

EL TEATRO COMO RECURSO EDUCATIVO

JUEGO DRAMÁTICO	DRAMA
Busca la expresión del alumno.	Pretende una representación
Interesa el proceso.	Interesa el resultado final o espectáculo.
El texto y las acciones son creados a partir de una circunstancia dada.	Las situaciones planteadas son creadas por el autor o profesor.
Se recrean las situaciones creadas por los propios niños.	Se parte de una obra escrita y acabada.
El texto y las acciones son improvisados, siguiendo el tema inicial.	El texto es aprendido de memoria y las acciones son dirigidas por la profesora.
Los personajes son elegidos y recreados por los jugadores (los niños se encuentran a sí mismos en los personajes).	Los personajes son aceptados a partir de una propuesta del profesor (los niños no se pueden encontrar a sí mismos en los personajes).
El juego puede llegar a no concretarse si no se estimula bien.	La obra se cumple en todas las etapas previstas.
Puede hacerse en un espacio amplio, gimnasio, hall, patio o en propio aula.	Se hace en un teatro o escenario.
La escenografía es realizada por los propios niños y forman su propio vestuario con elementos confeccionados en clase.	La escenografía normalmente no la realizan los niños. El vestuario es elegido por los padres o comprado.
Los niños representan por sus ganas de jugar y comunicarse con sus compañeros y eventuales espectadores.	Los actores representan con el fin de gustar a un público pasivo.

1. INTENCIÓN

Nuestra tarea básica es la mejora de la expresión individual dentro de un colectivo en constante interrelación con el resto de participantes y el aprendizaje por intercambio de conocimientos.

Tener alumnos y alumnas creativos no significa que estén en la obligación de “crear algo de la nada”, sino que sean capaces de elaborar nuevas estrategias aprovechando los recursos que tenemos en la búsqueda de respuestas frente a los nuevos problemas que se nos presentan.

Como educadores y educadoras intentamos no juzgar las historias que cuentan los niños, nuestro trabajo es estimular sus mentes, animarles cuando se quedan bloqueados, lanzarles nuevas ideas, nuevas propuestas, estar atentos y aprender de ellos, escucharles y ver más allá, sorprenderles y que nos sorprendan.

Nuestro propósito	{	• Estar atentos y observarlos.• Sorprenderles y que nos sorprendan.• Ver cómo la acción potencia las consignas.• Estimular los intentos de cooperación.
A través del juego	{	✓ Mejorar la Autoestima.✓ Desarrollar la Motivación.✓ Desdramatizar y aprender del Error.

De ninguna manera se puede crear una receta universal ya que cada grupo, cada persona, es un desafío único y no podemos aplicar la misma fórmula. La representación de una obra dura instantes comparada con su elaboración, y aquí está el mayor reto educativo, en iluminar el camino y prepararnos para que frente a las dificultades, seamos creativos y descubramos una nueva oportunidad de reflexión y de crecimiento.

“La pedagogía de la Expresión Dramática es una pedagogía de la acción... ella ocupa en la escuela un lugar específico reemplazando el saber hacer por el saber ser...”

Giséle Barret

Reflexión. 1979. Le Grand Robert.

2. DISEÑO DE UNA SESIÓN

El juego dramático puede ser utilizado de forma intermedia, en pausas de la jornada escolar. También pueden ser la ocasión para profundizar en un tema determinado alcanzando objetivos concretos ya sean curriculares o no.

Ejemplo: Olivia, una niña de nueve años que cursa tercero de Educación Primaria, en uno de los juegos de la clase de Educación Física se muestra muy alterada. Muestra una actitud demasiado competitiva, no acepta perder en el juego ni las explicaciones que compañeros y maestra le ofrecen, enfrentándose incluso a quien le intenta hacer comprender cómo ha transcurrido la acción del juego.

La maestra decide que al día siguiente tratarán el tema a través del juego dramático. Prepara una pequeña sesión. Tras un juego de atención y otro juego de dramatización, separa a la clase en 3 grupos. Cada uno de ellos debe representar una situación en la que un grupo de niños y niñas, ubicados en un lugar y momento concreto, juegan pero surge un problema entre ellos, ya sea porque alguien hace trampas o porque se llevan mal. Cada situación debe resolverse de una manera diferente: recurriendo a un adulto, dialogando o de forma “violenta”. Tras visualizar el trabajo de los tres grupos, se establece un pequeño coloquio de lo que han visto expresando qué dificultades han encontrado, qué otras opciones tenían los y las compañeras de otros grupos, qué sentimientos les provoca ese conflicto... Son los propios alumnos y alumnas los que finalmente le sugieren a Olivia qué otras opciones le habrían resultado más beneficiosas en su conflicto del día anterior, y ella, más tranquila y reflexionando sobre el trabajo realizado, acepta las sugerencias de sus compañeros y compañeras y pide perdón.

Además de aspectos básicos a tener en cuenta como la claridad en las explicaciones, el momento del día en el que realizamos la actividad, la consideración de la duración de los ejercicios o el intento de participación de todos los alumnos, para diseñar una sesión de trabajo conviene establecer las siguientes fases:

a) RECREATIVA

- a.1. Juegos de presentación
- a.2. Juegos de confianza
- a.3. Juegos de conocimiento
- a.4. Juegos de calentamiento

b) PREPARACIÓN AL TRABAJO (JUEGOS PARA EXPRESAR)

- b.1. Juegos de imitación
- b.2. Juegos corporales (creatividad corporal)
- b.3. Juegos de objeto y disfraz
- b.4. Juegos de estatuas

c) DRAMATIZACIÓN

- c.1. Juegos de personajes
- c.2. Juegos de historias
- c.3. Juegos dramáticos

d) EVALUACIÓN

3. IDEAS PARA LA CLASE

- **Llena la clase de arte.**

Muéstrales cuadros de todo tipo, esculturas, arte contemporáneo y pregúntales su opinión.

- **Lee poesía en clase.**

Poesía, cuentos, teatro, déjales ser los protagonistas de los cuentos, que representen pequeñas obras, preparar escenografías, personajes .

- **Círculo y movimiento libre.**

Todo el grupo en círculo y van saliendo de uno en uno hace un movimiento y dice su nombre y los demás le aplauden.

- **Dibujo libre.**

Pueden pintar lo que quieran y como quieran. Tienen que hacerse sus cuadros. Yo puedo estimular sus cerebros dando ideas. Pueden hacer collage, pueden picar con el punzón, pueden utilizar cualquier técnica que ya les hemos enseñado. Que lo firmen y pegadlo en las paredes de clase. Ponemos una música y que dibujen la música.

- **Inventarnos una palabra. Juntar dos palabras y decir su nuevo significado. Inventarnos cuentos. Mezclar cuentos.**

Esta dinámica es para niños más mayores en tercero de infantil se puede empezar a trabajar.

- **Libertad de movimiento por clases.**

Si la clase es amplia, si no en el gimnasio o en la calle ponemos una música y les dejamos moverse libres, se pueden tirar, pueden bailar, les estímulo para que muevan su cuerpo libremente, cuando se para la música tienen que pararse y no moverse nada. Lo único que no pueden hacer es pegarse y romper el material, quien lo hace parará y no podrá participar.

- **Espacio para que elijan.**

Pueden disponer de un tiempo para poder hacer lo que quieran. Les puedes dar opciones. Mirar libros, mirar cuadros, relajarse, estirar, escuchar música, cada uno puede elegir lo que quiere hacer. Estate abierto a nuevas propuestas por parte de tus alumnos.

4. DEBERES PARA EL PROFE.

- **Respira, toma consciencia.**
- **Descubre y fomenta los potenciales y puntos fuertes de cada alumno.**
- **Obsérvalos, aprende a conocer a tus alumnos, intenta empatizar con ellos,** te ayudara mucho en tu trabajo saber cómo actúa cada niño.
- **Pide perdón.** Les enseñará a pedir perdón. Si sientes que te has equivocado, díselo. Es una gran cualidad el reconocer tus errores te humaniza ante la clase.
- **Háblales de tus emociones también.** Les ayudara a que ellos hablen de las suyas.
- **No lo tenemos que saber todo,** diles que hay cosas que no sabes.
- **Haz un poco el tonto,** es muy terapéutico para ti y para ellos, si los alumnos se ríen contigo te recordarán toda la vida.

- Diles lo que no está bien pero **intenta hablarles a su corazón**, no sólo a su mente.
- **Sorpréndete**, no sigas las programaciones al pie de la letra, es básico que me motive lo que hago y que me divierta, si siempre hago lo mismo, puedo aburrirme.
- **Fórmate y conócete**, haz cursos que te interesen, lee mucho sobre educación, psicología, filosofía, neurociencia, tienes un trabajo muy importante para la sociedad, personalmente creo que el más, por eso tenemos que formarnos continuamente.
- **Aprende de tus alumnos**, tienen mucho que enseñarte. Son profesionales de disfrutar el momento, son divertidos, curiosos. Te pueden enseñar a hacer el tonto por si lo olvidaste, no le dan tantas vueltas a las cosas, perdonan bastante rápido, son espontáneos....**Deja que ellos también sean tus maestros.**
- **Felicítate cada día** porque lo intentas hacer lo mejor que puedes.

“Así como se aprende a andar andando, se aprende a crear creando”

C. Fueguel y M.R. Montoliú

5. LIBROS INTERESANTES

- ✓ **Juegos para un taller de Teatro.** *Alfredo Mantovani y Rosa Inés Morales.*
- ✓ **Soñamos con el teatro.** *Verónica Macedo.*
- ✓ **Taller de teatro: juegos teatrales para niños y adolescentes.**
- ✓ **Jugar el juego.** *Christine Poulter.*
- ✓ **Práctica de la Expresión Corporal.** *Tomás Motos Teruel y Leopoldo G. Aranda.*
- ✓ **40 juegos para la expresión corporal.** *Anne-Marie Venner.*
- ✓ **El Clown, un navegante de las emociones.** *Jesús Jara.*
- ✓ **El actor creativo /La actriz creativa Manual para conseguirlo.** *Alfredo Mantovani y Jesús Jara.*
- ✓ **Explorando el Match de improvisación.** *Koldobika G. Vío.*
- ✓ **Improvisación, el arte de crear el momento.** *Carles Castillo.*
- ✓ **Gramática de la fantasía.** *Gianni Rodari.*
- ✓ **Escuelas creativas: La revolución que está transformando la educación.** *Ken Robinson.*