

LA IMPORTANCIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

TEATRO Y ESCUELA

1. QUÉ SON LAS ARTES ESCÉNICAS/EL TEATRO: IMPORTANCIA

Por artes escénicas comúnmente se entiende a aquellas disciplinas que toman en cuenta el estudio o práctica de lo escénico. Son manifestaciones (artísticas) creadas para desenvolverse en un escenario

Puede involucrar principalmente teatro y danza fundamentalmente, pero también música (ópera, zarzuela, cabaret, etc.) e incluso algunos autores incluyen cine; pero fundamentalmente es el teatro (escena RAE) y sus disciplinas asociadas: títeres, clown, circo, narración, mimo, teatro musical, performance, artes vivas, etc.

El teatro, las artes escénicas, son ante todo **comunicación**. Tienen tres elementos esenciales e indisolubles

- la **interpretación** (comunicar algo, algo pasa, intención emocional, etc)
- el **marco** espacial (el escenario)
- el **público** receptor (el receptor)

Se trata de un **arte vivo y efímero**.

Las Artes Escénicas encuentran su primera característica en que resultan de la conjunción de lo **visual** y de lo **auditivo**, en un **espacio tridimensional** y con sus elementos en **movimiento**.

Son **artes temporales y espaciales a la vez**, visuales y auditivas al mismo tiempo.

Su **finalidad es la exhibición pública**, generalmente ante una colectividad de espectadores, aunque sus fines artísticos son, como en todas las artes: la creación de belleza mediante la armonización de determinados elementos en una estructura concreta, la expresión artística de un individuo o grupo, la creación de formas culturales propias de un colectivo o grupo humano, y la celebración lúdica.

La variedad de las AA.EE y las múltiples formas que adoptan en cada cultura a lo largo de la historia, son un signo de que **responden a necesidades del ser humano** en todos los tiempos y en cada pueblo.

Las artes escénicas constituyen manifestaciones que se caracterizan tanto por los **procesos comunicativos singulares** que le son propios, como por el hecho de que se materializan en la escena a través de la **síntesis e integración de otras expresiones artísticas**, desde las literarias hasta las plásticas.

La **TEATRALIDAD, como elemento diferencial del hecho escénico**, presenta múltiples formas, y así, se manifiesta en una danza popular, en una comedia de capa y espada o en las propuestas más novedosas de presentación escénica, sin olvidar otras manifestaciones de carácter tradicional que todavía hoy se celebran en multitud de comunidades como, por ejemplo, las fiestas populares, donde se hace uso, implícita o explícitamente, de recursos e instrumentos expresivos típicos del drama.

La **EXPRESIÓN TEATRAL, característica singular y diferencial de las artes escénicas**, se entiende como una **MANIFESTACIÓN HUMANA DE CARÁCTER CULTURAL Y ARTÍSTICO**, en la que se produce un **acto comunicativo entre un actor y un espectador**, considerando que términos como actor y espectador se pueden aplicar a una gama variada de sujetos, sin circunscribirlos necesariamente al espacio de una sala de teatro.

La expresión teatral tiene su génesis y fundamento en la **EXPRESIÓN DRAMÁTICA**, aquel tipo de conducta en la que los seres humanos, en su comportamiento cotidiano, hacen uso del juego de roles en sus procesos de expresión y comunicación.

Las Artes Escénicas encuentran su primera característica en que resultan de la conjunción de lo **visual** y de lo **auditivo**, en un **espacio tridimensional** y con sus elementos en **movimiento**.

Son **artes temporales y espaciales a la vez**, visuales y auditivas al mismo tiempo.

Su **finalidad es la exhibición pública**, generalmente ante una colectividad de espectadores, aunque sus fines artísticos son, como en todas las artes: la creación de belleza mediante la armonización de determinados elementos en una estructura concreta, la expresión artística de un individuo o grupo, la creación de formas culturales propias de un colectivo o grupo humano, y la celebración lúdica.

La variedad de las AA.EE y las múltiples formas que adoptan en cada cultura a lo largo de la historia, son un signo de que **responden a necesidades del ser humano** en todos los tiempos y en cada pueblo.

LAS RAÍCES ANTROPOLÓGICAS DEL TEATRO:

- LA **EMPATÍA** (neurociencia, las neuronas espejo)
- EL **PENSAMIENTO MÁGICO**: EL RITO
- REPRESENTACIÓN / **LEY DE SEMEJANZA**
- LA **COMUNIÓN**: COMUNICACIÓN (COMPARTIR ESPACIO, TIEMPO Y SENTIMIENTO)
- LA **FIESTA**: CELEBRACIÓN

El teatro se ha desarrollado a lo largo de los tiempos conjuntamente con la sociedad que le daba forma, expresando las inquietudes y deseos de la sociedad que era, a su vez, receptora de sus manifestaciones. Forma parte del **patrimonio cultural común** de los pueblos y participar activamente en su mantenimiento, desarrollo y proyección.

POR LO TANTO... ¿QUÉ ES EL TEATRO?

- El Teatro es un **JUEGO**: desde niños lo primero que adquirimos es la capacidad de inventar e interpretar, lo que nos ayuda a descubrir el mundo y relacionarnos.
- El Teatro es **COMUNICACIÓN**: sin público, sin los espectadores, no se produciría el hecho teatral.
- El Teatro es **EXPRESIÓN**: es la reinención del mundo escrito, una herramienta para trabajar el lenguaje, la expresión con el cuerpo, y otros elementos artísticos (música, plástica...)
- El Teatro es **RITO Y CEREMONIA**: desde los tiempos ancestrales, y ha sido un instrumento importantísimo para relacionarnos en sociedad, presente en todas las culturas.
- El Teatro es **CONOCIMIENTO**: pues nos permite aprender, recreando situaciones reales o creando situaciones imaginadas que nos enseñan y de las que aprendemos.

AMBITOS DE LA ACTIVIDAD ESCÉNICA

LAS ARTES ESCÉNICAS COMO PRÁCTICA SOCIAL

Promovidas y realizadas por los ciudadanos/as de manera voluntaria, para su disfrute persona o el desarrollo comunitario.

LAS ARTES ESCÉNICAS COMO SECTOR PRODUCTIVO

De forma profesional y con finalidad de dinamización económica

LAS ARTES ESCÉNICAS COMO SERVICIO PÚBLICO

Satisfacer necesidades colectivas básicas y generales.

Aspectos a tener en cuenta:

- Como servicio público debieran tener más **PROTAGONISMO** en el currículo escolar
- Es un ejercicio de **promoción cultural y educativa**: el teatro como plaza mayor de todas las artes
- El teatro tiene una **dimensión de COMUNIDAD** de gran trascendencia. (Dimensión artística, formativa, de participación ciudadana, de prestigio social, etc.)

2.- TEATRO Y ESCUELA: Del arte de ver teatro. Las campañas escolares y otras cosas

LOS BENEFICIOS DE VER TEATRO:

- MEJORA LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN, OBSERVACIÓN, CONCENTRACIÓN Y MOTIVACIÓN
- TRANSMITE VALORES Y CONOCIMIENTOS
- FACILITA LA SOCIALIZACIÓN Y LA RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS
- ESTIMULA LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES CÓDIGOS COMUNICATIVOS
- FOMENTA INQUIETUDES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
- FAVORECE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA
- POTENCIA LA CREATIVIDAD, LA IMAGINACIÓN Y LA REFLEXIÓN
- PERMITE DISFRUTAR DE UN ACTO ARTÍSTICO.
- ESTIMULA LA CREATIVIDAD
- FAVORECE EL APRENDIZAJE
- NOS POSIBILITA UNA FORMA CREATIVA DE OCUPACIÓN DE NUESTRO TIEMPO (entretiene y divierte), sirve como herramienta de refuerzo académico y es una ocupación saludable del tiempo libre
- AUMENTA LA AUTOESTIMA. El teatro nos hace más empáticos pues nos ayuda a ponernos en el lugar de los demás.

...DE CUANDO LA ESCUELA VA AL TEATRO: LAS CAMPAÑAS DE TEATRO

Son programas de promoción cultural y educativa que se organizan para el fomento de las artes escénicas entre los escolares. Generalmente son iniciativas públicas

MODELOS DE CAMPAÑAS: públicas, privadas, semipúblicas

El papel de los colegios e institutos no debe ser el de meros receptores

Debe disponer de unos objetivos claros

Tienen que organizarse de forma eficiente

Cuidar los aforos (protocolos TeVeó)

Cuidar la calidad de los espectáculos

Cuidar que el espectáculos son adecuados al alumnado

3.- VAMOS A VER TEATRO: Claves para comprender y analizar un espectáculo

ANÁLISIS OBJETIVO: ESTUDIO DE CÓDIGOS Y LENGUAJE:

- Puesta en escena
- Espacio sonoro
- Texto y dramaturgia
- Contexto histórico
- Disciplina escénica
- Género escénico
- Interpretación
- Plástica escénica
- Intencionalidad
- ...

ANÁLISIS SUBJETIVO: INFLUENCIADO POR:

- Educación
- Formación
- Estado anímico
- Entorno cultural
- Experiencia vital
- Inquietudes personales
- Curiosidad
- Disponibilidad
- Lenguaje oculto del montaje

PARA ANALIZAR UN ESPECTÁCULO TENEMOS QUE TENER EN CUENTA:

- Qué implica para los niños/as y jóvenes como alumnos/as: aprovechamiento didáctico y en cuanto al desarrollo integral.
- Sus implicaciones para los escolares como ciudadanos: más allá de los colegios e institutos
- Conocer algunas claves para comprender un espectáculo
- Cuales son las motivaciones para seleccionar teatro para escolares
- No hay un modelo único: ficha de análisis
- Empezar por contextualizar el espectáculo: descripción más evidente

No olvidemos que el teatro es un hecho cultural de comunicación:

EL TEATRO UTILIZA CÓDIGOS, SIGNOS Y SIMBOLOS

Comprender un espectáculo implica conocer esa semiótica

TABLA DE LOS TRECE SIGNOS DEL ESPECTÁCULO (TADEUSZ KOWZAN)

Para un análisis del significado de un espectáculo teatral, se proponen **trece sistemas de signos**.

1. Palabra 2. Tono	Texto Oral	Actor	Signos auditivos	Tiempo	Signos auditivos (actor)
3. Mímica 4. Gesto 5. Movimiento	Expresión corporal		Signos visuales	Espacio y tiempo	Signos visuales (actor)
6. Maquillaje 7. Peinado 8. Vestuario	Apariencia externa del actor			Espacio	
9. Accesorios 10. Decorado 11. Iluminación	Características del espacio escénico	Externos al actor		Espacio y tiempo	Signos visuales (externos al actor)
12. Música 13. Efectos sonoros	Efectos sonoros no articulados		Signos auditivos	Tiempo	Signos auditivos (externos al actor)

4. EL TEATRO APLICADO

Desde los años ochenta empieza a utilizarse en el ámbito anglosajón el término teatro aplicado para referirse al uso del teatro en otros escenarios y con otras finalidades distintas a las del teatro convencional.

Aptitudes, facultades y hábitos que constituyen la identidad humana, y por tanto, también están presentes al hacer teatro, al participar en juegos dramáticos y en improvisaciones. Este teselado de capacidades, emociones y conductas se puede desunir, descomponer por un desequilibrio personal o social. El teatro y sus técnicas dramáticas pueden ayudar a ensamblarlo. Y así restaurar el equilibrio de las personas o los grupos cada vez que este es alterado

Un teatro diferente que ayuda a comprender situaciones, *no es un teatro puro, sino aplicado.*

TEATRO DOCUMENTAL: El llamado teatro-documental no es un género teatral propiamente dicho, sino una variante de la dramaturgia, una mezcla de propuestas teatrales con el periodismo, los testimonios y otros recursos que se basan en hechos verdaderos. Hay muchas ramas y formas estéticas: proyectos que enfocan en cuestiones históricas, política, biografía, fenómenos culturales, reflexión sobre espacios públicos y privados, y servicios en un mundo globalizado. Algunos directores trabajan únicamente con documentos auténticos, y otros mezclan lo testimonial y ficcional. Asimismo, hay obras con actores profesionales que dan la voz a los documentos o testimonios; y otras en las que intervienen personas reales, especialistas de un fragmento de la realidad. Surge como teatro político en la década de los sesenta (Peter Weiss, Bertolt Brecht y Erwin Piscator)

TEATRO FORO: Teatro del Oprimido. Augusto Boal. Inspirado en Paulo Freire.
<https://thecrossborderproject.com/la-chica-que-sonaba/>