de transformar las situaciones adversas y actitudes inadecuadas del cuidado de estos niños producto de la influencia negativa que estas situaciones conllevan. Con estos antecedentes, se piensa una metodología que educara también para la no violencia que se entrelaza con juegos, música, pintura, folclor, canto, circo. Con lo cual se da comienzo a un recorrido desde el año 1979 a OCARIN (organización de la cultura y arte infantil). Valorando el rol del niño, adolescente en el proceso educativo artístico. OCARIN jugó un papel decisivo, tanto en la creación de nuevas condiciones materiales y de estimulación, como en un adecuado clima afectivo que garantizara la atención didáctica, a través de la educación artística.

Concebidos con un carácter pedagógico de desarrollo de las más amplias potencialidades de cada niño, niña en particular. Paralelamente al desarrollo de la formación de espacios de OCARINES infantiles-juveniles en los diferentes lugares a los que se concurría. Esta labor estuvo dirigida también desde sus inicios a lograr una sólida unión entre la educación familiar y social. *“Educar a través del Arte, la Cultura la Recreación y la Defensa de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes”, propugnando valores como la solidaridad, la cooperación, la paz, la integración la participación protagónica de respeto a las diferencias, inclusiva, multiétnica.”*

Que se convirtiera en un espacio de formación humana integral y de amplio desarrollo de expresiones artísticas, a los juegos teatrales, artes integradas y la representación de todos los roles sociales posibles, que harán que sus vidas vayan remontando. En el cual se pone énfasis en Educar para el desarrollo y los derechos de los niñas, niñas y adolescentes, su defensa, formación, participación, protagonismo, aprendizaje, ejercicio de valores y de construcción de ciudadanos. Se considera de gran importancia la relación del niño con su medio familiar y del contexto donde se va desarrollando. En la atención al niño; el cuidado afectuoso y estimulante, el que debe ir acompañado de condiciones de vida y educación favorables, ya que estas son determinantes para un sano desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes. Esta labor se extendió por comunas, regiones, parroquias, juntas de vecinos, canchas de barrio, también fuera de las fronteras de nuestro país. Socorriendo a la infancia y adolescencia hacia el universo del arte y la creación, estimulando el desarrollo de su intuición artística del conocimiento técnico y experiencia, una vivencia en su medio original comportamiento natural y necesario donde ellos actúan, cantan, bailan transmitiendo usos y costumbres, transformándose en un medio de comunicación con sus iguales una puesta en escena con imaginación y fantasía. Esta experiencia contiene motivar la proyección del Arte buscando a través de la representación del Arte Teatral y las artes integradas hecho por niños, niñas y adolescentes, su toma de conciencia de saberse ser humano y persona para sentir, pensar, escuchar, asombrarse jugar libremente, equivocarse, conocimiento de las raíces del país, del planeta. Proceso de realización personal e identidad social y cultural en defensa de los niños, niñas, adolescentes de hoy y del futuro. Para el desarrollo del

trabajo pedagógico artístico-sociocultural de forma tal de graduar las acciones que posibiliten el mejoramiento o transformación de la situación social, poniendo en práctica todos los mecanismos y recursos de la organización que garanticen el bienestar y seguridad del niño. Crear nuevas condiciones ambientales, en la que concuerden factores sociales, artísticos, psicológicos y educacionales a favor de la formación y educación de los menores considerados en situación de vulnerabilidad social. Se requiere del esfuerzo y dedicación de este colectivo artístico-pedagógico multidisciplinario, entre ellos participaron: educadores, psicólogos, trabajadora social, profesores, monitores, artistas, folkloristas, pintores, actores, bailarines, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y tiene especial significación la labor conjunta, vista como coordinación de acciones del psicólogo, del o la trabajadora social y el apoyo de personas en lo artístico cultural. Quienes van profundizando en las particularidades del niño, en el desarrollo alcanzado desde el punto de vista físico, intelectual, afectivo y volitivo. Importante era para los miembros de OCARIN que este análisis fuese dinámico, flexible, ajustado a las características y evolución del caso en cuestión y no utilizar "fórmulas" preconcebidas, así como no transferir el uso de métodos y acciones que para otros fueron efectivas; esto es, partir del análisis del niño bajo el principio de la individualidad y de su situación social concreta.

Sus exigencias y requisitos, la observación, el intercambio y las posibilidades que brinda este método para el conocimiento del o los casos, hasta otros temas más específicos, como pueden ser, por mencionar algunos: *"particularidades del desarrollo de los niños durante la infancia preescolar; líneas generales del desarrollo; causas y consecuencias de las alteraciones conductuales más frecuentes"*, mencionada a través de una batería pedagógica en la que se le brinda una gran importancia *"al juego y la recreación, tipos de juegos, dirección pedagógica del juego de roles, improvisaciones, canciones, rondas, baile, cuentos, pintura, poesía"*, entre otros. Al desarrollo y difusión del teatro infantil por medio de talleres y un trabajo teórico de elaboración de textos.

HACIA LAS ARTES ESCENICAS EN LA EDUCACION

Al plantearse la relación entre Teatro y educación existen unas cuantas interrogantes que nos gustaría esclarecer, como por ejemplo:

¿Por qué es importante el teatro en la enseñanza en la escuela?; ¿Cuáles son las estrategias metodológicas aplicadas a la enseñanza del teatro?; ¿Cuáles son las competencias a desarrollar al enseñar teatro?; ¿Qué sucede con los talleres de teatro en la escuela?; ¿Qué se entrega a los docentes en las universidades para ser transmitido a sus alumnos en materia teatral?; ¿Cuál es el rol de la familia como apoyo a la enseñanza en materia teatral? El dar respuesta a todas estas interrogantes, es sin duda ambicioso, pero podemos dar una mirada general en torno a ellas, partiendo de la base de que un objetivo fundamental que asume la educación formal, recién durante el año 2016 la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de acuerdo en que solicita a la presidenta Michelle Bachelet y la ministra de Educación que en el contexto de la reforma educacional, se favorezca la formación integral de los niños, niñas, adolescentes incluyendo el teatro como asignatura del currículo de enseñanza básica y media, en la forma y la gradualidad que se estime pertinente, desarrollando asimismo las acciones que permitan a las entidades de educación superior formar pedagogos teatrales en número y calidad que esta decisión requiera. En la actualidad, el currículo de enseñanza básica y media se vincula con el desarrollo y práctica del teatro a través de la asignatura del lenguaje y comunicación, además de estar presente como taller de actividades extra programáticas de la jornada escolar completa. Sin embargo como sector obligatorio, el

sistema educativo sólo incluye las disciplinas de artes visuales y música dejando de lado las artes escénicas, actividad que contribuye al conocimiento, la valoración como un conjunto de hechos, de expresiones significativas cuyo conocimiento les permitirá descubrir las claves de su identidad. Las artes escénicas aspiran acercarse a la escuela, desarrollando diversas iniciativas desde la perspectiva pedagógica, a través de exploraciones que desde un prisma pedagógico se observen como material didáctico significativo, para la enseñanza del Teatro, lograr que el niño, niña o adolescente sea un intérprete espontáneo del juego a través de un proceso en donde se conjuguen actividades dirigidas, hacia la corporalidad, proyección espacial, libertad de movimientos, creatividad compartida de valores éticos y estéticos en una dimensión renovadora y profunda en cuanto a medio eficaz para los efectos de una educación por el arte que quiera verdaderamente crear lazos e interrelaciones entre estos niños, adolescentes y su entorno.

MODELO PEDAGOGICO DE ARTE DRAMATICO
SEMIOTICA DEL CONFLICTO PARA UNA CULTURA DE PAZ Y ALEGRIA INFANTIL
DEL PORQUÉ, DEL QUIÉN, DEL PARA QUÉ

El arte dramático y el teatro infantil, siendo una fuente inagotable de la creación, en esta propuesta aparece como la implementación de la educación artística y teatral, partiendo del juego desde las edades más tempranas por medio de la actividad dramática y escena, una estrategia basada en el niño mismo, en sus derechos y deberes: un ser que aprende, practique y se eduque en buena comunicación, experimentación, observación y el descubrir los significados, los propósitos, estimulaciones, expectativas en las acciones que van realizando estos, envueltos en un proceso de búsqueda, creación, y apropiación, que permiten a su vez construir procesos de significación a partir de situaciones problema que atiendan a contenidos y métodos de la enseñanza-aprendizaje teatral o en prácticas artísticas culturales, pensando en el desarrollo socioemocional del niño, el ensayo teatral. Este enfoque considera necesario que en los procesos de aprendizaje aumente necesariamente el protagonismo del niño, niña, adolescente para resolver los conflictos de forma positiva. Porque los momentos de paz y alegría brotan naturalmente bajo los efectos del juego artístico teatral. En la búsqueda de que el trabajo resulte más didáctico y fácil, hemos recurrido a explicar con sencillez el rol que les cabe en la puesta en escena de una proyección dramática escénica y su potencialidad del uso. Así mismo nos preguntamos ¿Para qué el Arte en la Educación?- Si nosotros pensamos un poquito, ni la biología, ni la historia, ninguna de las asignaturas va a lograr formar a un ser humano. Hoy, eso no se puede negar, a ti, a mí a ninguno. No hay valores, y todo lo que pasa en este mundo, es porque no se enseña a un niño, niña a ser persona a reconocer su singularidad. Es fatal ver cuántos problemas viven nuestros hijos en el mundo, la pobreza, el hambre, el frío, la prostitución, el trabajo infantil, la falta de educación. Es el tiempo de darle la importancia que realmente aprendan a ser persona, que tengan valores, principios que sean personas que piensen, pero hoy lamentablemente son escasos los docentes que enseñan a pensar esa es una realidad. Ahora si pensamos en la creatividad, donde quedo la creatividad, ya que cuando un niño, adolescente es creador es realmente un soñador pero a la vez de ser soñador es una persona solidaria es una persona que aprende un lenguaje, que aprende a hablar bien. Ser, testigo y participe de lo que significa para un niño, niña o adolescente hacer teatro, es otra persona, otra personalidad, es otro vocabulario es otra comunicación. Si, el niño, niña desea ante todo su libertad, se debe a que la vida se la pide desde “adentro”. Ahogarlo es apartarlo de lo mejor de sí mismo. La traba, no está en recargar ese espíritu infantil de fórmulas, recetas y sistemas sino en colocarlo en función libre y abierta ante su propia naturaleza. Para ello algunos concluyen que mejor que el Arte.

Para otros lo que a veces se denomina “indisciplina”, para el sentido vivo de la enseñanza es “espontaneidad”. Ya que en cuanto el niño se ve libre de represiones nace en él la iniciativa, que es primordialmente alegría de vivir y deseos de hacer. “El ARTE es el gran milagro de la vida” como mencionaba Dallas Torres. O como Malaguzzi, habla en los cien lenguajes, reconoce todas las maneras diferentes que tiene el niño de

representar el universo, personificando sus ideas y teorías acerca del mundo, apoyarlos, guiarlos y no que la escuela y el medio limite su disposición al aprendizaje.

EJES DE ASIMILACION TEMATICOS

Hablar de los ejes temáticos de esta propuesta es ir evidenciado que el arte dramático entra a recuperar más que otra técnica o procedimiento el libre juego de las relaciones humanas, permitiendo motivaciones para el trabajo; Jugando y creando se logra reír y sentir alegría; experimentar, practicar, vivir sentir, saber escuchar, paciente y comprensivo. En una comunicación creíble, que refleje experiencias, anhelos, ideales, convirtiéndolo a la vez en una actividad altamente motivadora y significativa, apuesta pedagógica en que niños, niñas o adolescentes establecen relaciones con otros a partir de sus propias historias donde van construyendo acción colectiva la que explicitan a través del arte como una manera de compartir sus saberes creando una cadena de promoción de derechos para lograr la osmosis y semiótica teatral, compartiendo en el cruce de encuentros de diversos lenguajes así se va orientando el modelo semiótica del conflicto del niño mismo de sus derechos y deberes y su desarrollo a través de procesos dramáticos vivenciales. Concebir a niños, niñas, adolescentes como personas en desarrollo. No formar solo actores, si en el tiempo del proceso se revela talento especial para el arte dramático se orientaran las aptitudes naturales, entregarles información acerca de sus derechos con técnicas entretenidas elaboradas para cada edad. Ya que en el juego el niño, niña va adquiriendo sus propias experiencias, es un ser que vive y podría construir la propia forma de vida apropiada basándose en la riqueza que le ofrece su propia cultura infantil. Sin negar la importancia que la actividad artística tiene para el niño desde la más temprana edad, ya que desde los dos años ya debe estar jugando al arte. Es absorbido por una serie de actividades que va repitiendo una y otra vez. Cualquiera que lo vea, quizás no le encuentra sentido a lo que hace, pero se da cuenta que el niño está entretenido y goza con esos juegos, ya que sin que se lo proponga está aprendiendo cosas. Cuando comienza a ejercitar su habilidad manual por ejemplo, usa su mano derecha, usa luego la izquierda, a veces serán las dos. Va alternando sus manos para sacar o poner Está aprendiendo a través de la experiencia, las nociones de forma, peso o altura. Y esto lo ejecuta sin presión externa de ningún tipo. Todas estas y otras actividades aparentemente sin sentido en los cuatro primeros años de vida del niño lo está preparando para su vida futura. Y nos preguntamos ¿Cómo desarrolla la inteligencia?

De a poco, va logrando llegar a la capacidad de resolver situaciones de la vida diaria, usa la experiencia adquirida, ya que para vivir en una sociedad moderna necesitamos de las funciones básicas, esto es la función de integración del esquema corporal, la función de coordinación motora, (fina y gruesa) la memoria, la coordinación visomotora y el lenguaje. Más tarde, de los tres años en adelante, por su edad se van convirtiendo en seres activos, constructivos, curiosos e imaginativos, los afectos son más intensos lo que hace que se encuentran con juegos teatrales más adecuados para esa edad. Un mundo de imaginación alegría de fantasía cuando es para las edades de 4 a los 10 años. Por lo tanto es importante que el niño viva en un lugar donde pueda expresarse y escuchar palabras, instrucciones y explicaciones, tenga posibilidad de preguntar acerca de todo lo que le rodea. Que también escuche cuentos e historias y que pueda inventar las suyas propios. El niño ejecuta, juega y representa y muchas veces solo

preguntándole sabremos a que juega. Él juega con otros niños, pero sin que exista una comunicación real. Puede representar uno o varios personajes. Cuando alcanza el lenguaje, sus juegos teatrales van traduciendo sus inquietudes y sus intereses. Juegan a situaciones familiares. Luego nace la imaginación constructiva comenzando a comunicarse con sus compañeros de forma más coherente alcanzando la etapa concreta, donde comienza a representar en sus juegos diferentes ideas, su capacidad de socialización se va desarrollando poco a poco y el juego teatral le ayuda a formar parte de un equipo. Va perfilando su personalidad, aporta ideas y acepta la de otros. Su lenguaje se desarrolla espontáneamente y su capacidad de representación va en relación directa con sus experiencias, ya que cuenta con mayores recursos corporales y verbales para la representación. Es lindo, verlos jugar, por supuesto no se les enseña que el teatro nació en Grecia. Es un juego, es un juego, por medio de la actividad dramática escénica.

No utilizar solo el criterio que sea fácil y solo atractivo tanto para el que lo observa como para el niño que ofrece su trabajo desvirtuado, donde lo fundamental es un bonito y colorido vestuario, expresiones con las cuales ni siquiera logra sentir pertenencia, tampoco sabe mayormente que está haciendo y muchas veces nada tiene que ver con su entorno cultural, suelen disfrazarlos y exigirles actitudes de adultos, cuando en el teatro infantil encontramos un bagaje cultural riquísimo. Material variado y rico, con el que se pueden desarrollar actividades de observación, percepción, de representación, de expresión vocal, de movimiento. Pero además con la ventaja que supone partir de la realidad próxima, de las sensaciones, sentimientos y vivencias que los niños, niñas poseen y aprehender los conocimientos de la vida diaria, las características del ambiente, las informaciones que circulan y las personas que los habitan. Por lo tanto es el conocimiento cotidiano, el sentido común o natural adquirido a través de la experiencia de informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento, es lo que conduce a identificarse con el teatro infantil de niños hecho por niños. Como también el reconocimiento del trabajo en equipo y el valor de la integración, amistad y compañerismo. La apropiación de conceptos ligados a prácticas socioculturales. Del mismo modo a una cultura tradicional y de pertenencia y universal.

Hay que tener un sexto sentido, para decir “aquí hay algo”, “aquí podemos descubrir algo”, cuyo contenido demande razonamiento y destrezas cognitivas, no rutinarias o monótonas lo que muchas veces responde a un desconocimiento del agente pedagógico teatral. En esta vía se deben abordar herramientas metodológicas que aportan al arte, la música, el ritmo, la observación. Se debe planificar el proceso de enseñanza -aprendizaje, empleando como herramienta didáctica de los recursos que proporciona el arte, en el sentido de inculcar la estética y el sentido de armonía a través del desarrollo del proceso pedagógico, para mayor precisión y comprensión de la dinámica global, así como para lograr una mayor eficacia general, tanto en la docencia como en la práctica. El espacio taller o clase debe constituirse en la actividad más importante desde el punto de vista del proceso pedagógico. El teatro infantil, el hecho por niños es una experiencia en que los chiquillos, salen de la rutina para sumergirse en un ambiente creativo y divertido. O como acota. (Jorge Díaz 1979) *“El mundo de los niños es una selva virgen llena de apasionantes, pero peligrosos depredadores. El niño se mueve en esa selva virgen con la intensidad, la plenitud y la alegría de sentirse vivo”*. Pedagógica y metodológicamente va contribuyendo a la formación más integral de los niños, niñas y adolescentes, optimizando el desarrollo de sus capacidades y modos de

expresión en la formación de personas capaces de interactuar creativamente. Que asigne a ese ser humano un carácter protagónico, lo cual requiere que se entienda su esencia y articulación con los reinos de la naturaleza y la conexión con el universo. Y no se le estudie como una receta para el futuro, sino como una realidad de carácter protagónico, lo cual requiere que se entienda su esencia y articulación, pues además de conocimientos, les aporte experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional y activo, implica una formación general. El trabajo pedagógico canalizado por medio del interjuego, dialéctico, dramático, dinámico y afectivo permite mejorar el aprendizaje y hacerlo más significativo. Enfatizando el carácter lúdico principalmente en la acción de las situaciones de aprendizaje, ya que el juego tiene un sentido fundamental en la vida de la niña y del niño. Sotoconil, cita Huizing, 1998 *“El juego es libre, es libertad... es desinteresado...se halla fuera del proceso de la satisfacción directa de necesidades y deseos y hasta irrumpe el proceso...agota su curso y su sentido dentro del mismo. Es una lucha por algo o una representación de algo. Sus reglas son obligatorias y no permiten duda alguna...es un tendencia a la resolución. El goce, inseparablemente vinculado al juego, no solo se transmite en intención, sino también en elevación...la vida corriente se haya suspendida”* (Huizing, Homo Ludens). Para obtener esa realidad es imprescindible ponerlos en ACCION, pero en una acción positiva, creando vida humana, fuerza de creación y comprensión, orientando, fecundando y superando el alma infantil y adolescente con alegría, ternura y sencillez. Si hablamos de propuestas pedagógicas teatrales cada una va respondiendo a un contexto específico, va atendiendo a sus necesidades y va reconociendo las problemáticas, a partir de una lectura de la realidad social, ya que se caracterizan de acuerdo a los destinatarios del proceso de la acción educativa teatral, la vinculación directa con los barrios, la población para conocer el mundo cultural, sus componentes y actores, de cómo se va vinculando este mundo del niño, niña a la comunidad al tejido social que lo sustenta, promoviendo también una propuesta de conocimiento y sustentabilidad social y organizacional.

Obteniendo información de la comunidad por medio de actividades artístico-culturales que van irrumpiendo en los mundos individuales de los niños, niñas, adolescentes con la comunidad. Se trata de aprehender, asumir, con plena conciencia, el mundo que vivimos. (Nora Lía Sormani, 2004) *“El teatro para niños proyecta cada vez con mayor fuerza su presencia en el mundo de la cultura infantil. Se ha convertido en una herramienta de aportes invalorables. De una forma inmediata y amena, conecta al niño con el mundo del arte y le abre las puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de emocionarse, reírse y llorar, de comprender diferentes visiones de la vida y del mundo. A la par que los divierte, va desarrollando en los niños una formación humanista que los torna seres más nobles y sensibles. El teatro es un lenguaje que trabaja con la interrelación de las artes: en él se reúnen la literatura, la música, la pintura, la danza, el canto y el mimo”* Es en el sentido de una práctica pedagógica hacia el conocimiento de lo simple de la vida diaria incrementando las posibilidades socializadoras de niños, niñas y adolescentes, optimizando oportunidades pedagógicas y de las artes integradas inherentes a una extensión de ámbitos sociales, personales y comunitarios, donde el interés principal sea la persona en formación ese ser humano en su proyección de actor social, que promueva el desarrollo humano en todos sus ámbitos, sociales, culturales, espirituales. Que cumpla la acción práctica un sentido socioeducativo en la medida en que se vaya constituyendo en una instancia de un desarrollo interactivo y armónico entre el niño, niña y su apresto hacia la sociedad.

Observaciones del Perfil interpretativo de las facultades primarias

Esta área comprende el desarrollo motriz, cognitivo, desplegando componentes relacionales pensamiento original creativo y emocional, social; observación; razonamiento; desarrollo de la personalidad; concentración, memoria, imaginación, análisis, selectividad, síntesis; verbalización sentido auditivo espacios; reflejos, campos que se van conjugando con un clima de libertad siendo un punto de partida para seguir adelante en el camino del teatro para niños, adolescentes por medio de la palabra, el intercambio, el gesto que se convierte en acción, en un espacio-tiempo imaginario, lo que constituye, en sí, la estructura del juego en un espacio de socialización. Fomentando el trabajo individual, grupal, cooperativo, creativo de sus dinámicas, sus desafíos, sus propuestas, sus lenguajes, sus relatos como aporte al desarrollo humano y como elemento clave en la mediación con los saberes formales, enfoques y herramientas de análisis. Aquí el juego se articula como una compensación imaginativa de sus razonamientos, experiencias y afectos y como el soporte que va develando y expresa la naturaleza singular de los niños y adolescentes. En la que se va basando la metodología de la expresión y su práctica pedagógica. “Decir la palabra” como apunta Freire a la finalidad de la educación, edificando los saberes propios de forma colectiva para conseguir seres autónomos, con una conciencia crítica que les permita comprender y transformar el mundo que les rodea en un acto del juego escénico unido a la acción del conocer. Insistimos todo parte del juego. Del cuenta cuentos, de la poesía, la canción, la música, el dibujo que los llevara al movimiento de su cuerpo pero también de las técnicas auxiliares, esquemas coreográficos. La lectura de diferentes situaciones (rápida, lenta mímica), todo debe estimular la atención de los niños. Y desarrollo ante todo de la libertad que le viene desde “adentro”.

Excluirla sería arrinconarlo de lo mejor de sí mismo. De ahí que debemos conocer desde otro ángulo al niño y al adolescente: en el intercambio de experiencias formativas de conocimiento del espacio y medio ambiente. Los sistemas simbólicos, las formas que los niños, niñas y adolescentes van descubriendo dentro de su cultura que los representan, son las bases de la interpretación que van realizando acerca de lo que observan, escuchan, sienten. Ese niño, niña o el adolescente al realizar la actividad artística teatral esa viviendo como un sueño. Cuando es un pájaro que vuela libremente surcando los espacios, o elementos de la naturaleza como la lluvia, el sol, o cuando es una semilla que crece y crece hasta convertirse en árbol o en una flor, cuando son la mamá o la vecina que siempre imitan con gracia y frescura, serán a veces reyes, bailarines, payasos, o un león con grandes ojos y larga melena, ser tigres o jirafas. Son los trabajadores de la feria, el panadero que amasa el pan, el chofer del microbús que los transporta. Es el perro mascota o se convierten en una piedra sin vida. O que se transformen en lo que ellos o ellas les gustaría ser cuando grande. Igualmente en el juego teatral descubren que son capaces de luchar por ideales y principios, por sus derechos de niños, niñas y adolescentes, pero a la par descubren cómo la cultura define las relaciones, como también saber reaccionar frente a una amenaza y no quedarse callados. Aprenderán a rechazar lo que les dañe o menosprecie. Más importante aún, aprenderán a entender y transformar su entorno para una construcción de un mundo mejor, a través de la semiología dramática de los signos en la representación (espacios escénicos, escenográficos, objetos, gestos, vestidos, distancias, sonidos, luces, etc.) en un proceso de comunicación que es la presentación escénica que incluye el dialogo y todos los signos verbales del texto y las relaciones contextuales de historia de la obra. Conociendo e interpretando lo que les pasa, lo que ocurra en el barrio o la escuela, inventando historias o imitando lo que ven, o lo que hacen sus familias. Analizar con los niños los valores éticos que entrega el juego, rondas, la temática y la coreografía musical debe producir en los niños la emoción estética a través de la internalización de la temática de las improvisaciones. Así van interiorizando su contenido y pueden compararlos con las proyecciones del medio natural, social y cultural, encontrando

cogidos del conocimiento de la familia, la comunidad, la población, la región, el país, la flora y fauna, etc., utilizando para el efecto cuentos tradicionales, leyendas, adivinanzas, refranes, etc.

Lograr que el niño sea intérprete espontáneo del juego, donde se conjuguen actividades dirigidas hacia la expresión corporal, danza, proyección espacial, simbología gestual y una amplia libertad de movimientos. Estimular la creatividad compartida, la recreación y la aplicación de la temática para la unidad artística. Debe propender a una cultura de pertenencia para decir “aquí hay algo”, “aquí podemos descubrir algo”. La proyección teatral demanda razonamiento y destrezas cognitivas, no rutinarias, ni monótonas, muchas veces respondiendo a un desconocimiento del agente pedagógico teatral.

No se deben utilizar criterios de lo fácil y aparentemente atractivo tanto para el que lo observa como para el niño que ofrece su trabajo. Ni de lo desvirtuado, donde lo fundamental son expresiones con las cuales ni siquiera logra sentir pertenencia, ni tampoco sabe mayormente que está haciendo y muchas veces nada tiene que ver con su entorno cultural, ya que a los niños se les suele disfrazar y exigirles actitudes de adultos, cuando en el teatro infantil encontramos un bagaje cultural riquísimo, mucho más allá de lo evidente. Un material variado y rico, con el que se pueden desarrollar actividades de observación, percepción, de representación, de expresión vocal, de movimiento.

Lo anterior tiene la ventaja que supone partir de la realidad próxima, de las sensaciones, sentimientos y vivencias que los niños poseen, mediante los cuales aprehender los conocimientos de la vida diaria, las características del ambiente, las informaciones que circulan y las personas que los habitan. Por lo tanto es el conocimiento cotidiano, el sentido común o natural, adquirido a través de la experiencia de informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento, lo que los conduce a identificarse.

Con respecto a la ejecución. El teatro, la música o danza, etc., se deben ejecutar con los niños y adolescentes de hoy, con su entorno, con lo que conocen. No podemos pedirles que sean del año 20. Son de hoy. Creemos que todo se integra y debe conjugarse positivamente: entusiasmo, motivación, metodología, e interés por formar y proyectar un grupo teatral, con la habilidad de entusiasmarlos con el juego teatral, en el cual la selección de la temática no sea hecha al azar, en la que prime el criterio de una educación por el arte.

Se debe llegar a una proyección que abarque todas las especies de juegos, desde las rondas y respetando siempre la preferencia del niño. En este proceso es necesario detectar líderes positivos entre los chicos para producir la motivación de sus pares hacia el proceso de escenificación. Para ello, nada mejor que el arte, el de la “espontaneidad”, de ese sentido vivo de la enseñanza, libre de represiones, surgirá la iniciativa, que es primordialmente alegría de vivir, y deseos de hacer.

Observación del Perfil interpretativo de la proyección humana

Aptitudes; valores hábitos de tolerancia; adquirir habilidades; respeto; responsabilidad; respeto a los mayores; solidaridad; empeño por superarse; amor a la patria; reconocimiento de talento especial. Relación social y percepción del entorno de una intención comprensiva, interpretativa, hacia un enfoque claramente constructivista sociocultural, “medio” para desarrollar, nivelar la personalidad, espontaneidad, creatividad al actuar y crear escenas mediante improvisaciones apoyándolos a comprender su entorno social. El paso para llegar a tomar conciencia de la realidad en

que viven y sentir la necesidad de transformarla, así el hombre y mujer del mañana aprenderá a descubrir la vida cotidiana, distinguir el bien del mal; conocer el rol de la cultura, el arte en la educación, descubrirán que son capaces de luchar por ideales, principios. A rechazar lo que les daña o menosprecie. Entender y transformar su entorno para una construcción de un mundo mejor, a través de la semiótica como herramienta de análisis de los procesos de significación visual, textual dramática, signos en la representación, sus contextos de aplicación: espacios escénicos, escenográficos, objetos, gestos, vestidos, distancias, sonidos, luces un proceso de comunicación de la representación escénica donde el dialogo y todos los códigos orales, del texto, las relaciones contextuales de historia de la obra, van uniendo caminos formas, pensamientos racionales, artísticos en que se pone en juego la creatividad. Hablamos de un oficio delicado el que debe ser acompañado por quienes sepan muy bien ejecutar su quehacer, conocimientos del crecimiento físico y mental del niño, niña, adolescente, del arte dramático. Se debe procurar ser verdaderos comunicadores culturales.

Observación del Perfil interpretativo de las facultades artísticas

Libertad orientada a despertar en niño, niñas, adolescentes las gratas emociones del arte:

Proyección expresiva de su voz; Dicción: Pronunciar trabalenguas; Descubrimiento de tonos de voz, Ejercicio de entonación y vocalización, Técnica de respiración diafragmática, recuerdo el poema de José Martí Cultivo una Rosa Blanca. Íbamos depositando al inspirar el aire en el abdomen logrando que el músculo del diafragma fuera el soporte y lanzador del aire que hace vibrar las cuerdas vocales, respirar y silabear: Cul-tivo – una - Ro-sa- Blan-ca... Dirigir ejercicios de relajación; expresión corporal; expresión dramática; literaria; musical coral; Plástica; escenografía; iluminación; maquillaje; Folklore; Movimiento que permite controlar el cuerpo y favorece un estado de mayor comunicación de distintas situaciones; formar coreografías; toma de contacto a través de la expresión corporal; juegos y actividades dramáticas; situaciones; improvisar. Representación de roles; psicodrama; actuación e interpretación.

Conocimiento y aprendizaje de todas las actividades artísticas posibles, tanto a niveles infantiles como para adolescentes, muy útiles antes de enfrentar la puesta en escena. Tenemos que unir las palabras utilizar el tacto, el oído, el gusto, el olfato, la música, colores, las manos partiendo siempre desde el juego teatral. Utilizando material de sus propias vidas, de la de otros, real o imaginaria.

Es muy frecuente al oír hablar del teatro como una actividad cuya única finalidad parece ser la de representar frente a los asistentes un poema, baile o una acción teatral al finalizar año escolar o la representación en alguna fiesta, sin embargo, el teatro, separado de los aplausos del público y del nerviosismo de sus participantes por los fallos que puedan sucederse, se adentra en un contexto pedagógico, donde lo importante pasa a ser la vivencia del proceso en la formación ya que refuerza la motivación, entusiasmo, crea nuevos estímulos, los prepara para dialogar, comunicar, formar vínculos de amistad enfrentarse a un mundo en constante cambio. Contando todo, siempre partiendo de la verdad, jugar con verdad, representando sus experiencias con sus recursos corporales y verbales en sus representaciones. Por otro lado, no solo Actuar es una de las actividades teatrales, lo tiene que aprender desde el niño al adolescente. Un compromiso asumido por todos, aprender a valorar el trabajo colectivo y la importancia que tiene la unidad teatral: a) dramaturgo, b) director, profesor, monitor, guía, c) actores, actrices, d) técnicos teatrales: vestuario, escenografía, maquillaje, iluminación, sonido, música, cantos apropiados sobre la temática, coreografías,

producción, extensión, propaganda, e) público. Literatura: lectura de cuentos, poemas, fabulas, leyendas. Una metodología que va respondiendo a demandas de niños, niñas, adolescentes. De un aprendizaje, no empírico, sino íntimo, vivencial revelador que permita a estos niños-adolescentes actores descubrir e incorporar el teatro singularmente en la experiencia, permitiendo libertad y estímulo en el protagonismo. También una inserción en la realidad, particularmente rica, pues está ahí, ¿Si yo fuera como lo haría...? Todos embarcados en ella... Tranquiliza, según su carácter.

El niño, niña, adolescente desea la buena acogida, confianza, apoyo, acceder a un vínculo con el grupo, sin temor a ser desplazado lo que va beneficiando su progreso social para lograr los objetivos que se ha planteado al abordar el espacio dramático socioeducativo. Aludiendo a Rogers, *“lo que importa no es que aprende el individuo sino como aprende, como utiliza, ejercita y desarrolla sus capacidades, como va en búsqueda de información y conocimientos y como los aplica”*.

DE LA PUESTA EN ESCENA

En el caso de la proyección escénica, se contemplan dos etapas: el estudio de la obra literaria – el arte de la puesta en escena. Ya que a un montaje se llega después de un riguroso apresto, actividades de relajación, respiración, voz, expresión corporal, juegos teatrales, representación de roles, psicodrama, actuación e interpretación y conocimiento y aprendizaje de todas las actividades artísticas posibles, tanto para los niveles infantiles como para los adolescentes. Con ello se va perfilando paulatinamente la personalidad, proyección clara, nítida armoniosamente expresiva de la voz y de su cuerpo. Aumento de su memoria, vocabulario y comunicación social, desarrollo sistemático de su inteligencia y capacidad creadora, descubrimiento y encuentro con la belleza.

De lo lúdico, atrayente, musical, lleno de movimiento y color donde además se conjugaba lo estético y ético. También conectado con la dimensión social, llevando las representaciones, hacia los vecinos de diversos barrios y organizaciones constituyendo el aprendizaje de elementos transversales, intercambios de experiencias, como hablar en público, expresión corporal, trabajo en equipo, el ir estableciendo un tejido sociocultural que vaya formando una sustantiva mejora de la calidad de vida, en el que personas, grupo comunidad se van dotando de recursos de participación y expresión cultural. Cada uno está representando algo, la acción, el movimiento son las bases de ese niño-adolescente, ya que todo lo que sucede en el espacio lúdico tiene un propósito definido está siendo parte de la formación socioeducativa del juego teatral. Va siguiendo una lógica coherente y real, condiciones, circunstancias, propuestas, sentimientos. Es un esfuerzo mutuo para lograr el propósito, dado que va adquiriendo significado y así encuentra su expresión. Es un trabajo donde todos despojándose de limitaciones, imposiciones y convencionalismos, ingresar a jugar y a crear arte en la búsqueda de un mundo verdaderamente propio del adolescente. Es por sobre todo un acto mágico, a través del cual la vida real se convierte en vida escénica y ello es consecuencia del trabajo del niño, niña, adolescente interpreten que entregan su cuerpo, su voz, intelecto y sensibilidad, su presencia total, en un acto para dar paso al personaje de este espacio mágico. Es necesaria la adecuada planificación de ejercicios de conocimiento del espacio escénico y planos de actuación, siendo la respuesta práctica a los problemas de ubicación en el escenario, como de la escenografía que facilita la composición plástica de ambos que vaya siendo parte de un lugar especial, donde se abrirá *“el mundo de la imaginación y lo concretaran por medio de los lenguajes visibles (lenguaje del*

cuerpo humano y las cosas, y los lenguajes audibles e invisibles (la voz humana, el sonido, el silencio y las emociones” (Gallejos, 1984).

Es significativo que el director, “haga uso de su sentido de observación” de todos los aspectos endógenos y exógenos que van surgiendo en cada actividad haciendo registros adecuados y de ahí preparar ejercicios, tener presente que no se actúa entre cuatro paredes.

Ejercicios individuales colectivos del estudio de la obra y el mundo a representar, van siendo la guía en el descubrimiento del argumento, el tema y la premisa, aunando criterios entorno al estilo a representar, contestar interrogantes, descubrir unidades de acción, situaciones y escenas, determinando sus objetivos, descubrir personajes. Acordar la forma y estilo de montaje, ensayos de estudio de mesa, ensayos de movimiento, ensayos de caracterización e interpretación, ensayos generales, presentación. Esta división solo establece con objetivos didácticos, problemas personales cuando se crea necesario; colectivos; familiares; estudiantiles; sociales; afectivos similares y propios de la adolescencia llevados a escena. Esta fase tiene diversas formas de participación de Improvisaciones con temáticas. Anécdotas; improvisaciones en base a una historia; improvisaciones con circunstancias inesperadas; situaciones de violencia vividas o vistas; situaciones cómicas; vivencias afectivas; experiencias amorosas; ejercicios con texto, resolver situaciones; ejercicios de observación; sincronización y cohesión grupal. De la historia que contiene hechos que ocurren en la puesta en escena, acciones e ideas que se dan en ella, dando paulatinamente una mayor comprensión de los problemas comunes, individuales y grupales que estimulen la creatividad, no simplemente una puesta en escena, un montaje que recibirá el aplauso del público, (madres, padres, profesores, vecinos...) La sensación de sentirse parte del espacio redescubrimiento, es un juego elevado, artístico, expresar sentimientos y que se piensa de una situación teatral más allá del tiempo y del espacio escénico. Se ira con ellos a sus casas, escuelas, plazas de juegos, les dará claves significativas para encontrar sus identidades. Actitudes simbólicas de manera que poco a poco el juego justificado anotándolo por medio de signos que después vayan entendiendo en el espacio escénico se convierta en un movimiento colectivo, esa es la labor de la metodología del niño mismos derechos y deberes del arte dramático. Este modelo brinda la posibilidad de ir de la mano de las necesidades de ellos induciendo siempre y no proponiendo algo que se aleje de los aspectos vitales de creación y expresión de una determinada edad.

El libreto o pauta

Es un conjunto de símbolos y signos que tiene por finalidad la entrega de un mensaje al público. Ofrece posibilidades didácticas que constituyen el tema, premisa y argumento en el desarrollo del proceso escénico

Tema

El marco de la unidad, considerada como fundamental del trabajo, exige al autor un conocimiento pleno del cual surgirá la palanca donde emerja la creatividad, reflejando la cultura, el conocimiento es la consigna, provocadora de ideas, acciones e imágenes convirtiendo las actividades lúdicas y entretenidas. El tema además debe dar respuesta a los intereses del niño, niña, este no puede serle completamente ajeno. Investigar todo lo que sea necesario en torno a él, informarse del qué, cómo y cuándo.

Premisa

Es la posición que se tiene frente al tema, el marco ideológico. Es un juicio del o los contenidos, y se va expresando a través de todo el proceso. Permitted resaltar lo trascendente. Es una herramienta imprescindible de trabajo y debe tenerse muy clara antes de comenzar el proceso. Es imprescindible para la buena entrega del mensaje, lo que será consultado frecuentemente con los niños, niñas intérpretes.

Argumento

Es la historia usada para contar el tema o unidad, esta secuencia de acciones e ideas debe retratar el mundo y el tiempo en que acontece. Teniendo en cuenta lectura y explicación que se les cuente, ser real, entretenidos, motivadores. Bastará con que quieran divertirse, idear e interpretar historias, hacer amigos a través de juegos y actividades en grupo o individuales. No es intentar que ellos interpreten grandes obras teatrales, ni tampoco aplicar una u otra técnica específica, ni que memoricen largos parlamentos, sino que mediante el juego teatral logren expresar y comunicar lo que quisieran hacer, o ser lo que sienten. Aprender y comprender, buscar nuevas soluciones, experimentar, actuar, transformar, conocer el alcance de los diversos actos.

A medida que el proceso avanza va ayudándolos a desarrollar la expresión verbal corporal, estimula su capacidad de memoria, agilidad mental, utilizando sus recursos verbales, corporales y de ritmo, motivando su imaginación, creatividad con el juego que se propone, hacia lo que piensen, lo que representen o transformen la realidad de acuerdo a sus intereses, vamos observando simbologías y significados de las diversas expresiones. Proponiendo textos cortos, contextos simples y claramente apreciables, aplicando ejercicios de relato de historias, lectura de cuentos enriquecidos por la fantasía, o tomados de la realidad, desarrollando la improvisación, ¿cómo aparecen los personajes?, ¿Qué hacen?, ¿Cómo se muestran? Todo cuanto ocurra en escena debe tender a la exposición de un tema o idea principal.

El lenguaje

Este lenguaje de la escenificación de los personajes es lo que el público ve, de los contenidos y la proyección donde convergen los signos que clarifiquen nuestra identidad, encuentro con su cultura, su singularidad de persona, encuentro con el otro, con la historia común. Responde al tipo que representan y debe ser comprensible para que todos lo entiendan sin dificultad y lo cuenten en escena. Diálogos atractivos y vivaces para que vayan siguiendo la representación con mayor interés, momento Preguntándoles ¿Cómo lo harían ustedes? Mirar, tocar, manipular, curiosar, experimentar, inventar, expresar, soñar en definitiva jugar. O entregándoles elementos para que busquen alternativas a solución de situaciones. Estarán sinceramente actuando ya que la idea es hacer preguntas y no dar respuestas.

El llamado es hacerlos pensar, comprender y crear. De acuerdo a sus costumbres, conductas y lenguajes que esto no se vaya transformando en algo ajeno a la cultura, sabiendo reconocer su identidad personal y nacional cuyo proceso está en la asimilación, su toma de conciencia de saberse ser humano, persona y el sentir de la puesta en escena en su imaginación y fantasía acercarse a la realidad cotidiana, reconocerla sin tensiones, distendidos, ponerse en el papel del otro, comenzar a mirar desde afuera, con relajo, confianza, comunicación y humor para que ellos sean los protagonistas, capaces de reflexionar y actuar sobre su realidad. En este sentido la

metodología del niño mismo de sus deberes y derechos plantea la participación estratégica, tanto desde el punto de vista de las actividades como de la transferencia de compromisos, teniendo en cuenta la diversidad de composición de significados que debe estar diseñada para que llegue a todos. Descartando la modalidad inexpresiva frente al niño, niña o adolescente, plana, latosa, aburrida, sobre todo con los más pequeños. Abordando desde el juego teatral situaciones nuevas que los van conduciendo a una mayor integración sociocultural. No de una forma invasiva, porque los niños, niñas están acostumbrados a seguir sus impulsos durante el desarrollo del juego de esa manera van demostrando sus intenciones. Siendo el punto de partida el juego teatral, lo orgánico, la manera en la que se deben abordar las diferentes actividades dramáticas. Sin dejar de transmitir una idea ni olvidarse de la necesidad de comunicar y generar planteamientos, tanto en el niño-actor como en el espectador. Nada hecho al azar, se escoge una temática que permita su adaptación o el criterio de una educación por el arte, de sus diferentes etapas psico-genéticas: niñez, juventud. Compartir las impresiones y llegar a una descripción general de su entorno familiar, escolar, comunitario. *Preguntándoles*: Si yo fuera ¿Cómo lo haría? O ¿Qué pasaría sí? Acudiendo a ese Si Mágico de Stanislavski evocando, provocando de ese modo ideas y el surgimiento de la dinámica del juego y la creatividad conduciendo al niño, niña, adolescentes hacia la veracidad que es lo que finalmente se busca para interpretar, procesos cognoscitivos en el desarrollo de un pensamiento crítico y creativo para formarse y hacer germinar una conciencia ciudadana, de la simple convivencia en la influencia del entorno sociocultural. Así también irá reproduciendo y adecuando su lenguaje a las situaciones con las que se van encontrando, de símbolos que le ayuden a nombrar las cosas que hasta ese momento han sido desconocidas para ellos.

Con los adolescentes es diferente, ya que su realidad es más diversa, esta su entorno familiar, escolar, comunitario o mundial, principalmente su mundo interior. Una etapa marcada por cambios, físicos, mentales, emocionales y sociales, entonces va sintiendo otras emociones más profundas, más íntimas, más personales, van realizando razonamientos más complejos. Antes que una obra ya hecha prefiere la creación colectiva mostrando sus propias vivencias.

“La actividad teatral con adolescentes permite superar crisis personales, a la vez que se trabaja y discute esencialmente sobre la base de relaciones y sentimientos humanos” (Peña, 1984). Al menos que sea una obra dramática conocida o no, les agrade o puedan adaptar. Para lograr acertadamente las alternativas hay que realizar un proceso gradual y continuo de conocimiento personal de los jóvenes participantes que se conozca que les gusta hacer y que nos les gusta hacer, o que les molesta. No se trata de decir algo que ofenda, si no expresar cualidades, el ir consiguiendo la homogeneidad del grupo con ejercicios de relajación, concentración, lectura e interpretación de signos teatrales, del conocimiento del cuerpo por ejemplo: Recordar que hicimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos; donde estuvimos; que comimos; con quienes hablamos: También se pueden intentar cerrando los ojos y tratar de escuchar el máximo de ruidos posibles que percibes del lugar donde se encuentren, distinguir conversaciones, el sonido del cierre de una puerta, algún sonido musical, percibir la respiración. La realización del trabajo de mesa que tiene por objeto dar a conocer la obra al grupo tanto en una temática acorde a las realidades o necesidades comunicativas de los jóvenes, manera de enfrentar, leer y comprender la realidad, así como en la capacidad de elegir a partir de los criterios de selección que deben ser suficientemente argumentados por los propios adolescentes en el proceso propiciando

la autonomía, criterio tan necesario en la experiencia creativa del libreto que contiene signos y símbolos que se manifiestan a través de los parlamentos las acotaciones o indicaciones de acción, descubrir el argumento, tema, premisa como elemento de trabajo del director y los intérpretes, determinando lo que el montaje desea comunicar al espectador. Esta determinación del contenido de la obra exige que el objetivo de cada escena en particular sea congruente con la premisa que se ha escogido, además de influir en el estilo del montaje. Dialogando e intercambiando ideas acerca del autor, actividades con las que se va guiando de acuerdo a las personalidades, caracteres, temperamentos y talento de cada uno de los integrantes al improvisar por ejemplo: observar la familia; trabajadores de la feria; vecinos del barrio; de la organización comunitaria; de la escuela, etc. Haciendo estas u otras interrogantes: ¿Qué hacen?; ¿cómo se mueven?; ¿de qué manera caminan?; ¿cómo hablan?; ¿Qué problemas tienen?, ¿Cómo vestirán? ¿Será bueno o malo?, ¿si esta alegre o triste?, ¿en dónde viven?, ¿Qué les gusta hacer? El o en ellos se van desarrollando las acciones o personajes que van creando los propios adolescentes de ese modo ir armando un verdadero laboratorio teatral, utilizando objetos: pañuelos, sombreros, telas, vestidos, etc. que les ayuden para lograr la creación dramática de personajes. Generar lenguajes efectivos y categóricos con códigos visuales, sonoros, versión del texto, buscando entre los materiales en desuso para que con uno o dos elementos sincretismo y simbología teatral personifiquen el rol que interpretarán, a veces no hace falta tanto vestuario.

Se pueden formar grupos, unos para que interprete la obra teatralmente, otro que represente por medio de títeres, marionetas, radioteatro, teatro de sombras, zancos, pantomimas, lectura dramatizada, danzateatro, sin vestuario teatral, sin maquillaje, sin utilería, solo con lo que llevan puesto y los objetos que existan en el lugar. Esta parte de la actividad planificada, será entretenida con satisfacciones tanto para estos adolescentes como para el guía teatral. Haciendo uso siempre de la evaluación, de la crítica y autocrítica, de los comentarios y opiniones permanente en un tono constructivo al final de cada ejercicio o de la representación de una puesta en escena. El director vera que elija cada integrante de forma espontánea un personaje o cual representa con más chispa y aptitudes, una vez definidos el estudio de personaje que podríamos sintetizar en tres aspectos fundamentales: un enfoque físico (externo o morfológico e interno o fisiológico): otro enfoque es el psicológico y un tercero, sociológico. Debemos llegar a formarnos una imagen clara de las características externas e internas del personaje, llegando a la elaboración de una biografía de este. La obra nos va respondiendo todas las preguntas que deseamos formular, directa o indirectamente el libreto nos entrega informaciones, indicaciones del autor (acotaciones), también notas que explican cómo deben decirse algunos parlamentos, o que hace tal o cual personaje, o como se presenta la escena, acerca de nuestro “amigo-amiga el personaje”. Muchas de las respuestas y explicaciones no estarán en el texto dramático. En esos casos, el adolescente-actor, deberá recurrir a su fantasía creadora para completar detalles que deberán tener relación con los restantes que la obra claramente va exponiendo. Las necesarias lecturas del texto deben realizarse en neutro, ya pasaremos a la lectura dialogada y expresiva, evitando que los interpretes distraigan su atención de los objetivos que persigue esta etapa que es de análisis y ordenamiento, ya que una interpretación anticipada del texto puede fijar errores que luego parecen difíciles de eliminar. Las actividades deben ser matizadas para que descarguen energía física, con

juegos, improvisaciones similares a las situaciones de la obra que sirven para mejorar las condiciones histriónicas y afinidad con los personajes, procurar un ambiente siempre agradable y acogedor que facilite la concentración.

CONCLUSIONES

Considerando mi observación práctica de las competencias del juego dramático, acciones lúdicas escénicas todo el proceso artístico que va encaminado hacia el registro, conectado de comunicación, expresiones visuales, corporales de quien estimule los procesos creativos, "Vivo", autónomo en el aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes, sujetos y medios en el ámbito de la educación artística teatral y el contexto sociocultural en que se estén desarrollando cotidianamente desde pequeños los va distinguiendo como miembros de un grupo determinado que nos asegura a la vez, la apropiación de mecanismos para resolver problemas, hallazgos, vinculaciones, interrelaciones, seguimiento del proceso formativo de cualidades propias, individuales y grupales, generando un flujo comunicativo de diversidad de mundos socioculturales, conociéndose a sí mismos calibrando sus propias limitaciones, defectos, cualidades, llevándolos con naturalidad por la senda de la racionalidad humana al encuentro de su vocación. Estos juegos dramáticos o improvisaciones como también la puesta en escena gradualmente van facilitando el proceso de mayor comprensión a los problemas comunes, estimulando el trabajo individual, del grupo, conocimientos apreciados a través del cuerpo, ideas, discusión. Herramienta pedagógica que da cuenta de logros concretos que se van observando: perfilamiento gradual de la personalidad, proyección clara, armoniosamente expresiva de la voz y del cuerpo. Aumento de la memoria, vocabulario y comunicación social; desarrollo sistemático de la inteligencia y capacidad creativa; encuentro con la belleza, valor de la integración, amistad, compañerismo. Acercamiento a la cultura nacional y universal. No tomarlo como una simple entretenimiento o diversión en horas de ocio; sinceridad en todo lo que se realice; Aprender en los errores estos aportan experiencias y fortalecen la sensibilidad cualidades esenciales para el teatro. Todas las improvisaciones tienen que problematizarse. Trabajar sin egoísmo, vanidades en positiva camaradería. Motivando a ser de todo: autor, actor, director, espectador, músico, maestro, escenógrafo, iluminado, utilero, crítico, ayudante, maquinista, periodista, bibliotecario, investigador, boletero o encargado de la limpieza, pero sobre todas las cosas: persona, soñador y constructor, la sensación, el sentimiento, el movimiento, la imagen, la energía, lo expresivo que se juegan en el tiempo y el espacio al compartir un grupo, sitúa la creatividad y permite desarrollar un cuerpo grupal en donde cada uno rescata su propia modalidad, estilo para ir construyendo su propio hecho creativo, único en su diversidad, reencuentro capaz de dar nuevos rumbos a la propia vida, una nueva mirada dentro del mapa social del mundo que les toca vivir, espacio amable, activo, de inventiva, habitable, documentado y comunicable, un lugar a investigar, aprendizaje y reflexión, de participantes y educadores, donde se encuentre la familia.

De la experiencia e inquietudes por transmitir lo que en este camino he comprendido que ha sido la manera de aumentar mis conocimientos y enriquecer mi práctica, el incorporar el lenguaje teatral como un recurso para efectuar diferentes propuesta didácticas desde mi rol de educadora social. Asimilando, implementado y ampliando un método transversal significativo priorizando la aplicabilidad del juego teatral como una herramienta dirigida a los diversos grupos cuyo objetivo es visualizar, sensibilizar de un proceso que se inicia con la integración grupal, desinhibición personal y colectiva, junto a la exploración lúdica y el conocimiento del propio cuerpo, reconocer capacidades imaginativas expresivas desde el factor del conocimiento y abordaje de lo social de hechos a través del juego teatral donde todo se integra y conjuga positivamente:

entusiasmo, motivación, metodología, e interés por formar y proyectar el proceso de la acción teatral con la habilidad de entusiasmar espacios lúdicos que sean de utilidad en diversos campos profesionales intencionado el mejoramiento de la calidad de vida integral del ser humano de sus capacidades artísticas y comunicativas desde una metodología activa, dinámica de competencia social, ciudadana y emocional. Estaremos frente a una puesta en escena, espacio mágico y maravilloso que será el logro del esfuerzo de todos para mostrarla al público, dejando en libertad de acción, obtener armonía donde los ojos se abran y observen, viviendo el espacio dramático. Requiere imperativamente estudio, perfeccionamiento y reflexión, tanto como talento y gozo de apertura a una educación liberada permanente, dispuesta al cambio sobre todo que contribuya significativamente a la adquisición de información, planteamientos y solución de problemas de manera divergente y fortalecimiento de habilidades educativas. Una metodología de vida a la escena vivificante, motivadora, comunicante de mágica transmutación en la creación colectiva nacida desde un espacio de arte dramático. Para que el Teatro surja no hay que tomarlo como una simple entretención o diversión en horas de ocio. Se debe inculcar la mayor sinceridad en todo lo que realice, inducir a jugar con verdad, a reforzar la confianza en sí mismos, en los maestros y en el teatro, es aprender en los errores es una magnífica ventaja que aporta experiencia y fortalece la sensibilidad, cualidades esenciales para el teatro. El teatro no exige rígida disciplina, pero si responsabilidad. Todas las improvisaciones tienen que problematizar. Se debe trabajar sin egoísmo, vanidades, en sana y positiva camaradería. También es necesario tener en cuenta que todo les pide libertad, suprimirla sería apartarle de lo mejor que hay en cada uno. La fuerza creadora, que abrirá las compuertas de su propia iniciativa por medio del arte teatral. Esta mecánica debe motivarlos a ser de todo: autor, actor, director, espectador, músico, maestro, escenógrafo, iluminador, utilero, crítico, ayudante, maquinista, periodista, bibliotecario, investigador, boleterero o encargado de la limpieza, pero sobre todas las cosas: niño, adolescente, soñador y constructor.

El llamado principal del teatro educación es que no se impidan los juegos, las narraciones, la imaginación, utilizando estos recursos para el desarrollo de las experiencias vivas de los niños y las niñas. Son ellos los que entregan información, son los verdaderos cultores y la educación por el arte debe ser la conductora para el descubrimiento de su propio entorno, sus valores y costumbres. Que el niño, niña, adolescente participante viva el fenómeno del juego sin barreras en el tiempo y espacio escénico y el tiempo y espacio mágico que produce el juego teatral. Transformándolo y situarlo en escena. En síntesis actitudes que potencien la expresión creativa a través de la creación dramática., respeto a todos sin diferencias de ninguna especie y sin anteponer intereses creados para lograr la osmosis y semiótica teatral.

Referencias bibliográficas

Astrosky Débora (2013) Pedagogía teatral, una mirada posible. T E ediciones, Buenos Aires.

Bogado, Víctor, (2007) Historia y antología del teatro para la infancia en el Paraguay, Asunción

D. Rabenko Fernando (2004) Los problemas sociales tomados como un juego. Artes gráficas Unicornio. Buenos Aires

Díaz Jorge (1998) Repertorio de teatro escolar. Propuestas lúdicas. Ril editores, Santiago

Díaz y Genovese. (2006). Manual de teatro escolar: Guía práctica para profesores, monitores de teatro y alumnos de educación básica y media. Editorial Salesiana Santiago.

Gallego, Manuel (1984) Teatro Juvenil, editorial Andres Bello, Santiago

Poveda P Lola., (1995). Ser o No Ser. Reflexión antropológica para un programa de pedagogía teatral Narcea, S.A. de Ediciones.

Oyarzún Cruz, Alejandra (2001) Expresión dramática infantil: más allá de la educación artística de los niños. Santiago

Sarlé, P. (2001). Juego y Aprendizaje Escolar: los rasgos del juego en la educación infantil. Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires. Argentina.

Sharif, S. (1998). El juego Dramático: creatividad y aprendizaje. Ediciones facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile, Serie textos Pedagógicos. Santiago.

Stanislavski, Konstantin Manual del actor (1963) traductor Robert w. Maggregor. Editorial Diana, México

Sotoconil, Rubén (1988) Prontuario del Teatro, Manual y Vocabulario, grupo editorial planeta

UNESCO, Organización, de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1980) El niño y el juego Planteamientos teóricos y aplicaciones pedagógicas. Paris

Hagen, Uta, (1973) El Arte de actuar. La técnica de Uta Hagen. Árbol editorial, s.a. de C.V. México

Vázquez Lomelí Carlos, (2009). Pedagogía Teatral. Una propuesta Teórica - metodológica crítica. Universidad de Guadalajara, Jalisco.

Villalpando Macías. (2010). El teatro como herramienta didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje en primaria y secundaria. Edición San José.

www.reformaeducacional.gob.cl

Zapata, O. (1995). Juego y aprendizaje escolar: perspectiva psicogenética. Editorial Pax. México