

Recibido: 29/08/2012
Aceptado: 30/10/2012

¿Por qué es aconsejable que los alumnos representen obras teatrales en la Educación Primaria?

Julio C. Llamas Rodríguez

Abstract.

La interesante faceta educativa que posee el teatro está más que comprobada; por eso, es importante que los alumnos realicen representaciones teatrales con cierta asiduidad en el colegio, pues supone no sólo un magnífico entretenimiento, sino una herramienta extraordinaria para trabajar tanto aspectos del currículum como otros que se sitúan fuera de él.

The interesting educative facet that theatre possesses is very checked; so it is important that our pupils usually do dramatic representations in the school, because it is not only a great entertainment, but an extraordinary tool to work as curricular aspects as other ones placed out of it.

Introducción.

A través del teatro, los alumnos pueden sumergirse en un mundo en el que podrán situarse en el lugar de otros y adquirir una serie de destrezas, habilidades y conocimientos fundamentales para el correcto desarrollo cognitivo, social y emocional.

Asimismo, el teatro puede llegar a ser una herramienta excepcional para encauzar ciertas tendencias educativas que no han sido efectivas. Con el teatro, los alumnos y alumnas pueden descubrir una nueva forma de aprender divirtiéndose e integrándose en un grupo, lo que hace que éstos reflexionen sobre multitud de cuestiones vitales.

Algunas definiciones.

Según la Real Academia de la Lengua (RAE), el teatro se puede definir como:

1. Edificio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros espectáculos propios de la escena.
2. Sitio o lugar en que se realiza una acción ante espectadores o participantes.
3. Acción fingida y exagerada.

4. Arte de componer o representar obras dramáticas.
5. Conjunto de obras dramáticas de un pueblo, época o autor.
6. Literatura dramática.
7. Lugar donde ocurren acontecimientos notables.
8. Escenario o escena.

¿Qué es el teatro?

El teatro es un género literario, ya sea en prosa o en verso, normalmente dialogado, pensado para ser representado; las artes escénicas cubren todo lo relativo a la escritura de la obra teatral, la interpretación, la producción, los vestuarios y los escenarios.

El término drama viene de la palabra griega que significa 'hacer', y por esa razón se asocia, normalmente, a la idea de acción. La mayoría de las veces se entiende por drama una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes. Como el adjetivo dramático indica, las ideas de conflicto, tensión, contraste y emoción se asocian con drama.

Características del teatro.

Si se considerara al teatro como una rama de la literatura o sólo como una forma más de narrativa, se olvidaría gran parte de la historia del teatro.

En algunos periodos o culturas se ha dado más importancia a la literatura dramática (obras de teatro), pero en otros hay una mayor preocupación por los aspectos de la producción escénica. En algunas culturas se valora el teatro como medio para contar historias; en otras, como religión, espectáculo o entretenimiento.

El teatro se ha utilizado como extensión de celebraciones religiosas, como medio para diseminar ideas políticas, para difundir propaganda a las grandes masas, como entretenimiento y para ser utilizada, cómo no, en el ámbito escolar.

A través de la historia, el teatro ha desarrollado su actividad en tres niveles al mismo tiempo:

- 1) Como entretenimiento popular de escasa organización, pues ha habido siempre individuos o pequeños grupos que trabajaban por su cuenta, representando cualquier cosa, desde números de circo hasta farsas para grandes masas
- 2) Como importante actividad pública: el drama literario representado en teatros públicos. Se trata, por lo general, de una actividad comercial o subvencionada por el

estado para los espectadores en general. La tragedia griega, las obras pedagógicas medievales y el teatro contemporáneo entran dentro de esta categoría.

3) Como arte para la élite, puesto que lo define su propio público, un grupo limitado con gustos peculiares. Esta fórmula puede aplicarse tanto a las representaciones en la corte, por ejemplo durante el renacimiento, como al teatro más vanguardista.

Elementos de la representación teatral.

Una representación consta de dos elementos esenciales, básicos: actores y público. La representación puede ser mímica o utilizar el lenguaje verbal. Los personajes no tienen por qué ser seres humanos: los títeres o las marionetas (guiñoles) han sido muy apreciados a lo largo de la historia.

Se puede realzar mucho una representación por medio del vestuario, el maquillaje, los decorados, la iluminación, la música (muy importante) y los diferentes efectos especiales (visuales, sonoros, etc.). Estos elementos se usan para ayudar a crear una ilusión de lugares, tiempos, personajes diferentes o para hacer hincapié en una cualidad especial de la representación y diferenciarla de la experiencia cotidiana.

Un sucinto repaso a la Historia del Teatro.

Teatro occidental.

Aunque los orígenes del teatro occidental sean desconocidos, la mayor parte de las teorías lo sitúan en ciertos ritos y prácticas religiosas de la antigüedad; incluso hoy en día, ese tipo de rituales siguen cargados de elementos teatrales. Las diferentes teorías atribuyen los orígenes a múltiples prácticas: ritos antiguos de fertilidad, celebración de la cosecha, chamanismo, ritos de lluvia, celebraciones de nacimientos, etc.

Teatro clásico.

El primer periodo en teoría teatral occidental se denomina clásico, porque comprende el teatro de las civilizaciones clásicas, de las antiguas Grecia y Roma, y las obras están escritas en las lenguas clásicas, griego o latín.

Desde el Renacimiento.

Desde el Renacimiento en adelante, el teatro parece haberse esforzado en favor de un realismo total o, al menos, en la ilusión de la realidad. Una vez alcanzado ese objetivo, a finales del siglo XIX, una reacción antirrealista en diversos niveles irrumpió en el mundo de la escena.

Teatro contemporáneo.

Aunque el realismo puro dejó de dominar la escena popular después de la I Guerra Mundial, el teatro realista continuó vivo en el ámbito comercial, sobre todo en los Estados Unidos. Sin embargo, el objetivo parecía ser el realismo psicológico, y se emplearon para este fin recursos dramáticos y escénicos no realistas.

¿Por qué es aconsejable que los alumnos representen obras teatrales?

El teatro en la escuela se ha venido utilizando de forma habitual desde mediados del siglo XX, aproximadamente, para trabajar en los alumnos de Primaria (también en otros niveles educativos) un sinfín de aspectos de enorme importancia. Pero ¿qué aporta el teatro a los chavales? Veamos.

- 1) Desarrolla la autoestima.
- 2) Hace que los niños y adolescentes lleguen a conocerse un poco más, comprendiendo y controlando sus emociones.
- 3) Estimula la creatividad y la imaginación.
- 4) Facilita la sociabilidad.
- 5) Favorece el autocontrol.
- 6) Promueve la expresión corporal.
- 7) Ayuda a que los alumnos reflexionen sobre muy diversas cuestiones.
- 8) Apoya el desarrollo de ciertas áreas de conocimiento, como por ejemplo las asignaturas relacionadas con las distintas lenguas y, dentro de éstas, la lectura, la dicción y la entonación.
- 9) Inculca valores positivos.
- 10) Hace que los alumnos se concentren más.
- 11) Impulsa la cooperación e integración en un mismo proyecto (obra teatral) de todos los participantes (actores).
- 12) Ayuda a los niños a perder el miedo a hablar en público.
- 13) Refuerza la memoria.
- 14) Desarrolla la empatía.
- 15) Proporciona diversión y bienestar.
- 16) Hace que los alumnos integren distintos conocimientos, como la Historia, el Arte y el lenguaje.
- 17) En los más pequeños (Educación Infantil), ayuda a potenciar la psicomotricidad.
- 18) Potencia una nueva forma de expresarse.
- 19) Permite escuchar las opiniones de los demás y expresar las propias de los alumnos.
- 20) Hace que se comprenda la importancia de la música, el decorado y el vestuario.
- 21) Desarrolla el sentimiento de pertenencia al grupo.
- 22) Se valoran las distintas lecturas teatrales como fuente de placer e información.

Por todo lo expuesto anteriormente, el teatro es un instrumento extraordinario para ser utilizado no sólo en las aulas de Infantil y Primaria, sino también para la Secundaria, Escuelas de Adultos, Educación Especial y conservatorios.

Teatro sensorial

Una práctica que se está llevando a cabo últimamente es el llamado *teatro sensorial*. Éste consiste en que en una determinada obra se utilizan una serie de complementos que hacen de la representación algo muy motivador y realmente difícil de olvidar. En esta nueva forma de hacer dramatizaciones, se emplean distintos olores y sabores; también sonidos variados. Si por ejemplo en una escena sale un bosque, rápidamente el espectador, y los propios actores, percibirán unos agradables aromas a flores, plantas, árboles, etc. Todo esto se realiza con la ayuda de una serie de colaboradores que controlan unos aparatos que expulsan dichos aromas o fragancias. También se hace algo similar con los sabores, ya que cada espectador dispone de una especie de kit en el que hay algo parecido a unas grageas, y, dependiendo de lo que se represente en ese momento en el escenario, los espectadores tomarán una u otra de las mencionadas grageas. Si los actores, en un momento dado, ingieren un determinado alimento, los espectadores, de alguna u otra forma, también lo saborearán. Esto es algo innovador, que ha dado buenos resultados, sobre todo en el ámbito educativo (colegios, institutos, conservatorios, escuelas de música, etc.).

Relación entre el teatro escolar y algunas de las competencias básicas de la Educación Primaria.

1. Competencia en comunicación lingüística: el teatro contribuye a esto en cuanto que los alumnos han de leer y comprender distintos textos teatrales. Asimismo, se practican los campos semánticos, el género, número, ortografía, dicción, etc.
2. Competencia para aprender a aprender: el alumno ha de ser consciente de que ha adquirido nuevos aprendizajes referidos a las artes escénicas.
3. Autonomía e iniciativa personal: antes, durante y después de trabajar una obra de teatro el alumno ha de ejercitar las opiniones y experiencias personales.
4. Tratamiento de información y competencia digital: el uso de las TIC para buscar obras teatrales, recursos escénicos, etc. Favorece la capacidad de comprensión y el uso de la información en el formato digital.
5. Competencia cultural y artística: el conocimiento de obras teatrales, el acercamiento a diferentes manifestaciones culturales y el análisis visual de imágenes acerca a los alumnos a la adquisición de esta competencia. Asimismo, es importante la imbricación de lo teatral con la música, pues en muchas ocasiones, ésta apoya enormemente el desarrollo de la propia representación.
6. Competencia emocional: se practica la comunicación receptiva y la expresiva, al mismo tiempo que se potencia la pertenencia a los grupos de trabajo mientras se refuerzan las normas de convivencia.

Algunas interesantes novelas cortas de literatura infantil que hablan del teatro y de la literatura teatral.

Acher, Daniela: *La obra*. Ediciones SM.
Moure, Gonzalo: *Lili, Libertad*. Ediciones SM.

Bibliografía.

- Patrice, P. (1998). *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética y Semiología*. Barcelona. Editorial Paidós.
- Gastón, B. (1968). *El espacio escénico*. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina.
- Dubatti, J. (2005). *Filosofía del teatro I: Mirador*. Buenos Aires. Atuel.
- Cervera, J. (1982). *Historia Crítica del Teatro Infantil Español*. Madrid. Editora Nacional.
- Tejerina, I. (1993). *Estudio de los textos teatrales para niños*, Santander. Universidad de Cantabria.