EXPRESIÓN TEATRAL

Alumna: Ma. Andrea Orejas Villegas

Fecha: 17 de mayo del 2016

1.- Actividad colectiva

Se dividirá al grupo en tres equipos, cada equipo leerá un texto diferente: Formas de acercamiento del niño al hecho teatral”, de Tejerina, y “¿A qué llamamos juego socio dramático?”, de Vallejo y “El juego de representación como actividad conductora”, de Bodrova y Leong., y realizarán el siguiente cuadro:

Ideas principales		
Formas de acercamiento del niño al hecho teatral	**¿A qué llamamos juego socio dramático?**	**El juego de representación como actividad conductora**
Lectura: *“Dramatización y teatro infantil”* de Isabel Tejerina (1994) **II. FORMAS DE ACERCAMIENTO AL HECHO TEATRAL** La primera aproximación del niño al fenómeno del teatro se produce en el juego espontáneo. Lo teatral en su sentido amplio y genuino surge de modo natural en su actividad lúdica. Efectivamente, es la actividad que más y mejor les define ensayan papeles que no les corresponden, inventan situaciones para su satisfacción, hacen teatro. El niño en su juego espontáneo hace una imitación de diferentes y variados personajes y vive esta simulación de modo natural y sincero. Su disponibilidad, al no tener todavía un papel fijo en la vida, su afán por ensayar los roles de su entorno que le atraen, unido a que no tiene una personalidad formada, son factores básicos de su afán imitativo y de su espontaneidad expresiva. Él quiere serlo todo. El adulto tiene una máscara única y difícil de borrar y ha de hacer un enorme esfuerzo para romper inhibiciones fuertemente arraigadas. Hay después una práctica organizada y con mayor reflexión y distancia por parte de los niños en la que, sobre la base del juego, se pretende la educación expresiva, el impulso de la creatividad y la formación integral. Es la denominada dramatización o juego dramático en que lo importante es el proceso y la satisfacción de los participantes. Ambas formas no son teatro en el sentido convencional y estricto del término, porque no hay exhibición, escenario, espectadores, ni producto acabado. Su principio básico es que no debe estar supeditada a la consecución de un producto final para ser representado, ni sometida a la presión de exigencias estéticas, objetivos que ponen en peligro la: espontaneidad, el juego y la experimentación, sobre los cuales debe: basarse la pedagogía de la expresión dramática infantil. **III. TEATRO INFANTIL** **III.1. Justificación de la existencia de un teatro infantil** El teatro infantil, en el plano del niño actor, como en el del espectador, no ha conquistado todavía una autonomía estética plena. Se utiliza con demasiada frecuencia sólo como medio para alcanzar varios objetivos didácticos. No sólo se usa, se concibe de esa manera utilitaria. Como si el niño no interesara por él mismo, sino únicamente como proyecto de adulto. El receptor se proyecta en la obra de arte, que merece su consideración o desprecio en la medida de que vea en ella reflejados sus valores o la imagen de sí mismo La obra artística se ofrece a la heterogeneidad de gustos y sensibilidades, porque el arte es expresividad, lo que dice más. El arte cumple la función antropológica, ofrece conocimiento por la vía de la emoción. El disfrute estético por parte del niño requiere un lenguaje poético accesible y una temática que, cercana a su mundo de intereses y experiencias, resulte seductora por su tratamiento formal. Crear para el público infantil supone reconocer su especificidad psicológica, cultural y económica, y no necesariamente conduce a la manipulación comercial o pedagógica. El teatro infantil en tanto cumpa su contenido estético y se adecue a la capacidad de compresión y al gusto del niño. *Modalidades* El teatro que los mismos niños realizan es significativo, pedagógica y artísticamente, al constituir un medio de expresión global de aprendizaje en muchos campos a la vez, capaz de favorecer el desarrollo máximo de las facultades individuales y de impulsar la capacidad crítica, la socialización y la creatividad. Realizado sobre la base del juego y la libertad expresiva, es también el teatro por el que los propios niños se sienten muy, interesados. al ser una buena ocasión para la afirmación personal, h diversión y , la comunicación. Exige un guión definido, la mayoría de las ocasiones creado por ellos mismos. De su experiencia diaria y de lo recibido en los audiovisuales construyen breves piezas que tienen forma y desarrollo. No es importante la calidad estética de la obra, lo esencial en su arte reside en el proceso mismo, no en el vdor de la obra creada. «Lo principal no es qué escriben los niños, sino que son ellos mismos los autores, los que se ejercitan en la inventiva creadora», dice Vigotski. El teatro de Los niños, salvo casos muy singulares, nunca es enteramente suyo. Incluso cuando son ellos quienes componer:· la obra, la interpretan y montan en su en totalidad, necesitan el estímulo de los adultos para emprender la actividad y solicitan su ayuda en las diferentes partes del proceso. El teatro para niños siempre ha Sido reflejo de la concepción que la sociedad tiene sobre el niño. En sus comienzos, era un teatro dc adoctrinamiento, unilateral, desde los mayores a los peque­ños a quienes había que transmitir, también por este medio, el saber y la experiencia acumulada para conseguir hombres de provecho. El género no es fácil y supone profundo esfuerzo. Exige la misma calidad que el de adultos, a la vez que la consideración de las peculiaridades infantiles. Como dice Casona: «Es difícil hacer teatro para niños. Se trata de buscar su nivel sin agacharse: ser puro y primario sin ser pueril, rebañar ingenuidad por todos bolsillos. Exige, además, más que ningún otro tipo de teatro; y una desnudez poética que lo mismo se encuentra sorpresivamente en la lírica que con lo grotesco. Los niños son llamados a participar en el desarrollo de la acción de manera individual o colectiva, desde la propia escena o sin moverse del patio de butacas. El Teatro Fiesta o Teatro de animación que pretende responder a la especificidad del público infantil con más eficacia, al recoger y canalizar su colaboración espontánea en el proceso dramático. Los actores, en continuas y sugestivas propuestas, solicitan la participación individual y colectiva de los asistentes para hacer realidad el espectáculo. Se desplazan por diferentes espacios escénicos en lo que discurre la acción dramática, que se completa con pregunta: relacionadas con la trama, o bien con sugerencias prácticas que Ios niños elaboran en talleres de expresión insertos en el mismo proceso teatral. Los espectáculos de los actores profesionales se acompañan de animaciones para desarrollar la expresión dramática infantil. Los grupos teatrales organizan talleres de expresión corporal, de mímica y voz, de canto, decorado, dramatización. Alientan la representación de obras o proponen analizar el código teatral y el sentido pleno de los espectáculos presenciados con el principal objetivo de formar espectadores críticos, amantes apasionados de teatro, público de hoy y mañana. -Se han dado pocos pasos en base a la institucionalización del teatro infantil. -Debido a la precariedad de medios y falta de apoyos oficiales, los grupos españoles de teatro para niños son, en general, inestables y pocos consiguen ser profesionales. En el teatro infantil los creadores adultos pueden considerar los meros receptores de su obra dramática o pedirles que colaboren en su desarrollo, formulando preguntas típicas de respuesta monosilábica o propiciando su efectiva participación hasta el punto de que lleguen a influir de manera estimable en el proceso de la acción dramática. También, combinando el espectáculo con talleres de expresión que se celebran antes, durante y después de la sesión teatral. El fenómeno de animación teatral que vivimos se basa en ofrecer espectáculos teatrales de creciente exigencia profesional y, paralelamente, formar al público infantil e impulsar sus propias actividades dramáticas. Su especificidad como público demanda también una motivación previa para que la recepción se enriquezca y, asimismo, necesita una formación progresiva en cuanto espectadores. El Théátre des Jeunes Années de Lyon establece que cuando ha existido animación pedagógica los niños han conservado mayor número de recuerdos sobre los distintos elementos del lenguaje teatral. La necesidad de establecer puentes entre el teatro y la escuela constituye una vía de dinamización que ofrece buenos resultados para animar la asistencia y asegurar la comprensión del público joven. **III.3. Rasgos peculiares** Decimos que el niño tiene su teatro. Elemental, brusco, sin transiciones, golpes y miedo, asaltos y muertes con alegres resurrecciones. En el teatro, como en los relatos populares, mediante el aislamiento y la separación, por parejas de contrarios, y su proyección en distintos personajes, se pone orden en el caos de su vida interna. **III.8. Equilibrio entre espontaneidad y reflexión** Hay que alentar el deseo que la mayoría tiene de expresarse, en algunos casos provocar ese interés. Para que psicológicamente la persona se sienta segura cuando se manifiesta, insiste Poveda, necesita adquirir una preparación que abarca un campo muy amplio: conocimiento y dominio del esquema corporal, descubrimiento y educación de la voz y del gesto, capacidad de reflejar sentimientos, dominio del espacio y del tiempo, registros de interpretación, etc. En muchas ocasiones, la inexpresividad no responde a bloqueos afectivos, sino a las lagunas de una educación que no le ha ayudado a encontrar los caminos adecuados para sus posibilidades. El teatro adulto práctica una separación clara entre el texto, dirección, actores y su oficio, montaje y representación. Más el estudio del público, elemento primero del ceremonial. En el hacer infantil todo está unido. El texto es en general insinuado y poco preciso. En el niño la fantasía es acción y quiere cumplirla a toda costa, desconociendo el principio de realidad, «quiere encarnar en acciones, en imágenes vivientes, todo lo que piensa y siente». Lo que hace sólo en parte puede ser considerado como representación. Porque el niño elige sus papeles sobre lodo por identificación. En su teatro todo es juego, el permanente juego que es estrenar vida. El niño, como el hombre primitivo y como el pueblo de todas las épocas, reclama del teatro su fuerza originaria. Hay que sostener un difícil y necesario equilibrio en­tre el juego y el desarrollo expresivo, entre el placer de la actividad y el perfeccionamiento de la misma para no caer en el mero ejercicio. Evitar la repetición monótona y no im­poner reglas demasiado formales y rígidas que llevarían al aburri­miento y al fracaso. El juego es el motor *y* las técni­cas bien utilizadas y adecuadamente graduadas sirven para facilitar y enriquecer los resultados. La *dramatización* en la enseñanza básica debe ser simultánea­mente un medio de creación de situaciones lúdicas y un instru­mento para reflexionar sobre las mismas a fin de tender a la inven­ción y de superar la reproducción de clichés. El mero espontaneísmo adopta formas simples y breves, a menudo repetitivas, y lo que los niños representan se apoya con frecuencia en una suma de estereotipos. En los primeros juegos, realizan una imitación inconsciente, no tienen conciencia de los modelos que reproducen *y* traducen el condicionamiento colectivo en que se encuentran sumidos. A tra­vés de la práctica, hay que llevarles a controlar sus referencias, apoyarse en observaciones precisas en, lugar de imágenes ya elaboradas, en fin, a que abandonen poco a poco la imitación. Se necesita la superación de algunos impedimentos, la inhibición y la extraversión, la primera se define como una hipertrofia del interior y una imposibilidad de apuntar hacia el exterior, debe atacarse su razón profunda, sea la falta de confianza en sí mismo o en el grupo, etc. En la extraversión, todo está dirigido hacia el exterior. La actuación se reduce a conductas calcadas, a imitar modelos espectaculares difundidos, sobre todo, por la TV. Hay que permitir que se manifiesten dificultades como la inseguridad, el deseo de agredir, la desconfianza, el temor al fracaso, etc. para poder analizarlas y vencerlas. El formador debe introducir en los juegos elementos inhabituales, crear situaciones inesperadas que dificulten la reproducción y obliguen a inventar o utilizar técnicas como la relajación y los ejercicios de expresión corporal que sirven para enriquecer las actuaciones al promover aptitudes esenciales como la concentración, la observación. Hay que enseñarle a descubrir, paso a paso, todo lo que hay de falso, de inverosímil o de superfluo en su juego.	* Se llama juego socio dramático a la iniciación al lenguaje teatral, al aprendizaje de las técnicas instrumentales básicas de una forma de la representación dramática. * Actividad dirigida o improvisada, ensayada y repetida hasta que los niños de la clase se saben su papel y el momento en el que les toca entrar en acción y abandonar el escenario, y que se representa frente a un público. * En el juego socio dramático se trata de una programación que ofrece la posibilidad de globalizar facilitando una expresión individual y colectiva, tanto oral como gestual, corporal, mímica, plástico, gráfica, humorística. Antes de los 3 años el juego de los niños es una reiteración de acciones que tienen valor en sí mismas. Hacía los 4 años comienzan a aparecer juegos en que los niños manifiestan claramente haber elegido un papel. En el juego de los 4 años ya hay una interacción social. * A partir de los cinco años, el juego es cada vez más social, requiere de saber argumentar, saber llegar a establecer consensos, elaborar reglas entre todos, someterse a las reglas, tener claro el propio rol y el de los demás, buscar estrategias para conseguir una mayor resolución de los problemas prácticos que se presenten, así como saber resolver los problemas de convivencia. * El educador observa y toma nota de las dificultades que presente el grupo, de su falta de recursos, de los conflictos que se presenten, de los juegos que suelen elegir. * Se plantea el juego sociodramático como una manera de aprender a jugar juntos. * Si el educador organiza todo lo que conlleva un juego, a los niños les queda claro que se trata de un juego en el sentido amplio de la palabra. * Se necesita recursos para poder decidir quién es un personaje u otro. Para realizar un proyecto de juego sociodramático, se debe elegir los recursos, lo que se tiene y que se hará con ello, identificar qué se sabe de los personajes y quién apoyará. * El enriquecimiento del juego En la dramatización, los niños adoptan varios papeles y los prueban; si la maestra los dirige en exceso, los niños no tienen oportunidad de imaginar. La dirección adulta excesiva hace que el maestro pierda la oportunidad de conocer lo que hay en la zona de desarrollo próximo de cada niño Para que la dramatización sea exitosa el maestro debe cerciorarse de que los niños tienen el tiempo suficiente para la representación, ayudar a planear, revisar el desarrollo, proporcionar temas adecuados, elegir los materiales o recursos apropiados. * La dramatización avanzada tiene múltiples temas que se entrelazan para formar un todo. Los niños asumen, coordinan e integran simultáneamente varios papeles * La dramatización menos avanzada, los niños representan papeles estereotipados limitados a un tema * Mientras más tiempo pueda sostener el niños sus papeles, más avanzado será el juego. * A los niños de 1 a 5 años se les debe permitir interactuar con los materiales que utilizará para su representación, los adultos deben de intervenir como guìa. * Los niños preescolares deberían tener diariamente un tiempo de 30 a 40 minutos para la representación. * Es importante verbalizar lo que se va a hacer, preguntarle a los niños lo que quieren representar para que asì el trabajo sea màs rico. 2. Antes de las representaciones será necesario presentarles el plan diseñado previamente para que haya conexión entre lo planeado y lo que ejecutarán. 3. Revise el desarrollo de la actuación. Cuestionar las acciones de los niños. No intervenir con demasiadas preguntas, pero si describir las acciones. 4. Elija el apoyo y los juguetes necesarios. Según Vygotsky el maestre debe abastecer el área de juegos con juguetes y objetos de múltiples funciones. 5. Proporcione temas cuya dramatización pueda prolongarse de un dia para otro. Los niños pueden necesitar apoyo para recordar los papeles y los sucesos que tuvieron lugar. 6. Asesore a los niños que necesiten ayuda. observar el nivel de dramatizaciòn. Apoyar el siguiente nivel de desarrollo. 7. Sugiera entrelazar los temas o haga demostraciòn de como hacerlo. Lea cuentos con variaciones de un mismo tema y actùelos. 8. Muestre formas apropiadas para resolver las discusiones. los maestros no pueden esperar que los niños sean siempre capaces de resolver solos estos.	Características de la dramatización que preparan al niño para la ulterior actividad de aprendizaje: 1. **Representaciones y acciones simbólicas:** * Uso simbólico de objetos. * Pueden imaginar sin un objeto representativo. * Acciones simbólicas. 1. **Temas complejos entrelazados:** * Los niños incorporan fácilmente nuevas personas, juguetes e ideas sin perturbar el flujo del juego. * Integran temas a la situación imaginaria sin relación al tema. 1. **Papeles complejos entrelazados.** * Los niños asumen, coordinan e integran simultáneamente varios papeles. (dramatización avanzada) * Dramatización menos avanzada, los niños representan papeles estereotipados limitados a un tema. 1. **Marco de tiempo extendido (durante vallas días).** * Se refiere a el tiempo que el niño puede permanecer en la representación ; y a si el juego dura más de un día o no. * Los niños más grandes generalmente prolongan la misma historia por varios días consecutivos. * De acuerdo a Vigotsky y Elkonin, la dramatización continuada lleva a los niños al nivel superior de su ZDP, pues exige incrementar su autorregulación, planeación y memoria. Niño activo y motivado. Adoptan varios papeles y los prueban; si la maestro los dirige en exceso, los niños tienen oportunidad de imaginar. Si hay mucha dirección adulta el maestro pierde la oportunidad de conocer lo que hay en la ZDP de cada niño. Para asistir la dramatización: 1. Cerciórese de que los niños tienen el tiempo suficiente para la representación: Los maestros deben asignar el tiempo suficiente a la representación para poder observar la interacción y facilitar cuando sea necesario. Los niños preescolares mayores necesitan un lapso sustancial para desarrollar los temas y los papeles del rico drama social. 1. Cerciórese de que los niños tienen el tiempo suficiente para la representación: Los maestros deben asignar el tiempo suficiente a la representación para poder observar la interacción y facilitar cuando sea necesario. Los niños preescolares mayores necesitan un lapso sustancial para desarrollar los temas y los papeles del rico drama social. 1. Ayude a los niños a planear su representación. * Antes de comenzar preguntando a los niños que planean hacer, verbalizar las ideas propicia una mejor comprensión de la actividad compartida y establece las condiciones para su desarrollo. 1. Revise el desarrollo de la representación. * Brinda sugerencias para el desarrollo de habilidades al dramatizar * Es importante no dar demasiadas sugerencias. 1. Elija el apoyo y los juguetes apropiados: Según Vygotsky, el maestro debe abastecer el área de juegos con juguetes y. objetos que tengan funciones múltiples. 2. Proporcione temas que puedan prolongarse de un día para otro. * Use historias, salidas al campo, actividades en el aula o ideas generadas por los niños para encontrar temas 1. Asesore a los niños que necesiten ayuda. * Si los niños evitan la dramatización puede ser que necesiten apoyo para unirse. * Es importante observar para ver la etapa en la que se encuentran y así ayudar a desarrollar la siguiente. * Si un niño está generando algo de su imaginación a veces es bueno ayudarlo a completar toda la situación, esto expande su respuesta imaginaria. 1. Sugiera entrelazar los temas o haga una demostración de cómo hacerlo. * Leer y actuar variaciones un mismo tema ayuda mucho. * También se puede combinar temas diferentes entrelazando los pata que tengan sentido o cambiando algunos aspectos. 1. Muestre formas apropiadas para resolver las discusiones. * En los juegos los niños aprenden a resolver discusiones sociales.

2.- Actividad Individual:

Según la lectura “Formas de acercamiento del niño al hecho teatral”, de Tejerina, se hace saber que la actuación y el teatro se manifiestan en el niño de manera natural y espontánea a manera de juego. De esta manera, los niños comienzan a interpretar roles y papeles, inventando situaciones que satisfagan su necesidad de juego.

Se menciona que en los niños se dan estas simulaciones de una manera muy natural y debido a que aún no hay una formación de personalidad ni un papel fijo establecido en su vida, comienzan a probar y ensayar roles que observan y les llama la atención de su entorno. Con sus habilidades de imitación y expresión comienzan a simular estas situaciones de la vida cotidiana e inventándolas según su interés y necesidad.

En el jardín de niños creo que se pueden dar estas actuaciones y simulaciones por medio de rincones que es una modalidad en donde el niño cuenta con materiales suficientes y variados, permitiéndole usar y expresar de manera libre (rincón del mercadito, disfraces, la familia, etc.). Según Vygotsky, el maestro debe abastecer el área de juegos con juguetes y objetos que tengan funciones múltiples. Aquí lo importante que se menciona en la lectura es que estos espacios deben propiciarse con una intención y sin esperar un producto o resultado final, simplemente es valioso por el mero hecho de permitir a los niños expresarse libremente, imaginar, inventar, jugar y divertirse. Es un juego espontaneo que no debe ser presionado ni exigido, cada niño se desenvuelve a su manera y esto permite a la educadora observar los roles y papeles que cada uno de ellos toma, pues este juego se basa en la experiencia que tiene cada niño ya que ellos tienen que contar con elementos que les permitan crear las escenas. Claro, si un niño no se integra, es necesario que la educadora intervenga para que este se incluya en el juego y pueda desempeñar algún papel.

En el texto “¿A qué llamamos juego socio dramático?”, de Vallejo se habla sobre los juegos de representación (simbólicos o de ficción), esta es la iniciación al lenguaje teatral en donde ya se involucra el aprendizaje de técnicas instrumentales básicas de una forma de la representación dramática.

Esta actividad puede ser dirigida o improvisada, cada niño tiene un papel especifico asignado y es ensayada y repetida hasta que saben que es lo que deben hacer, cuando salir a acción y cuando termina su actuación. Esta representación es presentada ante un público. En este caso, a pesar de las habilidades que se promueven en los niños, el fin de realización es la presentación del espectáculo frente a un público.

Esta lectura habla sobre cómo se inicia con las manifestaciones naturales del niño y como poco a poco va evolucionando en los aspectos de papeles y roles, interacciones sociales, argumentaciones, elaboración de reglas, comprender el rol propio y de los demás, saber resolver problemas de convivencia.

Y por último en la lectura “El juego de representación como actividad conductora”, de Bodrova y Leong se mencionan las capacidades que se favorecen en el niño durante el juego dramático y los aprendizajes que obtiene. Los niños desarrollan capacidades y habilidades como lo son la imaginación, actuación, expresión corporal, expresión oral, socialización, descubrir y expresar sentimientos y emociones, la experimentación, interpretación, resolución de conflictos de la vida cotidiana, argumentaciones, entre otros. Para favorecer y propiciar espacios de juego dramático el docente debe tener los conocimientos necesarios para saber cómo guiar a los alumnos sin limitar su creatividad e imaginación, sin presionarlos, sin buscar únicamente una presentación final sino tomando importancia al desempeño de sus roles y papeles, dejándolos ser libremente, pues el propósito principal es que ellos disfruten, que satisfagan sus necesidades de juego y diversión.