

Todos los títulos recomendados en la presente Ruta son aptos para trabajar con alumnos de los tres ciclos de Primaria.

ruta 4:

COMUNICACIÓN NO VERBAL (I): LA DRAMATIZACIÓN COMO RECURSO

Mejorar nuestras habilidades para la comunicación es un objetivo básico para toda la vida, tanto en el plano intelectual como en el afectivo; **naturalmente, no nos referimos solamente al aspecto verbal de nuestro discurso**. Sin embargo, resulta difícil aplicar estrategias que tengan esa capacidad integradora, especialmente si no las hemos experimentado por nosotros mismos en el pasado.

La dramatización es uno de los recursos pedagógicos más completos. Además de estimular cualidades como la creatividad, común a otras disciplinas artísticas, o el trabajo en equipo, fundamental en muchos deportes, desarrolla particularmente la expresividad, la capacidad para explorar las emociones y sentimientos y comunicarlos a los demás.

Hemos dedicado una de nuestras rutas a la dramatización no sólo por la convicción de su necesidad en las aulas, sino por la larga experiencia existente de sus beneficios y el placer que proporciona a las niñas y niños. Para ellos supone un método de aprendizaje natural, una extensión madurativa del juego simbólico.

Utilizaremos como referencia básica la obra de Tomás Motos Teruel y Francisco Tejedo, *Prácticas de dramatización* (Ñaque, 2007). En el siguiente enlace se puede acceder a un extracto muy interesante de la misma sobre las diferencias entre dramatización y teatro, los elementos del esquema dramático y el proceso de dramatización, que iremos aplicando en las siguientes lecturas:

<http://www.naque.es/documentos/teproponemos/julio2012/PDF MOTOS PRACTICA DRAM.pdf>

LEER 1:

La voz

¿Cuántas cosas nos decimos sin palabras? En ocasiones, sobre todo cuando nos referimos a sentimientos, mucho más que con ellas. La voz y el lenguaje gestual se encargan de transmitir la mayor parte del mensaje, ¡a veces sin que nos demos cuenta!

Resumen: Una cerdita entra en el baño, buscando un poco de intimidad para ducharse. Pero parece que toda la familia se ha puesto de acuerdo para interrumpirla...

Una reflexión sobre la necesidad de espacio personal, el respeto y la importancia de comunicar nuestros sentimientos.

Título: La puerta

Texto e ilustraciones: Michel Van Zeveren

Editorial: Corimbo, 2008

ISBN: 987-84-8470-286-3

VER Y ESCUCHAR:

Maneras de ampliar la imagen

¿Cómo se cuenta un álbum sin texto (o casi)? Suele ser un reto para los adultos y una experiencia mágica para los niños, que sienten que dominan el código, son libres para expresar su interpretación y participan en la creación del discurso final. He aquí algunas posibilidades para realizar la lectura en el aula:

1) Escanear y proyectar: es la más sencilla cuando el grupo es demasiado grande para sentarse cerca del libro y apreciar los detalles y disponemos de pizarras digitales. Si la pantalla del escáner no abarca la doble página, se pueden fotografiar y, en ambos casos, se proyectan como power point (sin transiciones ni sonido). Algunos autores nos proporcionan una versión pdf para utilizar directamente. No sustituye al libro (una parte muy importante de la comunicación que establece el álbum ilustrado descansa en el formato y en la manipulación que genera el soporte), pero permite la lectura colectiva y la exploración en común de las imágenes.

2) Narrar lo que se ve en la imagen: esta posibilidad es compatible con la anterior. Tanto si lo vemos en pantalla como enseñando el libro, con un solo lector o con varios que se reparten las páginas o intervienen sobre la marcha, lo fundamental es describir lo que percibimos, conectándolo con lo precedente. No todos los álbumes sin palabras tienen un esquema narrativo (ver Ruta 5: Comunicación no verbal: visual), pero sí el que nos ocupa en este momento: es exactamente como una escena de teatro o cine mudo que podemos contar a quien no ha visto la película. Una variante sería leerlo de forma individual durante un tiempo para luego intercambiar información.

3) Representar lo que se ve: también podemos “copiar corporalmente” lo que sucede en el libro, convertirnos en sus personajes, “vestirnos” con sus gestos y expresiones, añadir una banda sonora... **DRAMATIZAR.**

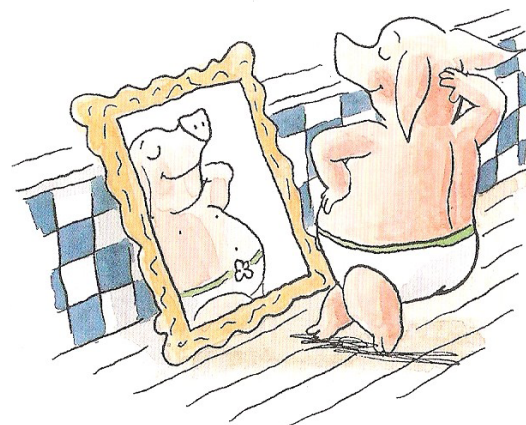

CONVERSAR:

La imagen personal

¿Qué imagen tienes de ti mismo? ¿Qué imagen tienen de ti los demás? ¿Están relacionadas? ¿Esa relación es importante para ti?

La imagen personal es uno de los temas más en boga en la sociedad actual. Puesto que tiene que ver con la aceptación por parte del grupo, de nuestros iguales; la adolescencia y juventud son las etapas en las que más nos afecta la construcción de esa imagen. La moda, la comunicación de masas, la publicidad, estudian todos los resquicios que su personalidad (en pleno desarrollo) tiene para venderles su mensaje. **Conversar con ellos sobre la identidad desde la autonomía, el respeto y la responsabilidad** (ver Ruta 5: Comunicación no verbal: visual) dentro del entorno afectivo (la escuela también lo es) se convierte en la mejor defensa.

INTERPRETAR: Educar la voz

COMPRENDER: La voz es un instrumento de comunicación

“La voz es el instrumento de comunicación por excelencia, aporta al lenguaje aspectos que van más allá de la comunicación cognoscitiva. Traduce sentimientos, emociones, más por el **timbre** y por el **acento** que por el contenido de las palabras.

Voz, Lenguaje hablado y Comunicación tienen una íntima relación. Es la voz quien proporciona el componente de sonido casi regular que da al habla un tono audible o musical. Esto incluye mecanismos de **tonalidad** e **intensidad**, que crean la entonación y la acentuación (denominadas características suprasegmentales del habla) que ayudan al oyente a determinar el significado y la intención emocional del habla.

En el acto de producción vocal, realizado en definitiva para comunicar, está implícita la actividad psicológica de quien emite el sonido, como también la de quien escucha el mensaje. Es posible observar cómo un estado emocional determinado modifica el modo de expresión del hablante, al tiempo que produce efectos en el comportamiento y en el ánimo de quien escucha.

La producción vocal es una actividad motora producida por músculos que pertenecen a diferentes zonas del cuerpo humano y sus funciones corresponden a otros sistemas vitales del hombre. Está en el hombre la capacidad de reunirlos en una acción conjunta y funcional, para producir ruidos, sonidos, y darles un significado convencional, elaborando de este modo el lenguaje para la comunicación.”

Ana Rosa Scivetti

◀ La Voz en la Comunicación
http://www.psicopol.unsl.edu.ar/mayo2007_notas4.pdf

INVESTIGAR: La respiración

El proceso de comunicación es el resultado del trabajo conjunto de distintos órganos de nuestro cuerpo, y la voz es uno de los fundamentales. Como instrumento, la voz tiene sus características: un uso adecuado de los mecanismos que intervienen al producirla favorece no sólo nuestra salud sino la eficacia de sus acciones. ¡Y además es relajante y divertido!

La respiración: la voz se produce al pasar el aire de nuestros pulmones a través de las cuerdas vocales. Aunque la respiración es un movimiento involuntario de nuestro cuerpo, que nos mantiene vivos, podemos intervenir sobre ella conscientemente cuando queremos regularla con algún propósito, por ejemplo cantar, pronunciar un discurso o actuar. Para ello se dice que la “educamos”.

Hay muchos ejercicios de respiración que podemos realizar con los niños y que contribuyen al bienestar en el aula. Éste es uno de ellos:

Juegos de voz: *Tomar la sopa* (respiración)

La disposición ideal es en círculo, y se puede crear un ambiente propicio imaginando que estamos sentados en torno a una hoguera durante una noche estrellada y algo fría. Antes de contar una historia, vamos a tomar una sopa caliente o un chocolate. Colocamos las manos en forma de cuenco, aspiramos el olor imaginario de la sopa, y comenzamos a beberla en un trago lento y largo, inclinando paulatinamente la cabeza hacia atrás. En ese recorrido se van expandiendo los pulmones, y el ritmo favorece la relajación. Además, la disposición de los participantes y el clima imaginario los acerca y predispone para la colaboración. Puede convertirse en un hábito para iniciar la hora de lectura.

PROYECTAR: Características de la voz

Las características fundamentales de la voz son el tono (altura musical de la voz), la cantidad (duración del sonido) y la intensidad (fuerza con que se produce). Una investigación sobre esas características se puede relacionar con el área de música. Si desarrollamos los contenidos con distintos ejercicios dramáticos como los que os proponemos, resultará un proyecto muy estimulante.

Sociedad robot:

El **timbre** es la “personalidad” de la voz de cada uno, lo que la diferencia. Depende de la estructura de las cuerdas vocales y de las cavidades de resonancia. Los robots, puesto que tienen elementos mecánicos realizados en serie, tienen una voz impersonal y metálica, que solemos imitar nasalizando la nuestra y quitándole entonación.

Vamos a convertirnos en robots: primero diremos nuestro nombre, presentándonos de modo lento, claro y nasal, cuando el profesor o el compañero anterior presionen nuestro “botón de arranque” (poner una pegatina o tatoo en el dorso de la mano, que puede haber sido un estímulo positivo al terminar un ejercicio anterior). Después añadiremos otros datos (reales o imaginarios: edad, planeta de procedencia, instrucciones recibidas en la base robot, etc.), variando la **cantidad** (prolongando o acortando las vocales, por ejemplo) y la **intensidad** (marcando exageradamente los acentos).

Ahora vamos a percibir la capacidad de la música para transmitir imágenes y guiar movimientos.

1) Buscamos composiciones que tengan las mismas cualidades que identificamos en la voz de los robots: ritmo entrecortado, rígido, metálico y resonante (un ejemplo perfecto, muy útil para actividades de dramatización, es **Zoolook**, de Jean Michel Jarre. Seguid el enlace...

Podríamos comparar con otro tipo de músicas y movimientos (graves, guturales, elásticos, acuáticos, ondulantes...) Hay bancos de sonidos donde podemos seleccionar según nuestras necesidades.

2) Adaptamos nuestros movimientos a la música como si fuésemos robots de articulaciones rígidas y movimientos lentos y bruscos. De este modo imitamos actividades humanas sociales: saludarse, dar la mano, charlar...

3) Tras el ejercicio reflexionamos en asamblea: ¿Cómo sentimos el cuerpo al imitar a los robots? ¿Y la voz? (Utilizamos las expresiones que hemos aprendido para describirla) ¿Es difícil mantenerse en el papel de robot? ¿La música te sirve de ayuda? ¿Por qué?...

Podríamos representar por equipos algunos cuentos clásicos, cambiando a sus personajes por robots. Por último podríamos recrear la historia de La puerta con robots, en lugar de cerditos. ¿Quién se atreve a realizar la versión más futurista?

◀ Media Radio: “Tono, intensidad y timbre. Definición y valores expresivos”

<http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque2/pag5b.htm>

◀ Zoolook en YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=_Lu4aYFBgCI

◀ Banco de sonidos: Sounple es una página muy útil de búsqueda de sonidos. Se puede utilizar en inglés y en castellano, pero no reconoce acentos ni la letra Ñ:

<http://www.sounple.com/>

CREAR: Actividad plástica y literaria: La tipografía

La historia de *La puerta* sólo tiene dos palabras, pero una enorme capacidad de comunicación. ¿Qué podemos crear con ellas? Acudimos de nuevo a nuestro material de apoyo y descubrimos propuestas tan geniales como ésta:

En los álbumes ilustrados no sólo cuenta lo que se escribe sino, a menudo, el “cómo” se escribe. La tipografía puede convertirse incluso en la imagen principal del libro, amplificando y dando nueva vida a las palabras que transmite. Para experimentarlo vamos a realizar una divertida actividad del *Manual de recreo*, escribiendo distintas palabras con formas diferentes según su significado (pág. 62: AL IGUAL QUE GRANDE ESTÁ ESCRITO EN GRANDE)

CREAR:**Actividad dramática y escénica: Grafofonías y banda sonora**

1) Motos y Tejedo también nos dan pautas excelentes para intervenir en la forma de las palabras, en este caso jugando con los sonidos que las componen y la voz que las produce. Ellos lo llaman “Grafofonías” (pág. 56) y consisten en “unas láminas en las que el elemento gráfico sirve de estímulo desencadenante de la expresión oral. [...] Es un recurso utilizado por la poesía visual y hoy totalmente difundido en el mundo de la imagen”.

Empezaríamos escribiendo las palabras en tamaños muy diferentes y jugando con las letras que las componen:

LA PUERTA

LA PUERTA / LA PUERTA

LLLLLAAAAA

PP P PPUUEEEERRRTAA

“El alumno realiza las asociaciones que las imágenes le provocan y, a partir de éstas, las interpreta sonoramente.” La interpretación puede ser libre (lo que a cada uno le inspire), redundante (a más tamaño mayor intensidad) o por contraste (a más tamaño menor intensidad). También puede jugar con el tono y la cantidad.

2) Poner música a una producción, sea el teatro, el cine u otras más modestas, como una presentación power point, es una actividad creativa de primer orden. Al comienzo de la ruta os hemos aconsejado que vuestra presentación en pantalla de las imágenes del libro no llevase música, precisamente por lo mucho que condiciona la recepción. Ahora os lo sugerimos como interpretación artística que los propios alumnos pueden realizar con material del banco de sonidos.

Si queréis desarrollar al mismo tiempo un proyecto TIC, podéis realizar el montaje con el programa *Audacity*, un editor de grabación y edición de sonido, libre, de código abierto y multiplataforma (es decir, que puede utilizar cualquier persona de modo gratuito en ordenadores de todo tipo).

◀ Cita:

Prácticas de Dramatización.

Motos, T.; Tejedo, F.

Ñaque, 2007

ISBN 978-84-96765-06-1

<http://www.naque.es/virtuemart/108/8/pedagogia-teatral/practicas-de-dramatizacion-detail>

◀ Audacity:

<http://audacity.sourceforge.net/?lang=es>

LEER 2: El cuerpo

Título: Cuidado con la rana

Texto e ilustraciones: William Bee

Editorial: Juventud, 2008

ISBN: 978-84-26136-71-8

en catalán:

Título: Compte amb la granota

ISBN: 978-84-26136-72-5

Los cuentos tradicionales tienen un texto muy potente, con una estructura tan antigua y consolidada que es una de las primeras que interiorizamos desde que nacemos. Están creados desde y para la oralidad, y es muy difícil que se conviertan en álbumes ilustrados de calidad, donde la imagen ha de tener su propia voz (existen algunos, como la maravillosa versión de *Blancanieves* creada por Josephine Poole y Angela Barret, editada por Kókinos).

Sin embargo, hemos visto muchos ejemplos en los que el cuento tradicional es la base para crear algo nuevo. El que trabajaremos a continuación nos da claves para desarrollar estrategias de buenos narradores, actores y críticos. ¿Qué más se puede pedir?

Resumen: La encantadora señora Desazón Zozobra vive en un claro del bosque, acompañada de su mascota: una rana. Un día recibe la visita de tres monstruos malintencionados. Cada uno de ellos se encuentra con un cartel en la puerta que reza: “Cuidado con la rana”, cuando comprendan que la rana de la señora Zozobra no es tan inofensiva como parece, será demasiado tarde...

Un álbum lleno de humor, un tanto gamberro, con ritmo infalible y un final sorprendente.

VER: El secreto de la comunicación no verbal

“En los últimos años, cientos de estudiosos de ciencias sociales [...] han tratado de descifrar el código de la comunicación no verbal. [...] este libro no es un código en sí. No ofrece la posibilidad de conocer a otra persona simplemente a través del comportamiento no-verbal. [...] No obstante, todos tenemos cierta habilidad para descifrar determinados gestos. La llamamos intuición. La aprendemos en la primera infancia y la utilizamos a nivel subconsciente durante toda la vida, y es en realidad la mejor manera de hacerlo. En un instante interpretamos cierto movimiento corporal o reaccionamos ante un tono de voz diferente y lo leemos como parte de un mensaje total.” (Flora Davis. *La comunicación no verbal*. Alianza Editorial, 2004).

Las ranas no son animales muy expresivos. Tampoco las ilustraciones de William Bee lo son, es en ese sentido corporal en el que estamos explorando (otros aspectos de la comunicación a través de imágenes ya los trabajaremos en la ruta siguiente: **Ruta 5: Comunicación no verbal: visual**). Sin embargo, *Cuidado con la rana* es uno de los álbumes más fáciles de contar de nuestra selección. ¿Por qué? precisamente porque son sus gestos los que no precisan ni se presentan con matices e interpretaciones; Son acciones primarias (ocultarse, entrar en la casa, robar, ocupar, comerse a alguien), dramáticas como en los cuentos tradicionales, acompañadas de brillantes colores y divertidas canciones que parecen despistarnos de cualquier reflexión... Hasta que llega el final. Con la sorpresa y, otra rotunda acción: el eructo, se nos obliga a replantearnos lo que habíamos mirado sin ver.

Flora Davis, la autora del fragmento anterior, propone en la parte que hemos omitido del párrafo anteriormente citado, un ejercicio interesante para VER:

“Sugeriría que el lector comenzara la lectura de este libro sentándose frente al televisor. Enciéndalo pero deje sólo la imagen, sin sonido. Le recomendaría los programas tipo conferencia [...]. En este tipo de programas la gente se comporta de una manera normal; no “actúa” y las cámaras, al acercarse y alejarse del protagonista, brindan una imagen total del individuo. Al eliminar la distracción que producen las palabras, su primera impresión será la gran cantidad de movimientos que los protagonistas realizan con el cuerpo. En un momento dado, parece que

Cita: Flora Davis.
La comunicación no verbal.
 Alianza Editorial, 2004

están haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Una persona levanta las cejas, inclina la cabeza, descruza una pierna, se echa hacia atrás en el asiento, juguetea con los dedos; unos segundos después, sus manos revolotean en el aire, con gestos enfáticos, cuando comienza a hablar.

Si usted fuera un científico que se enfrentara con esta imagen, ¿qué estudiaría? ¿Cómo registraría lo que está viendo? ¿Por dónde comenzaría?”.

En la comunicación hay cientos de señales importantes que podemos ver o pasar por alto y que cambiarán por completo nuestra percepción de las cosas. “Cuidado con la rana” es una señal muy clara; pero nadie se la toma en serio hasta que se ve obligado por el final.

CONVERSAR: Verdades y mentiras

Aunque *Cuidado con la rana* no trata de manera obvia el tema de la mentira, sí es un buen punto de partida para hablar del engaño. Cuando el final nos hace revisar nuestro primer juicio maniqueo, rescatamos montones de dudas ocultas por los prejuicios y nos damos cuenta de que estos nos alejan de la verdad. A menudo lo hacen de modo involuntario, pero también son manejados conscientemente para vendernos cosas, cambiar nuestras opiniones y conducirnos al enfrentamiento y la intolerancia. Por tanto es un buen tema de conversación con los niños y niñas, que podemos mejorar con la investigación posterior en torno al esquema corporal, los gestos que intervienen en la comunicación y la técnicas de negociación que se desarrollan a partir de ellos.

“Estrategia y Técnicas de Negociación. OBSERVACIÓN Y ENSAYO EN LA NEGOCIACIÓN”. Felicísimo Valbuena de la Fuente, Catedrático Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense Madrid.

Este artículo nos ayudará a plantear la conversación sobre la verdad y la mentira:
<http://pendientedemigracion.ucm.es/info/per3/profesores/Valbuena/pdf/4.pdf>

CREAR: El esquema dramático

“En síntesis, el esquema viene caracterizado por la representación de una acción (secuencia de acción) que contiene una situación problema (conflicto) realizada por unos actores que previamente han adoptado unos papeles (personaje). En la estructura dramática encontramos los siguientes **elementos: personaje, conflicto, tiempo, argumento y tema.**”

Motos y Tejedo, *Prácticas de dramatización*

Hemos visto cómo estos elementos son fáciles de identificar en *Cuidado con la rana*: una historia sobre cinco **personajes** (una anciana, su rana mascota, y tres monstruos) que se enfrentan por un espacio que unos atacan y otros defienden (conflicto), durante un día en el bosque (**tiempo y espacio**), con un **argumento** desarrollado a través de tres episodios repetitivos: un malvado intenta atacar a la anciana, no hace caso de la señal de advertencia acerca de la rana peligrosa y es engullido por ella. Son los finales sorpresa los que revelan que el **tema** principal son las apariencias, y por tanto la búsqueda de la verdad.

Al ser un esquema reconocible y (aparentemente) sencillo, es fácil de narrar. La repetición permite anticiparse y a la vez ser creativo con las canciones tontas de los monstruos, sus voces y movimientos. Se disfruta como un juego y cuando se llega al desenlace invita a reconsiderar cada elemento.

Juguemos, pues, a ser monstruos, encantadoras ancianitas y ranas sospechosamente inofensivas: ¿con qué recursos corporales y de voz representarías a los distintos personajes? Y, puesto que sus caras son inexpresivas, ¿por qué no utilizamos máscaras?

Cita:
Prácticas de Dramatización.
 Motos, T.; Tejedo, F.
 Ñaque, 2007
 ISBN 978-84-96765-06-1
<http://www.naque.es/virtuemart/108/8/pedagogia-teatral/practicas-de-dramatizacion-detail>

CREAR:**Máscaras:**

Son simplificaciones de los elementos del rostro, representando emociones básicas o símbolos. Las relacionamos con el teatro pero son mucho más antiguas como elementos rituales y religiosos. En el siguiente título, *El actor*, las estudiaremos con más profundidad.

Ahora las disfrutaremos simplemente como disfraz aprovechando los maravillosos colores elegidos por el ilustrador William Bee. Él realizó los originales dibujando con rotulador negro de punta fina, coloreando y organizando los elementos por ordenador. Como el diseño por ordenador es complicado, podemos sustituirlo por piezas de papel de color pegadas sobre cartulina, para dar consistencia a la máscara. El grosor de las cajas de cereales es el ideal, de esta forma estaremos reutilizando un material excelente que no será visible al quedar en el interior de la máscara. Los papeles de color cubren la caja con uniformidad, evitando el coloreado que generalmente les aburre. Los niños sólo precisan delinear patrones sencillos (por ejemplo, las espirales que hacen de rizos de la anciana) con rotulador negro fino, que es barato, les encanta y les ayuda a controlar el trazo al repasar.

Señora Zozobra. máscara realizada con papel, cartón, rotuladores, papel seda, ceras, cartulina y pegamento.

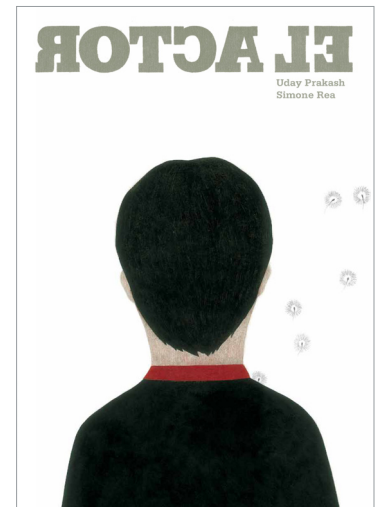

LEER 3: El rostro

La cubierta de este libro es un rostro vuelto de espaldas. No vemos sus rasgos ni su expresión. Podría ser cualquiera, es una silueta sin identificar. Y es que sólo podremos comprender esa imagen cuando hayamos conocido su historia. Igual que la nuestra. Igual que la de todos.

Resumen: Decía Chaplin que un cómico es una persona triste. Como lo era Fakir Mohan Sen, el actor cómico más famoso del teatro de la India. Cada una de sus sonrisas nacía de su esfuerzo para acallar la oscuridad y su dolor. Sin embargo, gracias a sus actuaciones, el público aprendía a soñar y a hacer volar la imaginación, a reírse de sus frustraciones y sus miedos.

Un libro sobre la belleza del teatro, la superación personal, la capacidad de lucha y las ganas de vivir.

Título: El actor

Texto: Uday Prakash

Ilustraciones: Simone Rea

Editorial: A buen paso, 2011

ISBN: 978-84-93941-41-3

◀ Doble página interior del libro *El Actor*.

ESCUCHAR: La imagen como traducción

La historia de Fakir Mohan Sen está narrada con un tono informativo que finge reproducir una entrada de enciclopedia o libro de texto. Mediante esa estratagema, nos hace mirar de frente y con atención lo que se esconde tras las apariencias. Si *Cuidado con la rana* despertaba nuestras dudas sobre la verdad de lo que percibimos, *El actor* nos impulsa a reinterpretarlo desde la sensibilidad y la empatía. A medida que escuchamos su historia nos sentimos más cerca de Fakir Mohan Sen y de tantos seres humanos maravillosos, ocultos por insospechadas máscaras y duras circunstancias.

Es difícil poner imágenes a una lectura de estas características. Simone Rea hace de sus ilustraciones un espacio de escucha, un refugio donde caben nuestras lágrimas y la mano consoladora que las convierte en sonrisas.

Silencio, querido público: comienza la representación.

PROYECTAR: Las máscaras

Como anticipábamos en la lectura anterior, un proyecto interesante para esta ruta sería trabajar la máscara, tanto en sus aspectos históricos como plásticos y teatrales. La máscara tiene un fuerte contenido simbólico; es un elemento de comunicación con receptores más complejos: colectivos humanos, fuerzas de la naturaleza y, en última instancia, nuestro mundo interior.

◀ Más información sobre las máscaras:
http://distintosenaigualdad.org/imagenes/documentos/cuadernillos_talleres/exposicion_mascaras_p.pdf

CREAR:**Actividades combinadas: *La máscara facial***

Los actores, para desarrollar su capacidad de expresar los sentimientos de los personajes, se ejercitan en el control y dominio de sus músculos faciales. Esto es la máscara facial. Su enfoque es profesional y obviamente no busca los mismos resultados que el nuestro, pero la técnica nos ayudará a tomar conciencia de la movilidad de nuestro rostro y de los estados de ánimo y rasgos de carácter que refleja.

Motos y Tejedo proponen una serie básica de expresiones para iniciar el trabajo con la máscara facial:

Calma	Sonrisa	Risa
Enojo	Reflexión	Sueño
Maldad	Terror	Bostezo
Rabia	Timidez	Desagrado
Ira	Repugnancia	Llanto
Susto	Tristeza	Enfermedad

Hay multitud de ejercicios que pueden ayudarnos a profundizar en el contenido y la forma de estas expresiones. Podemos elegir uno o varios de los siguientes:

- **Buscar en el diccionario** el significado de cada palabra.
- **Describir por escrito la posición de los rasgos faciales** (y/o del resto del cuerpo) cuando reflejamos ese estado.
- **Dibujar lo que hemos descrito**, simplificándolo como una caricatura.
- **Buscar imágenes** (fotos, dibujos, viñetas...) y clasificarlas bajo esa lista de palabras.
- **Reproducirlas corporalmente.**
- **"Pasar la máscara"**: Sentados en círculo, nos colocamos por parejas mirándonos cara a cara. El profesor reparte uno o varios papeles donde están escritas distintas expresiones (una en cada papel). El que los recibe representa esa expresión para el compañero que le está mirando (sin mostrarle el papel). Todos se dan la vuelta para mirar al compañero que tienen al otro lado y le transmiten la expresión de la máscara recibida. Ésta puede dar la vuelta completa al círculo o si son varias y diferentes pueden repartirse por sectores, etc.
- **"Crear estatuas"**: Por parejas; "A" va colocando el cuerpo de "B" para que represente una expresión. "B" mantiene la posición en que "A" lo coloca. (Ej.: "A" abre la boca de "B", coloca su mano extendida delante, el otro brazo flexionado hacia arriba con el puño medio cerrado, la cabeza inclinada hacia atrás... Vemos que "B" está bostezando.)
- **Por parejas improvisamos escenas donde se combinen tres expresiones** (Ej.: Enojo – Sueño – Terror. Un conductor está enojado porque el coche que lleva delante va muy despacio. Al adelantarlo mira quién va al volante y descubre que está dormido y que van a chocar).
- **Por parejas nos movemos a través de un espacio sin obstáculos.** Suena una música (preferiblemente la banda sonora de una película) y "A" va representando las emociones que le inspira la música. "B" le sigue, colocándose cara a cara con "A" y copiando todos sus gestos y movimientos como si fuera su reflejo en un espejo.

LEER 4:

El teatro

El teatro es una experiencia escénica muy compleja. Diversos elementos artísticos colaboran para componer el mensaje final, que representa al mismo tiempo una experiencia universal y un reflejo del contexto histórico y social del momento en que se muestra al público.

Javier Sáez Castán, uno de los mejores autores de álbum ilustrado en español, utiliza en este libro la estructura de una representación teatral para desarrollar su historia.

Resumen: Tres erizos roban unas manzanas de la huerta de una mujer. Los habitantes del lugar buscan a los implicados en el hurto. Una vez que los encuentran, deciden juzgarlos pero, entonces, se dan cuenta que las semillas de las manzanas robadas dieron vida a un manzano. De modo que, al final, se acaba imponiendo la justicia de la naturaleza.

Un álbum ilustrado en verso para explorar nuestras habilidades teatrales y las peculiaridades del género.

Título: Los tres erizos

Texto e ilustraciones: Javier Sáez Castán

Editorial: Ekaré, 2003

ISBN: 980-257-297-7

Enlace al texto "Los tres erizos: ilustración en dos actos" publicado en el blog de Ekaré
<http://edicionesekare.blogspot.com.es/2011/10/los-tres-erizos-ilustracion-en-dos.html>

Imagen interior del libro "Los tres erizos". ►

Bajan los fusiles bien avergonzados,
 mientras los erizos bailan a sus pies.

VER:

Del texto a la escena

El teatro es también un género literario. Se escribe desde hace miles de años, pero casi nunca se lee. La paradoja es fácil de entender: el mensaje sólo está completo cuando se representa, cuando los actores (con ayuda de esos elementos escénicos que hacen creíble lo que vemos) lo convierten en un suceso que cobra vida ante nosotros.

¿Qué vemos en *Los tres erizos*? Un texto en verso (la regla mnemotécnica más antigua de la literatura) y en tres idiomas: español, latín y francés (ya hemos visto que el sonido crea diferentes ambientes). Imágenes que semejan decorados y en las que los personajes son también símbolos de diferentes estructuras culturales (entre ellas la del teatro y la mitología clásicas). Paratextos que completan el mensaje (como en el guión teatral, que va siempre acompañado de indicaciones para la puesta en escena). El análisis es complejo, pero la lectura es fácil: fluye ante nuestros ojos haciendo sencilla la historia, **representándola**.

PROYECTAR: Los elementos escénicos

"La representación teatral"

<http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/literatura/teatro/escena/pantalla3.htm>

"En una representación teatral se juega con dos textos: el texto dramático, escrito por el autor teatral, y el texto del espectáculo que es creado (quizá no escrito) por el director de escena en colaboración con todos los componentes de una representación: actores, escenógrafos, músicos, iluminadores..."

Escritos o no, podemos repartirnos esos componentes de la representación según la inclinación o habilidades de cada uno y "jugar a las profesiones": ¿Qué es una compañía teatral? ¿Cómo se planifica una representación? ¿Quién se ocupa de cada cosa? Algunas decisiones cambian todo el proceso y deben tomarse en un primer momento.

Imaginad qué actividad desarrollaríais si quisierais realizar un montaje de *Los tres erizos*. Aunque sea un proyecto consensuado, alguien tiene que organizar los pasos para fijar la idea de la representación, y asegurarse de que todos los implicados trabajan de acuerdo. Ése es el **director**. ¿Queréis hacer una obra de marionetas? En ese caso los **actores** tendrán que ser **manipuladores**, y pueden trabajar totalmente ocultos o interactuar con los muñecos. El tamaño del escenario será muy distinto en uno y otro caso, igual que los **decorados**, el **vestuario**, las **luces**... ¡incluso la **peluquería**! El **sonido**, en cambio, se proyectará de modo parecido, aunque muchos efectos tendrán que estar grabados porque las marionetas son livianas y sus movimientos no se perciben auditivamente: palmadas, fuertes pisadas, objetos que se arrastran... La **música**, por supuesto, es totalmente diferente si se toca en directo o está grabada, si se utilizan composiciones propias o mezclas de otros. Una verdadera compañía tendría que planificar también la **producción**: ¿De dónde sale el dinero para los gastos (sueldos, compras de material, alquiler o mantenimiento del local...)? ¿Todo se va a pagar con lo que produzca la venta de las entradas o una parte está subvencionada? ¿Qué **condiciones técnicas** tiene el lugar donde realizaremos el espectáculo? Un teatro también es un edificio creado específicamente para las representaciones, y tiene un **personal** propio que se ocupa del mantenimiento y del público: **taquilla**, **acomodadores**, **tramoyistas**... Si asistimos a una representación profesional (como os propusimos en *Guyi – Guyi, Ruta 1*), podemos analizar todas estas labores y cómo se han obtenido los resultados. Ese estudio debería ayudarnos a conocer y valorar nuevos aprendizajes y profesiones.

LEER 5:**El proceso de dramatización**

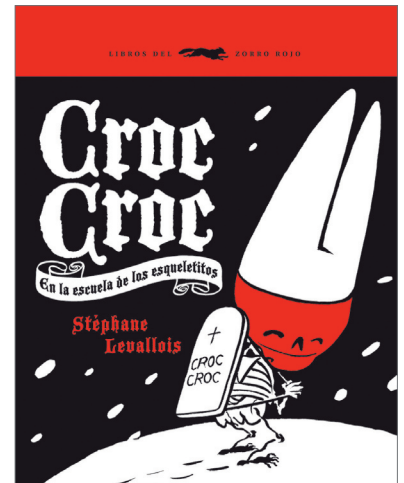
“Antes hemos apuntado que una de las diferencias básicas entre la dramatización y el teatro está en el resultado, aunque ambas utilicen en ocasiones procedimientos y técnicas comunes o el mismo proceso. Aquí queremos dejar clara constancia de que, para nosotros, lo realmente formativo, lo capital, es el proceso. A través de cada uno de sus sucesivos momentos se van a ejercitar una serie de capacidades del alumno (intelectivas, motrices, afectivas) cuyo cultivo va a incidir en su desarrollo personal total. **Lo que realmente educa en la dramatización es el proceso, no los resultados.**”

Prácticas de dramatización. Motos y Tejedo. Ñaque, 2007 (pág. 22)

Proponemos realizar este proceso por medio de una obra muy adecuada para una representación en la escuela: su tema, el acoso escolar y la integración. Se presenta de un modo formalmente tan atractivo que transforma el evidente didactismo que suele entorpecer este tipo de actividades.

Resumen: El pequeño Croc Croc es diferente a los demás esqueletos. Sus compañeros se burlan de él en la escuela, en el patio, de camino a casa. Menos mal que mamá le arropa cada noche y le prepara gusanos para desayunar después de las pesadillas.

Un álbum sin palabras, atrevido, lleno de humor y ternura, que nos permitirá establecer una conversación con los niños sobre las burlas y el acoso escolar, huyendo de los tópicos.

Título: Croc Croc - En la escuela de esqueletitos.

Texto e ilustraciones: Stéphane Levallois

Editorial: Libros del Zorro Rojo, 2009

ISBN: 978-84-92412-34-1

en catalán:

Título: Croc Croc - A l'escola dels esqueletets

ISBN: 978-84-92412-35-8

LEER**PROYECTAR****Y CREAR:****Una representación como proyecto**

Para desarrollar un taller de teatro en el aula con la representación de una obra como resultado final, la mejor planificación abarcaría todo el curso escolar. Estamos plenamente de acuerdo con las palabras de Motos y Tejedo sobre el uso del lenguaje teatral en la educación:

“Es integrador de muchos lenguajes: el aprendizaje teatral tiene presente al individuo completo, trabaja con su cuerpo, su mente, sus emociones; despierta los sentidos y afina la percepción; desarrolla la concentración [...], sensibiliza la escucha activa y la mirada consciente; compatibiliza la flexibilidad y el rigor; desarrolla el pensamiento práctico [...], el sentimiento de grupo y la interacción social [...]. Y para finalizar: el contenido del teatro gira siempre alrededor de problemas, asuntos y temas relacionados con la comprensión de la conducta humana y de las relaciones interpersonales.”

Cualquier nivel de Primaria es bueno para realizar este proyecto, siempre que tengamos claro que no se pretende formar actores ni preparar espectáculos extraordinarios. La meta, y el camino a la vez, será disfrutar con la imaginación, percibir el mundo con sentidos nuevos y más profundos, aprender a jugar en grupo y transmitir algo de esa aventura a través de nuestro cuerpo y nuestra voz.

Podemos dividir el tiempo total del curso en tres momentos diferenciados: Hasta las vacaciones navideñas todos los ejercicios serán preparatorios para que el alumnado explore sus posibilidades, descubra las estrategias teatrales,

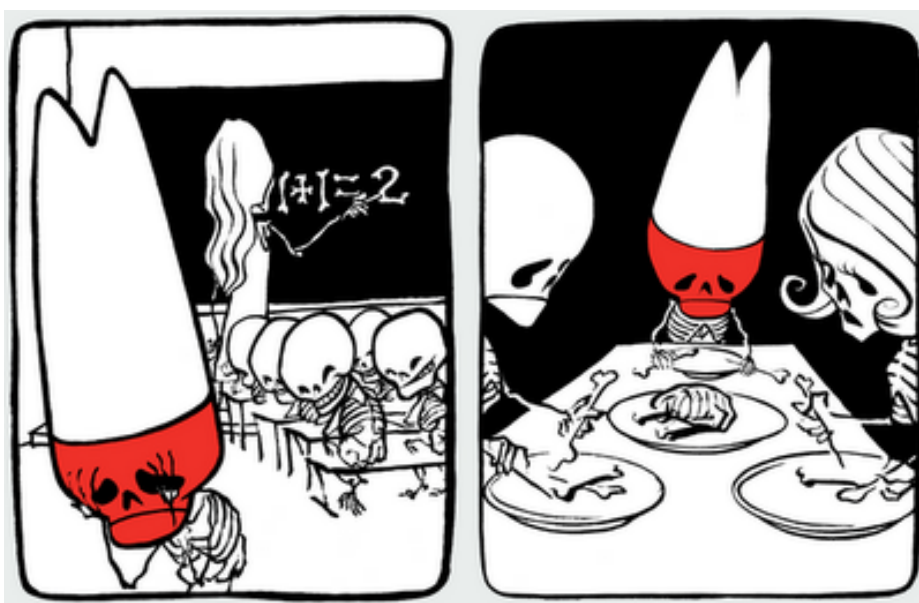
asuma hábitos de expresión saludables (para su cuerpo, su voz, su respiración, el enfoque de situaciones, etc.) y encuentre motivación práctica y artística en la dramatización. Cada semana dedicaremos una sesión exclusiva al taller de teatro, con la misma estructura: “ejercicios de puesta a punto corporal y de voz, de relajación, concentración y atención”.

En el segundo trimestre, adaptaremos esa estructura a ejercicios que tengan que ver directamente con la representación que queremos realizar: en este caso, que la obra esté protagonizada por esqueletos nos llevará a insistir en el trabajo con los segmentos corporales, sus movimientos y desplazamientos, coordinación y disociación. Exploraremos músicas y entornos artísticos relacionados con Halloween, el mundo de ultratumba, el cine mudo (pues son referencias que aparecen en la obra) y escribiremos colectivamente las escenas: no sólo los diálogos que queramos explicitar, sino las situaciones, descritas con pormenores. Por poner un ejemplo:

Un grupo de diez esqueletitos está sentado en el aula frente a la pizarra. Cada vez que la maestra se da la vuelta se ponen a jugar a juegos de palmas, a lanzar aviones, a piedra papel o tijera... pero cuando ella les mira se colocan atentos en una misma posición como si estuviesen paralizados. El ritmo de la escena se va ralentizando como si las pilas de todos se estuviesen agotando. De pronto suena el timbre y los esqueletitos meten precipitadamente sus cosas en la mochila y abandonan la clase. Durante toda la escena, Croc Croc actúa de forma diferente, preocupado y aislado del grupo, y al final su soledad se hace más evidente.

El texto debe estar terminado al comenzar el último trimestre, los papeles repartidos, los decorados y vestuario definidos y en proceso de realización, la música elegida, etc. Las sesiones se repartirán ahora entre un pequeño calentamiento, las propias escenas como ejercicios y ensayos cada vez más completos de la obra.

Se puede representar ante los compañeros de otros cursos, ante las familias del alumnado o incluso en una representación abierta al público el día de fin de curso, el día del libro, etc. La fecha se tendrá en cuenta desde el principio para la planificación, así como el lugar y el público al que se va a dirigir la obra.

◀ Imagen interior del libro “Croc Croc”.

ÍNDICE INTERACTIVO:

haz clic sobre los títulos
para navegar por la Guía >>

RUTAS DE LECTURA

— Guía para trabajar
— la comunicación en el aula

Introducción: Metodología e índice

Ruta 1: Función de la Comunicación

Ruta 2: Elementos de la Comunicación

Ruta 3: Comunicación para la Investigación

● **Ruta 4:** Comunicación no verbal: corporal

Ruta 5: Comunicación no verbal: visual

Ruta 6: Comunicación literaria: narrativa

Ruta 7: Comunicación literaria: poesía

Ruta 8: Comunicación desde el personaje

RUTAS DE LECTURA es un proyecto concebido
y realizado por TresBrujas para las editoriales

Edita: TresBrujas

Elaboración: Beatriz Sanjuan, Lara Meana y Olalla Hernández

Revisión: Rafael Muñoz

Diseño editorial y maquetación: estudio vagoom

© Tres Brujas, 2013
rutasdelectura@gmail.com

Sigue TresBrujas en ... facebook tumblr

Se terminó de maquetar el 31 de agosto de 2013.
Versión revisada (oct. 2013)

Esta obra está sujeta a la licencia
Reconocimiento-SinObraDerivada
3.0 España de Creative Commons.