

International Journal of Human Sciences Research

PROPUESTAS EDUCATIVAS ARTÍSTICAS ENMARCADAS EN EL TALLER DE TEATRO PARA LA FORMACIÓN DE FUTUROS DOCENTES DE INFANTIL

David Mascarell-Palau

Universitat de València, España

<https://orcid.org/0000-0003-2461-6937>

All content in this magazine is licensed under a Creative Commons Attribution License. Attribution-Non-Commercial-Non-Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Resumen: La representación teatral ha sido uno de los grandes olvidados en los programas del sistema educativo. Sin embargo, sus beneficios son múltiples en la formación de los estudiantes; destaca el cultivo del lenguaje oral, la expresión artística en sus variadas vertientes, fomentando la adquisición de una serie de destrezas y competencias mediante la propia experiencia y la creación. La dramatización concebida como un juego, favorece la estrategia. La imaginación y la creatividad se perciben como medio para el ingenio y la búsqueda de soluciones, a través del pensamiento divergente. El área de la educación artística aborda en sí misma, aspectos que a priori no parecerían estar ligados a la educación en artes, pero sí le pertenecen puesto que encajan en el proceso creador de toda persona y es, en sí mismo, un acto paralelo a la vida. El aprendizaje de la representación teatral permite que cada sujeto explore y descubra, pero a la vez potencie sus propias posibilidades expresivas a favor de un objetivo común. A partir de la perspectiva creativa y artística, este trabajo pretende aportar algunas propuestas educativas, vinculadas al juego, para infantes de entre 3 y 5 años, teniendo en cuenta que el primer beneficiario del presente material formativo está destinado a las y los futuros maestros/as del Grado de Educación Infantil de la Facultad de Magisterio, en nuestro caso, de la Universitat de Valencia, España.

Palabras clave: Taller de teatro, Actividades artísticas, Educación Infantil, Creatividad, Educación artística.

INTRODUCCIÓN

Un taller de teatro no es una clase de expresión, aunque tampoco es una compañía de teatro propiamente, a pesar de que el objetivo final será la representación, no se funciona igual que un grupo de teatro. Por lo tanto, el trabajo de un taller, nunca puede

depender de la imitación de la disciplina. Hay que potenciar la libre creatividad de cada uno de sus miembros, favorecer la comunicación y contemplar que es un trabajo en equipo donde caben todas las iniciativas. Todas las misiones son igual de importantes e igualmente necesarias para el perfecto funcionamiento del conjunto (Sirera y Cubedo, 1989).

Los infantes a través del teatro, establecen vínculos afectivos y emocionales entre iguales, que colaboran en su desarrollo psicológico despertando diversidad de estímulos.

La etapa infantil, en niños y niñas de 3 a 6 años, empieza a establecer una relación más consolidada y diversificada con el lenguaje hablado, a pesar de las limitaciones como vehículo de comunicación, aunque este sirve para expresar sus deseos y sentimientos. La escuela, les permite establecer relaciones con otros infantes de su edad y con personas adultas no relacionadas a su entorno familiar; comienzan así a darse cuenta que existen diferencias entre unos individuos y otros, de esta manera se inician, inconscientemente y de forma espontánea, sus primeras relaciones sociales.

Atendiendo a Blanch, Moras y Gasol (2008), es necesario que, mediante la expresión teatral, formando parte de un proyecto curricular de la etapa de la Educación Infantil, los infantes sean capaces de conseguir determinadas capacidades atendiendo a los siguientes objetivos:

- Alcanzar el conocimiento de su cuerpo y sus sentidos, contribuyendo al aumento de la autoestima y facilitar su autonomía.
- Incrementar la dimensión creativa y lúdica en los infantes.
- Desarrollar habilidades de observación y agudeza visual.
- Favorecer mecanismos de expresión oral.

- Posibilitar que el niño y la niña se interese por sus relaciones con otros niños y con otras personas en condiciones de afecto, ritmo amistad y solidaridad. El objetivo final es el de adquirir la noción de socialización y comprensión de competencias para actuar sobre la realidad. (p. 9-10).

Mediante la expresión teatral, el infante aprende a hablar con su cuerpo y con su voz, participa en una aventura grupal e interpreta a un personaje diferente a sí mismo, consiguiendo la superación y la sorpresa de conseguir su propósito, lo cual le ayuda a crecer como persona. Este juego contribuirá al desarrollo físico, intelectual, a su maduración personal desde el plano social y afectivo.

Por tanto, y nuevamente, los aportes de Blanch, Moras y Gasol (2008), advierten la posibilidad de consecución de los niños y niñas en la etapa infantil de las siguientes habilidades:

- Comprender las nociones de espacio y tiempo.
- Aprender a conocer su propio cuerpo.
- Desarrollar su imaginación.
- Aprender a escucharse a sí mismo y a los demás.
- Habitarse a hacer un trabajo más riguroso y metódico.
- Aumentar su sensibilidad
- Aprender a tener en cuenta y a valorar el trabajo del otro
- Desarrollar la capacidad de ser disciplinado.
- Asumir el riesgo.

El alumnado de tercer curso de del Grado de Maestra/o de Educación Infantil de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València, en el campus d'Ontinyent, desde la asignatura "Taller Multidisciplinar del Área Los Lenguajes: Comunicación y Representación", 6 créditos, de carácter

optativo y cuatrimestral, requiere básicamente de similares necesidades formativas para poder comprender cómo sienten los infantes la expresividad artística en la representación teatral. Es por ello, que a través de la guía docente de la asignatura se plantea el alcance de conocimientos previos, competencias y resultados de aprendizaje que deben adquirir en su formación como futuras maestras y maestros del Grado de Educación Infantil. Entre ellos se encuentran:

- Ser capaces de crear y de implementar propuestas cooperativas para el aula de Educación Infantil.
- Ser capaces de diseñar, llevar a la práctica y evaluar proyectos multidisciplinares integrando las áreas del Lenguaje, Comunicación y Representación.
- Utilizar correctamente los recursos necesarios y específicos de las áreas del Lenguaje, Comunicación y Representación.
- Ser capaces de adaptar las propuestas didácticas multidisciplinares en función de: diferentes contextos educativos, diferentes marcos socioculturales, diferentes necesidades educativas.
- Ser capaces de transferir la experimentación las áreas del Lenguaje, Comunicación y Representación en el campo de la innovación educativa.

Para incorporar innovaciones educativas en el aula, de teatro en este caso, se requiere del uso de la creatividad. Al hacer uso de la imaginación, se está creando la capacidad de generar nuevas posibilidades para responder a las demandas de su realidad (Eisner, 2002).

La práctica de la teatralización permite que cada sujeto explore y descubra, pero a la vez potencie sus propias posibilidades expresivas.

De acuerdo con Torres, Trozo y Soria (2020):

Nos interesa especialmente considerar que la metodología de trabajo que propone el aprendizaje del teatro es el taller. El taller como herramienta metodológica garantiza un proceso cooperativo que, por un lado, respeta las diferencias y capacidades de cada sujeto, y, por otro, abre un espacio de entrenamiento en la toma de decisiones a favor de un objetivo común: el producto artístico. Este objetivo común opera como un fuerte orientador de las capacidades individuales y hace que esas se trasciendan en función de un proyecto mayor al que todos pertenecen y que, a la vez, contiene a todos y a cada uno. (p.19).

El taller de teatro es un espacio idóneo para la adquisición de múltiples aprendizajes. A través del diálogo y el acuerdo grupal, del fomento de la imaginación, es un activador de la creatividad, de la libertad, dónde es posible cambiar, modificar y adaptar una historia que promueva el pensamiento, la reflexión para el beneficio educativo de los individuos y de la sociedad. Un lugar donde ejemplificar, desinhibirse, mostrar el potencial del que interpreta, trabajar la empatía, un espacio donde esforzarse y ayudar, donde se puede ser y sentir. En el entorno teatral, se propicia la creación de vínculos entre la realidad circundante, la realidad personal, y la realidad simbólica, con ello se estimulan procesos de asimilación-acomodación, transferibles a lo que el sujeto vivirá en el mundo (Torres, Trozzo y Soria, 2020).

PROPUESTAS PRÁCTICAS PARA EL FOMENTO DE CAPACIDADES EN LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA TEATRAL EN INFANTES (3-5 AÑOS)

Desde la perspectiva de los infantes como protagonistas en la representación teatral, es necesario conocer y trabajar actividades y dinámicas que puedan favorecer la preparación de los mismos, para la adquisición de actitudes y competencias que colaboren en la expresión de sus deseos,

sentimientos y promuevan la imaginación y la creatividad.

Con este objeto, se exponen cuatro tablas, con diversas actividades basadas en el juego, adaptadas a partir de la propuesta de Blanch, Moras y Gasol, (2008), para beneficio de los infantes.

La primera propuesta pretende ayudar al infante a improvisar desde la creatividad y dominar la expresión verbal y corporal.

A lo largo de más de una década de cursos académicos impartiendo la asignatura “Taller Multidisciplinar del Área Los Lenguajes: Comunicación y Representación”, en la Facultad de Magisterio de la Universitat de València, España, se ha propuesto, desde el área de la Expresión Plástica, la implementación de, por ejemplo, escenas teatrales en las que intervengan sombras chinescas o sombras chinas. Estas constituyen una de las más antiguas del teatro de títeres y marionetas. Consisten en un juego popular que se basa en el efecto óptico teatralizado, conseguido tras interponer las manos u objetos entre una fuente de luz, foco, y una superficie clara, una tela blanca, pantalla o pared. La posición o movimiento de las manos proyecta sombras con las que se representan figuras en movimiento o estáticas, favoreciendo la creatividad y la imaginación de quién las visualiza.

A continuación, se presenta una ficha para trabajar este recurso en infantes de entre 3 a 5 años.

DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN

Las actividades que se plantean colaboran en el despertar de la inteligencia sensorial y motriz: los infantes viven realmente las situaciones cuando ellos y ellas mismas las representan, así pues, incrementan la capacidad de percepción y de conocimiento de sus sensaciones. A la vez, aumenta su

Ficha	Articulación y dicción para la interpretación
Participación	Grupo
Espacio a desarrollar	La clase
Objetivos	Ejercitar la improvisación Ejercitar el dominio de la expresión verbal y corporal
Desarrollo	Pedimos a los infantes que se ubiquen formando un círculo y les mostramos la manera de exteriorizar los sentimientos a través de la expresión de la cara y los gestos que hacemos con las manos y el cuerpo.
3 años	Iniciamos con un sentimiento de alegría y seguimos con uno de tristeza, de amor, etc., pedimos a los niños que imiten nuestras expresiones y movimientos.
4 años	En disposición igualmente circular, pedimos a un niño que piense en un sentimiento y después que lo interprete con los gestos y la expresión de la cara. A medida que los niños/as participan, podemos pedirles que pongan voz a su sentimiento y que expresen lo que sienten en voz alta, a la vez que interpretan.
5 años	Requerimos a los niños que piensen en un sentimiento y que lo mantengan en secreto hasta que demos la orden de que lo comuniquen en voz baja a su compañero de la derecha (o de la izquierda). Este a su vez, deberá interpretar como le parece el sentimiento que le han transmitido.
Sugerencias	Se podría interpretar a su vez, sensaciones de calor, frío, hambre, sed, o bien situaciones de espera, de despedida, de encuentro, etc.

Tabla 1 – Actividad teatral para el fomento de la dicción y la interpretación en infantes de entre 3 a 5 años.

Ficha	Creatividad, cuerpo y movimiento mediante sombras chinescas
Participación	Pequeño grupo
Espacio a desarrollar	Aula
Objetivos	Iniciarse en el teatro de sombras Jugar con las formas e improvisar Reconocer y distinguir las diversas figuras
Desarrollo	Colgaremos una sábana blanca en el techo y colocaremos un foco o lámpara detrás para que individualmente los niños hagan sombras con sus propias manos y el resto de su cuerpo.
3 años	Sentamos a los niños y niñas en el suelo frente a la sábana y les pedimos que intenten distinguir las sombras que iremos creando. Iniciaremos el proceso con sombras muy simples: un perro, una serpiente, un conejo... Para facilitar el juego, si el alumnado no sabe de qué animal se trata, acompañamos cada figura del sonido que emite el animal.
4 años	Mostramos a los niños cómo hacer figuras y proponemos que, por parejas, improvisen con las manos distintas figuras y las representen tras las sábanas con el fin que sus compañeros/as identifiquen de qué figura se trata.
5 años	Sugerimos el mismo ejercicio anterior, pero en este caso deben representar historias sencillas a partir del movimiento de su cuerpo (pueden hacer uso de la voz y la música). Por ejemplo, algún cuento muy popular y conocido por ellos como Caperucita roja o Los tres cerditos.
Sugerencias	Mientras se desarrolle la actividad, demandamos al grupo de infantes que permanezcan en silencio, dejando sonar música de relajación. Las representaciones no deben durar más de 1 o 2 minutos.

Tabla 2 – Propuesta de actividad teatral creativa basada en el juego con sombras chinas para infantes de entre 3 a 5 años.

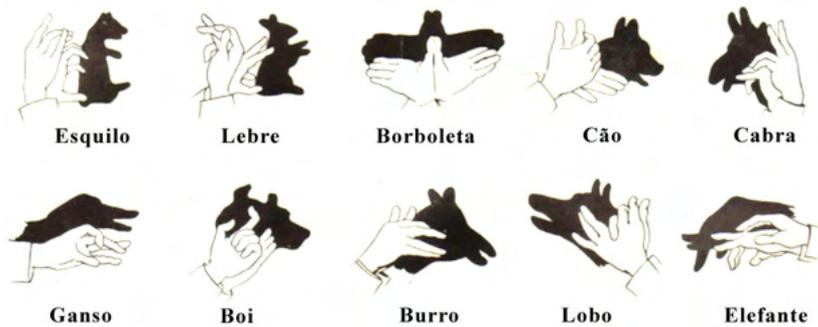

Figura 1. Sombras chinescas interpretando patrones de animales para su representación teatral. Fuente: Internet.

Figura 2. Sombras chinescas confeccionadas con cartulina como recurso teatral infantil. Fuente: Internet.

Figura 3. Representación teatral de alumnado de la Facultad de Magisterio del Grado de Educación Infantil de la Universitat de València, campus d'Ontinyent, España. Sombras chinescas haciendo uso del cuerpo y el movimiento. Fuente: el autor.

capacidad de imaginar y explorar haciendo uso de los sentidos. Así mismo, el infante emprende la representación del gesto creativo, puesto que su acto de comunicación debe aparentar la realidad, con el fin de aportar credibilidad en la representación teatral.

La siguiente actividad para infantil, trabaja la observación para la imitación de figuras, a la vez que se ayuda del cuerpo para interpretar obras artísticas.

Es evidente el potencial de comprensión, observación, perseverancia y exploración del sentido de la abstracción que poseen los niños, así como su habilidad imaginativa para dar vida a objetos y proyectar personajes, atribuirles roles extraídos de los arquetipos de la vida real. Las actividades que aquí se presentan procuran contribuir al alcance de estas competencias en los y las infantes con el objeto de incrementar las oportunidades de explorar la improvisación, el espacio, la voz, el movimiento y en definitiva la creatividad. Transformarlas en un instrumento de expresión y de maduración personal, en tanto que un medio de juego. El juego que concurrirá al desarrollo físico, intelectual y cultural del infante en un medio lúdico favoreciendo su desarrollo social y afectivo.

La siguiente actividad que se propone persigue poner en valor las capacidades de los infantes en la representación, mediante la voz y el cuerpo en movimiento, aspectos vinculados a la disciplina artística de la performance¹.

CONCLUSIONES

La siguiente propuesta reflexiona, por un lado, acerca de las implicaciones de la educación artística en el taller de teatro infantil, más allá de las evidencias hacia el arte entendido a la manera “tradicional”, que la sociedad limita habitualmente al dibujo, la pintura, y la escultura. Aporta y apuesta

por abrir la mirada a formas y maneras tan propias de la expresión artística como la participación del cuerpo, el movimiento, la voz, el ingenio y la imaginación... para integrarlas interdisciplinariamente. Todo ello pretende colaborar en el desarrollo físico e intelectual del ser humano, advirtiendo la posibilidad de que, a través de estas prácticas, se puedan adquirir interesantes beneficios desde el plano expresivo-afectivo, emocional, en definitiva, educativo y social. Por otro lado, se alegan actividades ejemplificadoras, mediante el juego, para el taller de teatro, con el objeto de que las futuras maestras y maestros del Grado de Educación Infantil, dispongan de recursos específicos para la acción educativa en las distintas edades de 3 a 5 años, susceptibles de ser llevados a cabo en sus prácticas escolares, o como material de exposición en presentaciones teóricas. Resulta una alternativa interesante desde el punto de vista pedagógico, que los estudiantes de magisterio, a través de la asignatura “Taller Multidisciplinar del Área Los Lenguajes: Comunicación y Representación”, tengan la oportunidad de desarrollar y vivenciar en sí mismos las mismas propuestas planteadas para los infantes. Es un ejercicio preparativo que permite una comprensión profunda por los futuros docentes de lo que supone un primer acercamiento a las habilidades previas de la representación teatral en educación infantil.

---

1. Performance: disciplina artística creada a través de acciones realizadas por el artista u otros participantes, pudiendo ser en vivo, documentadas, espontáneas o escritas, presentada a un público dentro de un contexto expositivo.

Ficha	Cuerpo y movimiento en la interpretación de obras artísticas
Participación	Pequeño grupo/individual
Espacio a desarrollar	Espacio de pequeñas dimensiones con forma de escenario, con cabida para 4 o 5 personas, fondo liso.
Objetivos	- Observar e imitar figuras. - Interpretar obras de arte con ayuda del cuerpo.
Desarrollo	Los niños deben ayudarse del cuerpo para imitar diversidad de esculturas o pinturas.
3 y 4 años	Se muestra durante los minutos que se convenga la imagen de una escultura y se pide que, individualmente y con la fotografía delante, imiten lo que ven, situados encima del escenario.
5 años	Repartimos diferentes obras de arte entre los distintos grupos y les dejamos unos minutos para que las puedan ensayar. Pedimos a cada grupo que interprete la obra de arte que ha observado.
Sugerencias	Se proponen las siguientes obras artísticas: El pensador de Rodin, <i>Las Meninas</i> de Valázquez, o bien <i>La Gioconda</i> de Fernando Botero. Se puede plantear una interesante exposición de obras de las distintas representaciones de los infantes.

Tabla 3 – Propuesta educativa teatral que estimula la observación y la interpretación e imitación mediante el cuerpo.

Ficha	Cuerpo y movimiento en el conocimiento de los animales.
Participación	Pequeño grupo
Espacio a desarrollar	La clase
Objetivos	- Imitar con ayuda de todo el cuerpo distintos animales de granja. - Imitar a través de todo el cuerpo animales de la selva.
Desarrollo	Ubicaremos a las niñas y niños formando un círculo y les mostraremos diversas imágenes de animales de granja o de la selva.
3 y 4 años	Nos colocamos en el centro del círculo e imitamos algunos animales, moviendo todo el cuerpo. Pedimos a cada niño que nombre al animal de la granja que pretenda representar y se ubique en el centro del círculo para imitarlo. El de compañeros/as deberá efectuar los mismos gestos que su compañero/a.
5 años	Se propone que piensen en un animal de la selva y lo representen a partir de los movimientos del cuerpo ante todos sus compañeros. Éstos deberán adivinar de qué animal se trata.
Sugerencias	Cuando se imiten a los animales, se procurará que los movimientos sean lentos para que todos puedan observarlos bien.

Tabla 3 – Propuesta educativa teatral que estimula la observación y la interpretación e imitación mediante el cuerpo.

REFERENCIAS

BLANCH, T., MORAS, M. Y GASOL, A. *100 juegos de teatro en la Educación Infantil*. Barcelona: CEAC Planeta DeAgostini, 2008.

CERVERA, J. *Iniciación al teatro*. Madrid: Bruño, 1996.

EISNER, E. **Ocho importantes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en las artes visuales**. Arte, Individuo y Sociedad, Madrid, anejo I, 47, 2002. <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0202110047A>

SIRERA, R. Y CUBEDO, M. *El teatre a l'escola*. Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1989.

TORRES, S., TROZZO, E. Y SORIA, S. **Educación artística y superación de las vulnerabilidades: El Teatro como herramienta en el trabajo con sujetos con discapacidad**. PÓS: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG. 10 (20), 2020. <https://doi.org/10.35699/2237-5864.2020.20453>