

JITANJÁFORA, XIII JORNADA: "La literatura y la escuela"

Ponencia: **EL TEATRO EN LA ESCUELA**

EJE IV: Relatos de lectores, lecturas y mediadores

Autora: **Cecilia María Labanca**

Profesora en Letras por la Universidad del Salvador. Desarrolló una amplia labor docente en todos los niveles de enseñanza. Sus proyectos innovadores y experiencias de lectura recibieron distinciones en el país y en el exterior. Lugar Editorial publicó su libro '**Cambios en la educación – Coincidencias con Montessori en el siglo XXI**'. Expositora en numerosos Congresos referidos a Educación, Promoción de la Lectura y Literatura Infantil y Juvenil. Poeta, ensayista, autora de poesía y narrativa para chicos, crítica literaria y traductora.

Institución: Unidad Académica "Estados Unidos de América", partido de Gral. San Martín, provincia de Buenos Aires – nivel secundario

Email: ceciliamar31@gmail.com

.....

A lo largo de muchos años de práctica docente en el área de Lengua, sentí repetidas veces que ciertos cursos permanecían absortos y lejanos, ajenos a todo interés nuevo que pretendiera acercarlos. Cierta día, en uno de los intentos por innovar y vitalizar las prácticas, surgió la idea de incluir la lectura de obras de teatro. La adhesión a la posibilidad de poner en escena obras propias y ajenas fue asombrosamente alta, culminando con una inesperada proyección social de las representaciones y gran entusiasmo por parte de todos los grupos involucrados.

En esta exposición trataré de encontrar las raíces comunicantes que establecen una unión profunda y vital entre las urgencias y búsquedas adolescentes por un lado y la esencia

del género dramático por otro, explicando en definitiva la razón del éxito obtenido y la facilidad de replicabilidad de la experiencia.

I. El método de trabajo

a) Lectura de obra completa

En un primer momento **se lee** una obra completa en clase durante varios días, como práctica de lectura, corporizando cada personaje en un alumno e intercambiándolos tras varias escenas para dar lugar a la participación de todos los que lo quieran (es importante no forzar a los que no quieren leer en público: ya tendrán otra forma de participar, más afín con sus idiosincrasias). **Se debate** sobre la problemática que plantea la obra y se analizan las características de los personajes, lo cual permitirá el desarrollo del pensamiento crítico.

Se han leído con entusiasmo: *La cola de la sirena*, de Conrado Nalé Roxlo; *La tercera palabra*, de Alejandro Casona; *Los árboles mueren de pie*, de Alejandro Casona, *Bodas de sangre*, de Federico García Lorca, entre otras.

b) Recitado de fragmentos.

En un segundo momento, se ejercitará la **memorización** de una escena breve, a cargo de pequeños grupos (no más de tres o cuatro integrantes).

Los beneficios de este ejercicio son múltiples: adquisición casi inconsciente de abundante léxico, giros idiomáticos nuevos, sintaxis de mayor complejidad, recursos expresivos propios del lenguaje poético en algunos casos, etc. además de la corrección de dicción y ortografía.

c) La “lectura creadora”

En este momento, el aula se convierte en una sala de experimentación, adecuando el espacio a los requerimientos de cada grupo (**trabajo por rincones**); el docente propone:

- 1) la lectura y discusión de diversas obras dramáticas, con inclusión de otras propuestas por los alumnos (taller de lectura)y, a posteriori, varias opciones de actividades: representación de las obras en vivo, grabación de videos, realización de fotonovelas, teatro de títeres, de sombras, etc. o bien
- 2) la producción de un guión dramático sobre problemáticas de interés, generalmente referidas a distintos aspectos de la vida adolescente (taller de escritura).

Sobre la base de intereses compartidos, se forman equipos de trabajo por afinidades electivas (**aprendizaje colaborativo**)

En un ambiente de gran libertad, cada grupo elige una propuesta o propone otras tanto o más sugeridas que las ideadas por el docente (**aprendizaje estratégico**; respeto por la **diversidad de inteligencias**).

El docente interviene para guiar la búsqueda de temas, detectar núcleos dramáticos, caracterizar personajes, etc. pero **serán los estudiantes quienes orienten libremente su creatividad. (Coincidencias con María Montessori)**

d) Montaje y representación

El entusiasmo demostrado en esta etapa del trabajo y el tiempo dedicado extraclase a los ensayos y la memorización de los textos permitió canalizar positivamente las energías adolescentes. Es importante permitir el abordaje de todas las problemáticas; algunos grupos

pueden optar por representar obras infantiles para la escuela primaria. (**Educación para el ocio**)

II. Los logros obtenidos

Las siguientes son algunas de las actividades llevadas a cabo en la Escuela de Educación Media 2 de El Palomar y en la Unidad Académica EE.UU. de Gral. San Martín.

I. PUESTAS EN ESCENA

a) Versiones completas: Escuela Media 2 de El Palomar

. *Papá querido*, de Aída Bortnik

. *Romeo frente al cadáver de Julieta*, de Georges Cahoon, en “Falsificaciones”, de Marco Denevi 4to. 3ra., Escuela Media 2 de El Palomar

. Diferentes diálogos dramáticos de autoría de los alumnos. (Taller de escritura.)

(Ejemplo: producción de texto y actuación en exteriores de Ciudad Jardín de El Palomar con grabación en video; asunto: compra de droga, robo y persecución de adolescentes.)

b) Escenas más significativas de todos los actos: Unidad Académica Estados Unidos de América, Partido de Gral. San Martín

. *Prohibido suicidarse en primavera*, de Alejandro Casona,

. *La cola de la sirena*, de Conrado Nalé Roxlo.

. *Bodas de Sangre*, de Federico García Lorca. (De manera sobresaliente, el monólogo final de La Novia frente a la Madre con todo su dramatismo, memorización y puesta en escena con trajes de época)

. *La vida es sueño*, de Calderón de La Barca (Recitado de la versión en español Siglo XVII.)

. *La tercera palabra*, de Alejandro Casona

2. TEATRO DE SOMBRAS

. *La ajorca de oro*, de Gustavo A. Bécquer. (Versión en off de síntesis de argumento, previa escritura de diálogo dramático)

3. DRAMATIZACIONES

(ejercicios de interpretación previos al montaje de obras largas)

. Recitado y actuación (con escenografía y accesorios) de romances españoles antiguos y rima de G.A.Bécquer

“Un sueño soñaba anoche/ soñito del alma mía...”

“Conde niño por amores/ es niño y cruzó la mar...”

rima 71: “Cerraron sus ojos/ que aún tenía abiertos...” (¡Dios mío, qué solos/ se quedan los muertos!)

4. LECTURA DRAMATIZADA

(Ejercicios de mímica con lectura en off, previa determinación de los núcleos dramáticos)

. *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha*, de Miguel de Cervantes. (Fragmentos del capítulo II “Que trata de la primera salida que de su tierra hizo el Ingenioso Don Quijote”.)

5. IMPROVISACIONES

(Ejercicios de preparación a la representación de obras)

- . A partir de cuentos creados por ellos mismos, con las técnicas de G.Rodari.
- . Con títeres, a posteriori de una representación de obra de autor; libertad de actuación con manejo de los muñecos (descubrimiento de rasgos psicológicos desconocidos)

6. FOTONOVELA (El Palomar)

Romeo y Julieta, de W. Shakespeare. (Determinación de núcleos dramáticos y posterior montaje de fotos con trajes de época en exteriores y en el interior de una iglesia gótica de la zona.)

7. VIDEO

Grabación de la representación con trajes de época y recitación en español del Siglo XVII del *Entremés de mancebo que casó con mujer brava*, de M. de Cervantes. (El Palomar)

8. TÍTERES

- . Realización de miniaturas de títeres para dramatizar el cuento de García Márquez: *Un día de estos* (El Palomar). *Las hojas secas*, de G.A.Bécquer. (Selección de núcleos narrativos y pasaje a diálogo) (San Martín). *Romeo y Julieta*, de W.Shakespeare (Pasajes significativos de cada acto, San Martín.)

.....

La satisfacción con los resultados obtenidos fue el germen movilizador para la proyección social de la literatura sobre la comunidad más próxima (funciones de títeres en los ciclos primarios de la misma escuela y de escuelas cercanas, representaciones teatrales en hogares de ancianos, entrega a escuelas de escasos recursos de material audiovisual elaborado en las clases, etc.)

Además, el material elaborado en los diferentes grupos se procesó luego en términos informáticos en la EGB 85 del partido de General San Martín para enviar a otras comunidades educativas, como la "Del Valle High School" de El Paso, Texas, Estados Unidos de América, con la que se establecieron lazos afectivos.

III. Algunas reflexiones sobre coincidencias entre teatro y adolescentes

- a) La literatura, al introducir al adolescente en los mundos imaginarios que ella brinda, es una puerta abierta al juego y a una concepción gozosa de la vida escolar (**función lúdica de la literatura**). El montaje de la obra de teatro cubrirá las expectativas de los jóvenes en tal sentido y ayudará, además, a la canalización de la violencia al ofrecer una opción para el empleo del tiempo libre: la confección de decorados, realización de vestuario, arreglo de luz y sonido, etc. (**Educación para el ocio**.)
- b) Las **sustituciones múltiples** de ambientes y personajes en el teatro coinciden con la necesidad del joven de jugar a cambiar su realidad e identidad por otras, en la búsqueda

del **autoconocimiento**. De este modo, el rechazo o la identificación con personajes, épocas y circunstancias diferentes lo ayudará a ir encontrando los hilos de la propia personalidad.

c) La capacidad de **superar conflictos interiores**: el verlos reflejados en la escena, encarnando otros seres imaginarios, le permite canalizar sus propias angustias y descubrir aspectos insospechados de sí. (Poder de la **empatía** y la **catarsis**.)

En consecuencia, tras la verificación de estas coincidencias es fácil entender el porqué del entusiasmo juvenil por el teatro de modo tal que la inclusión de la dimensión teatral en las aulas debería ocupar un lugar de privilegio como una de las formas más plenas y enriquecedoras de la educación por el arte.

IV. Conclusiones

Creo importante destacar que **la motivación imprescindible** para lograr hacer de la lectura un acto de creación y juego en el sentido más alto surgió de la posibilidad de trabajar en grupos formados espontáneamente y, fundamentalmente, de la libertad de elección frente a diferentes propuestas de expresión, respetando la diversidad de inteligencias.

Cuando se crea un ámbito placentero en la misma clase, la creación surge como expresión del elemental ejercicio de la libertad. En ese ámbito y habiendo tenido como disparador la lectura de obras por placer, cada alumno _ según su evolución personal _ pudo acceder a:

a) el **conocimiento del mundo interior**, que suele transparentarse en reacciones inesperadas, mediante dramatizaciones libres, improvisaciones, títeres, etc. y que comprende:

- . la **liberación de miedos**, fundamentalmente a través del taller de escritura,
- . la **expresión de emociones** a través del **lenguaje corporal y/ o gestual** (representación de obras de teatro, mimo, teatro de sombras),
- . la **exteriorización de los sentimientos**, a través de la palabra escrita (taller de escritura: elaboración de guiones teatrales),
- . el conocimiento de facetas insospechadas de la propia personalidad (dramatizaciones, títeres, actuación),
- . valoración de dotes personales en el transcurso de las representaciones (elevación de **autoestima**, resiliencia)

b) el **enriquecimiento de su capacidad de comprensión de la realidad**, al vivir diferentes situaciones y conflictos planteados sobre el escenario y que se traduce en:

- . la adquisición de **un conocimiento filosófico del mundo**, a través de la reflexión sobre lo leído y comentado en clase y

. la **formulación del propio pensamiento** a través de la palabra hablada
(debates a posteriori de la lectura de obras)

c) la **inclusión en un grupo de trabajo** (inclusión social)

d) el **uso creativo de sus tiempos libres**: confección de títeres, preparación y montaje de decorados, ensayos fuera del ámbito escolar (sin presencia de docente y en contra- turno o por la noche)

e) la revalorización de la Lengua materna como instrumento de conocimiento y placer, el mejoramiento del uso del lenguaje oral y escrito, el acceso al mundo de la intuición poética incluida en ciertas obras leídas, p.ej.: Bodas de sangre)

A modo de cierre, podemos concluir que la práctica del teatro ha conducido a los adolescentes por el camino de la **educación emocional**, lo que les permitió tanto el autoconocimiento -a través de búsquedas creativas y liberadoras de todo su potencial energético- como la valoración de sus identidades. Ambas adquisiciones facilitarán sin duda la consecuente adaptación al medio social en que se desenvuelvan.

V. Posibilidades de réplica

El hecho de contar con la adhesión del alumno (elige según gusto personal) permite **aliviar las tensiones de la tarea docente** concebida al modo tradicional y en la sala de clase se genera rápidamente el ambiente de **libertad creadora** que caracteriza a esta forma de trabajo.

En las manos de cada docente está la **llave del cambio**: permitirse y permitir gozar con la lectura y abrir las puertas de las aulas al **mundo lúdico**, como actitud básica del ser humano (y la literatura, entre las artes, configura un mundo de juego estético). Es fundamental, además, que el docente comprenda con profunda humildad que su actitud será la de **guía y acompañante**, aceptando que el verdadero protagonista del proceso de crecimiento interior es el joven, con su idiosincracia y su enorme riqueza interior, que él debe simplemente ayudar a descubrir.

Para concluir, quiero dar fe _ a todos los que nos apasionamos con la promoción de la lectura _ de mi convicción profunda: encender y mantener viva la llama del teatro entre los jóvenes es , sin duda, fuente de verdadero placer y alegría, la que sólo el juego en su sentido más alto puede generar.

.....