

DRAMATIZACIÓN Y TEATRO EN LA PEDAGOGÍA FREINET

Paco Gallurt *

El Teatro en la escuela es un invitado de honor, también puede ser uno más entre el grupo clase con el maestro/a. Puede ser un modo de llevar a cabo un Proyecto posible y motivador y que al mismo tiempo integra al grupo. Paco Gallurt es un compañero que escribe con la sabiduría de su práctica y reflexión que comparte con su grupo y con todos nosotros.

Hay actividades que debieran estar permanentemente en los colegios, el teatro es una de ellas. Se dirá que es difícil practicarlo porque exige especialización, conocimientos técnicos, arte y sobre todo, dedicación.

Sin embargo se trata, más bien, de un modo de trabajar distinto al estrictamente académico, de jugar de vez en cuando a "hacer teatro", de dar la posibilidad de expresarse libremente y en grupo y de crear un ambiente lúdico generalizado; nada más y ¡nada menos!

En cuanto a la cuestión técnica, es conveniente hacer un trabajo sencillo, basado en la libre creación de los escolares, como hacemos con la técnica del Texto Libre, para elaborar representaciones espontáneas, sencillas y sugerentes.

Estas cosas están ya dichas y redichas por todos los que nos dedicamos al Teatro en la Escuela, nos repetimos hasta la saciedad porque es cierto que **el Teatro motiva por sí mismo y crea un buen ambiente en el aula y en el colegio**. Es lamentable ver cómo pasan generaciones de niños y niñas que no hacen teatro, una omisión injustificada e injustificable dado que el Teatro es propio de culturas refinada y vitalistas como la nuestra. **Una puesta en escena no es más que un proyecto común que moviliza al grupo clase para realizar una tarea excitante,**

creativa, divertida y bella, ¿nos parece poco?. Ojalá toda la enseñanza fuera así. No habría problemas. La organización, la disciplina, el entusiasmo, la cooperación, estarían garantizados como valores espontáneos ¿qué materia, actividad o propuesta pedagógica aporta más beneficios?. Los alumnos creativos satisfacen en la génesis gramática, su necesidad de extroversión; los alumnos tímidos, encuentran un medio de expresión idóneo, los automarginados se entregan a una tarea fácil, posible y motivadora que los integra en el grupo. La rentabilidad pedagógica está servida.

La creación colectiva y compartida exige trabajo de investigación, acuerdos, relaciones, esfuerzo, negociación, generosidad, cooperación, valores todos que la simple enseñanza no llega a alcanzar por no incluir en los programas oficiales actividades lúdico-educativas. El Teatro reside en el currículum oculto y mejor que siga ahí.

Cada año se vuelve a repetir el mismo fenómeno de otros cursos anteriores: niños y niñas entusiasmados con sus creaciones y representaciones, clases de Teatro vivas, alegres, creativas, con proyectos de escenificación en fiestas que incluyen representaciones, funciones de Teatro para pequeños y para mayores. Es conveniente resaltar la ac-

gida y el entusiasmo del colegio entero: profesores, AMPA y personal laboral, hacia esta actividad, que sería deseable que abarcara al mayor número posible de alumnos con la implicación directa de aquellos maestros y maestras que se sienten inclinados a experimentar en el campo de la Gramática Creativa con sus propios alumnos, al amparo, claro está de un Proyecto común.

Lo primero que tiene que tener en cuenta un Proyecto Escolar de Teatro es la metodología a utilizar. Hay que conocer la dinámica interna del proceso dramático que va desde el Juego Dramático hasta el Teatro como hecho artístico.

¿Cómo iniciarlo?

Lo más fácil es empezar por los alumnos mayores, ellos juegan de un modo más cercano a como lo hacen los adultos. Se empieza directamente. Se organizan en grupo no numerosos y se les pide que inventen una "historia" para representarlas. Si se quiere se les puede ayudar sugiriéndole temas, dándole ideas o aportándole elementos desencadenantes de la imaginación: palabras sugerentes, fotos, objetos evocadores, colores, sonidos, etc. Todo lo que excite la imaginación y desencadene la creatividad es válido. Lo más normal es que no necesiten apoyaturas, juegan a inventarse teatro sin más.

Esta forma de empezar, es posible con alumnos de 8 años en adelante, es decir, desde el 2º Ciclo de Primaria, pero quizás no sea lo más conveniente empezar así, de golpe.

A veces es conveniente jugar un tiempo con ellos a juegos de expresión corporal con sugerencias fáciles, tales

* Miembro del Taller del Cuerpo del MCEP.

“Es lamentable ver cómo pasan generaciones de niños y niñas que no hacen teatro, una omisión injustificada e injustificable.”

M^{te} CARMEN MOGOLLOS

“El teatro reside en el currículum oculto”

como quedarse inmóviles, moverse a cámara lenta, caerse muy lentamente al suelo como si los matara, etc. También es conveniente si hemos hecho una representación creada por ellos, valorarla, aplaudirla, hacerles sentir el éxito desde el principio porque es éste, el éxito el que los va a reafirmar.

Los muy pequeños se conforman con muy poco, ellos son felices jugando a los animales, haciendo estatuas, jugando con la maestra o el maestro directamente, aprovechando su cercanía para tomarlos como apoyo, como complemento. Están tan inmersos en el juego simbólico, en su pensamiento animista, que ellos mismos “*son quienes se imaginan*”, jugar y “*ser*” no tienen apenas fronteras.

Si se dispone de un buen espacio: gimnasio, sala grande, aula vacía, patio cubierto, etc., mejor que mejor.

¿Cómo seguir?

No todo lo que crean los niños y los adultos es válido para convertirlo en Teatro, las improvisaciones de los grupos a veces son tan pobres e insulsas que no merece la pena tomarse la molestia de convertirlos en materia representables. Otras veces es que no se pretende crear historias para convertirlos en piezas teatrales, a lo mejor sólo consiste en jugar, todo acaba en el puro juego dramático sin representación. Pero hay veces que lo creado es tan bello, tan teatral, tan sugerente como que merece la pena que lo exponamos en público, entonces decidimos continuar con el proceso y ponemos mano a la obra. ¿Cómo?

- Primero les hacemos repetir con “*público*” esa historia dramática que han creado mientras jugaban, –la segunda vez suele salir peor–, no hay que desanimarse, sino todo lo contrario, advertirles de este fenómeno, ya se sabe: La confianza mata.
- Luego iniciar un ciclo de ensayos que consiste en repetir, por partes, lo creado e ir corrigiendo, a veces añadiendo cosas, los fallos o errores hasta conseguir que la “*narración dramática*” sea legible, lo más bella posible. Fondo y forma son inseparables en arte.

Si los alumnos/as son pequeños hay que conformarse con representaciones

poco ensayadas y por lo tanto más toscas, porque no podemos exigirles muchas repeticiones, se cansarían. De lo que no se cansan después es de representarlas muchas veces, puesto que repetir las representaciones forma parte del **juego-trabajo**.

Y si son muy pequeños, paciencia, no intentes crear una obra maestra, confórmate con que sepan quedarse quietecitos, moverse a tiempo, permanecer o seguir el ritmo sencillo de lo que les ha enseñado.

¿Cómo concluir?

No te lies mucho con las representaciones, lo mejor es no ser ambiciosos desde el principio, confórmate con lo que has hecho y te ha costado tanto, lo verán sólo sus compañeros de clase, los de nivel inferior, los propios padres y madres de los actores y actrices y poco más.

Dramatización y Teatro en la pedagogía Freinet

En la pedagogía Freinet todo lo que es bueno cabe, venga de dónde venga; y en Educación es bueno todo aquello que libera al ser humano, lo humaniza, lo perfecciona. Es verdad que se trata de un ideal universal y no sólo de la pedagogía Freinetiana, pero decir esto es reconocer que somos un movimiento universal y humanista que tiene vocación de progreso, que adopta los logros de la humanidad y que tiene en cuenta, mediante la sicología sensible, la realidad integral del ser humano.

El Teatro y la dramatización forman parte de esa práctica democratizadora en donde la creatividad y la autogestión están necesariamente presentes si se actúa desde unos modos y modelos respetuosos. El Teatro puede ser tan transmisivo y autoritario como cualquier otra práctica, por eso hay que optar por un modo de hacer, coherente con la pedagogía Freinet.

Hay que primar la libre creación sobre la imposición (textos ajenos a los intereses del grupo y los individuos; práctica actoral sin un proceso de aprendizaje previos y liberador, práctica no científica que no tenga en cuenta la observación).

Creaciones dramáticas que primen la proyección del interés, la cultura, la

realidad sociopolítica y el entorno de los alumnos y alumnas; el lenguaje no-sexista, los valores fundamentales que hay que construir, la ética y la estética, el trabajo en grupo. Evitar intereses exhibicionista, superficiales, frívolos tan propicios en el Teatro y optar por la camaradería, la cooperación, la construcción de la obra común al servicio del arte, la cultura y el intercambio de sentimientos, emociones y sensaciones potenciadoras del crecimiento interior.

En este marco teórico y de buenas intenciones se movería la práctica del Teatro en la Pedagogía Freinet, pero ¿cómo se hace?

- En primer lugar utilizando **técnicas que hagan posible la libre creación y que promuevan la cultura propia**, técnicas de improvisación en un ambiente libre como las expuestas a modo de ejemplo al comienzo de este trabajo, pero también introduciendo en la práctica general una metodología que abarque los primeros años de escolaridad y que de forma evolutiva, llegue hasta la madurez. **Hay que tener en cuenta que el Teatro es una actividad abandonada en la enseñanza desde siempre, no existe el menor atisbo de ella en los sistemas educativos, todo hay que inventarlo.**
- Después hay que practicar según los tramos de edad: de 0 a 8 años, de 8 a 12 y de 12 a 18, según los compartimentos de la enseñanza oficial.

La metodología

La metodología consiste en tomar el teatro como fenómeno cultural y antropológico, como referente final y encaminar la práctica teatral escolar hacia él. Los elementos del teatro:

- Actores y actrices
- Literatura dramática
- Escenografía y decorados
- Coreografía y dirección de actores
- Dirección escénica

Y su versión escolar sería:

- Formación actoral: expresión corporal adaptada a cada edad.
- Juegos libres, juegos simbólicos, juegos dramáticos (Juegos dramáticos representados, dramática creativa mixta).

En todo este friso está contenido el

trabajo lúdico actoral: el movimiento escénico, la educación del espectador atento, la fantasía, la psicología del actor como elemento de un grupo de creación, la plástica creativa, la investigación histórica y la semiótica teatral primaria y sobre todo la función directiva del enseñante, función y figura claves para que se dé todo lo anterior. El papel del maestro/a es fundamental.

Juego dramático representado y la dramática representativa mixta

Por **Juego Dramático Representado** entiendo el libre Juego Dramático que practican de forma espontánea las criaturas (jugar a ser) y que la maestra o maestro aprovechan para hacerlos conscientes de la creación que acaban de realizar. Les hace repetir el juego (primer ensayo) para que memoricen las secuencias y luego les insta a que lo vuelvan a representar delante de sus compañeros. Este es el embrión de la futura Dramática Creativa. Para ello, como hemos dicho, el adulto ha debido estar atento al juego espontáneo, se dé donde, se dé.

Por **Dramática Creativa Mixta** entiendo la creación dramática colectiva de los alumnos y de las alumnas que en un momento dado puede incluir textos dramáticos ajenos a ellos y que interesa introducir por alguna razón. Se trata de un paso intermedio entre la creación dramática que nace de los juegos o/ ejercicios de improvisación, y el teatro textual que requiere otro entrenamiento mayor, más de adultos.

Nada de lo expuesto excluye otras formas de trabajar el teatro con niños, nada más lejos de mi intención pontificar sobre una práctica escolar determinada. Se llega a verdaderas creaciones didácticas y artísticas desde muy diversos caminos.

Por supuesto la metodología que actualmente elaboramos en el MCEP, desde el Taller del Cuerpo es mucho más amplia que lo expuesto en este trabajo que por necesidad de espacio no puede ser exhaustivo. Remitimos al lector interesado en ello a otros medios, fundamentalmente el Taller del Cuerpo, para profundizar y si lo desea, entrar en la corriente investigadora tendente a descubrir y elaborar caminos que respeten y faciliten la tarea de practicar el Teatro y la Dramatización en la escuela.

“Hay veces que lo creado es tan bello, tan teatral, tan sugerente que merece la pena que lo expongamos en público.”

M^{ra} CARMEN MOGOLLOS

“En Educación es bueno todo aquello que libera al ser humano, lo humaniza, lo perfecciona.”