

/PONENCIAS

Experiencias
de teatro
e integración
de lenguajes

La lectura como parte del proceso creativo del Taller Integral de Arte

Ángela Cuellar,
Eugenia Fuentes,
Miguelina Lariguet

En el presente trabajo se expondrá la experiencia que se realizó en el Centro Municipal de Cultura de Viedma, denominada Taller Integral de Arte, que funcionó durante 18 años en forma ininterrumpida, hasta el año 2013, y que estuvo dirigido a niños de entre 6 y 12 años de edad.

Año a año, al momento de las inscripciones, cuando explicábamos a los padres y sus hijos sobre las áreas que conforman el Taller de Arte, y al mencionar *literatura, lectura* o *cuentos*, vimos que las reacciones de muchos de los niños no eran favorables. Nos encontramos con expresiones como *no me gusta leer, leer es aburrido, si hay que leer no me anoto, prefiero dibujar* o *eso lo hago en la escuela*. Estas frases y actitudes de los niños, nos llevaron a pensar una estrategia pedagógica donde se trabajó con la lectura en las tres áreas artísticas (música, teatro y literatura) de manera integrada y como disparador esencial para el desarrollo de las actividades.

Se planificó el trabajo teniendo en cuenta nuestro interés en que los niños pudieran vivenciar la lectura de manera dinámica y creativa, apropiarse de los elementos básicos de cada área artística, profundizar en la interrelación de las mismas a través de la experimentación. El equipo pedagógico fue conformado por una auxiliar y tres docentes, cada una a cargo de una disciplina artística: música, literatura y teatro.

Lectura – interdisciplinariedad – lenguajes artísticos – integración

Este trabajo se desarrolló durante el año 2010. Ese año, el Taller Integral de Arte tuvo como destinatarios a niños y niñas de 6 a 12 años. Asistieron con una frecuencia de dos horas, dos veces por semana. Algunos concurren durante varios años y otros fluctuaron.

Los objetivos fueron:

- * Lograr que la lectura y la escritura sean el disparador de un proceso creativo conjunto e interdisciplinar.
- * Ofrecer a los niños elementos básicos de cada área artística para profundizar en la interrelación de las mismas a través de la experimentación vivencial.
- * Promover en los niños de 6 a 12 años el disfrute de la lectura en voz alta, con él mismo y con los otros tendiendo a la transformación del concepto previo que traen de la lectura.
- * Promover en los niños de 6 a 12 años diversas formas de expresarse a través del arte, con su cuerpo, con su voz, a través de todos los sentidos.
- * Lograr que los niños de 6 a 12 años se apropien de elementos y herramientas expresivas de los diferentes lenguajes artísticos que componen el Taller.
- * Lograr que los niños de 6 a 12 años construyan mensajes estéticos y los comuniquen a un destinatario real.

* Lograr la creación y formalización de un producto estético integrando los lenguajes y los grupos etéreos.

La metodología tuvo como base de trabajo la observación, la asociación, la interpretación, la participación, la representación expresiva, la construcción y producción creativa.

El trabajo se organizó en cuatro módulos que contienen cuatro ejes pedagógicos y uno transversal por donde transitaban todas las áreas:

- Eje transversal: senso-percepción.
- 1. Eje: desarrollo expresivo y adquisición de los elementos de los lenguajes artísticos.
- 2. Eje: apropiación del lenguaje artístico.
- 3. Eje: producción del mensaje estético.
- 4. Eje: integración de los lenguajes artísticos.

Se propuso que los niños logaran especificidad en cada área, a través de la exploración y desarrollo de los contenidos pedagógicos durante los primeros tres módulos, para finalizar, en el cuarto, con la integración de los lenguajes artísticos en una producción grupal.

Cada módulo tuvo un inicio, un desarrollo y finalizó con una producción parcial de cada grupo etéreo.

Los niños estuvieron agrupados por edades, en tres grupos: *Sauces* (niños de seis años), *Álamos* (siete y ocho años), *Robles* (de nueve a doce años). Los mismos fueron rotando por las diferentes áreas.

Para el desarrollo del primer eje pedagógico utilizamos la lectura de diferentes textos literarios y teatrales seleccionados por las docentes, que giraron en torno a los procesos de exploración sensorial para garantizar la construcción de esquemas perceptivos.

Dichos textos fueron leídos en voz alta a los niños, luego leídos y representados por ellos mismos y por las docentes.

Del libro *Lucas Carrabias* se eligieron algunos textos, los cuales se recortaron en fragmentos y se les entregó a cada niño. Luego lo leyeron en voz alta para armar la secuencia y encontrarle coherencia.

Una vez identificado el personaje, se habló de sus características, las cuales estaban relacionadas con su nombre. A partir de allí los niños mezclaron palabras para crear nuevos nombres y sugirieron descripciones y detalles. Algunos de los nombres creados fueron: Camila Nesa, Suzana Oria, Jose L. Efanter.

A partir de la lectura del libro *Que el nombre te nombre*, los chicos mezclaron las letras de su nombre hasta encontrar una palabra nueva; la cual describieron, dibujaron y con todas ellas construyeron un diccionario de nuevos significados y crearon personajes en forma plástica, musical, escrita, oral y teatral.

Se realizaron diferentes ejercicios y juegos sensoriales como el Lazarillo de Thormes. La docente de teatro previamente narró la historia de este clásico. Luego los grupos de niños fueron separados en duplas; uno de ellos fue el Lazarillo y el otro el ciego. Recorrieron el espacio a diferentes velocidades y ritmos prestando atención a variables como: intensidad de la luz, olores y sonidos.

A partir de la lectura del cuento *Los ojazos del león*, se habló sobre lo que percibimos con la vista: colores, formas, paisajes y cómo veríamos al mundo si tuviésemos anteojos, como le ocurre al personaje de esta historia. A continuación, cada niño eligió a un animal como protagonista y le creó características fantásticas y exageradas al sentido de la vista.

Posterior a la lectura de los textos *La nariz fugitiva* y *El cazador de aromas*, los niños, con los ojos cerrados, percibieron e identificaron olores que la docente tenía preparados para la actividad. Luego dibujaron narices de diferentes tamaños y formas que ensamblaron con las otras partes ya trabajadas, hasta llegar a la construcción de un personaje fantástico.

Con la lectura de la historia *Buscando un sonido*, hablamos sobre los sonidos que nos gustan, la contaminación sonora, la imposibilidad de oír y el lenguaje de señas. Se retomó el diseño del personaje y se completó con el dibujo de las orejas.

Destacamos en este proceso perceptivo, plástico y creativo, que los personajes construidos por los niños fueron únicos, irrepetibles y divertidos. Algunos no estuvieron de acuerdo con el resultado porque los consideraron *feos, narigones y orejudos*. Sin embargo, todos escribieron un texto descriptivo sobre ellos.

Como cierre del primer eje pedagógico se realizaron dos actividades: en primera instancia los niños transitaron por un *Laberinto de los Sentidos* construido por las docentes en un espacio determinado. Este circuito tuvo diferentes estaciones perceptivas (tacto, olfato, gusto, oído y vista) donde en cada una de ellas los niños vivenciaron y experimentaron distintas sensaciones que los llevaron a la reflexión de lo maravilloso que es tener todos los sentidos e imaginar cómo sería vivir sin alguno de ellos.

Esta experiencia la compartieron los niños con sus familias, en una segunda instancia donde ellos fueron guías de las actividades perceptivas.

A través de estas actividades, los niños se involucraron en la lectura de manera dinámica y creativa.

Descubrieron autores, se identificaron con las lecturas, plantearon nuevos temas y *crearon* a partir de ellas. Aquellos que iniciaron con pocas ganas de escuchar o leer un párrafo, terminaron poniendo su voz al texto, y al igual que los demás, hicieron preguntas, acotaron, se remitieron a textos escuchados o leídos por ellos.

En el segundo eje pedagógico *apropiación del lenguaje artístico*, trabajamos el lenguaje verbal y no verbal, la lectura en voz alta, de dichos, refranes, piropos, retahílas, jitanjáforas, coplas. A partir de aquí nos ocupamos de desarrollar de manera particular aspectos como el ritmo de las palabras, el fraseo, la intención. Después de la exploración de estos aspectos que hace tanto a la literatura como a la música, los niños pudieron leer y crear sus propias partituras analógicas y convencionales. Además construyeron trabalenguas y tantanes.

Se trabajó la improvisación grupal, subgrupal, pautada y libre a partir de la lectura de cuentos maravillosos por parte de la docente, teniendo en cuenta el inicio, conflicto, desarrollo y final, acción, personajes, lugar, tiempo y circunstancias.

Para el cierre de este módulo, se realizó un plenario interno, donde los niños presentaron sus producciones a los compañeros. Los saucos y álamos (seis a ocho años) compartieron trabalenguas dichos de manera colectiva, utilizando matices y ritmos; Los robles (nueve a doce años) improvisaron a través del *sin fin* del cual surgió un cuadro teatral. Y entre todos cantaron la canción Amutu, acompañada con movimiento y ritmo.

Además participamos del II Encuentro de Arte Infantil organizado por la Municipalidad de Viedma. En este marco los niños pudieron mostrar, a un público variado, las producciones realizadas en el plenario interno.

Vimos que este proceso, donde se conjugaron las áreas artísticas, donde los niños tuvieron oportunidad de compartir sus producciones con sus pares, en un ámbito de respeto y escucha, permitió un avance en la comunicación de los niños, en la fluidez del lenguaje, en los gestos, en el trabajo grupal. Lograron expresarse ante un público, a través de la oralidad, de la música, del teatro.

En el tercer eje pedagógico *Producción del mensaje estético*, realizamos actividades donde los niños pudieron explorar y vivenciar distintas maneras de comunicarnos.

Construyeron e interpretaron sus propios mensajes estéticos utilizando diferentes recursos como la narración oral y escrita (cartas, poemas, jitanjáforas, entrevistas), el dibujo (pictografía), la escultura (plástica, basada en los mensajes de los pueblos originarios), el canto (canciones de diferentes culturas: Amutu, de la Isla de Pascua y Tutira mai de Nueva Zelanda). Juegos teatrales, el sin fin y las estatuas.

En este módulo, se profundizó en las diversas maneras de transmitir un mensaje estético, para esto planeamos encuentros con escritores, actores, músicos, artistas plásticos y bailarines.

Abordamos para ello la realización de la entrevista, analizando en forma oral y de manera práctica, con los niños, su estructura: entrevistado, entrevistador, preguntas, respuestas, información sobre el entrevistado.

Esta actividad se complementó cuando los niños pudieron concretar sus propios reportajes a distintas personalidades del mundo artístico nacional y regional. De esta manera, participaron activamente los tres grupos, destacándose la escucha atenta, el respeto a los tiempos de cada uno para preguntar sin interrumpirse y la pertinencia de las preguntas.

A través del Plan de Lectura Provincial, recibimos las visitas de reconocidos escritores y sus obras autorales.

Previo al encuentro con las diferentes personalidades, los niños accedieron a sus libros, los leyeron y recopilaron información que les sirvió para la elaboración de preguntas, tales como:

¿Cuánto tiempo hace que escribís?, ¿cuántos libros hiciste?, ¿sobre qué escribís?, ¿para quiénes escribís?, ¿qué te inspira?, ¿cuándo te gusta escribir?, ¿cuando eras chico, te gustaba escribir?, ¿tu papá era escritor?, entre otras.

Los escritores e ilustradores que nos visitaron fueron:

*Carlos Silveyra: fue el primer escritor que nos visitó, compartió con los niños sus saberes, comentó sobre la recopilación de juegos de tradición oral, chistes, trabalenguas y les narró un cuento inédito de su autoría. Con él, se hizo intercambio de trabalenguas, los niños dijeron los propios y Carlos les explicó el proceso para aprender y decir correctamente un trabalenguas. Además los niños le obsequiaron dibujos y trabalenguas creados por ellos.

*Franco Vaccarini: sorprendió a los niños con sus cuentos de suspenso y terror. Compartió lecturas, respondió sus preguntas y los motivó para escribir. En clases posteriores los chicos escribieron historias de suspenso y pidieron más libros para leer de este autor.

*Istvansch: ilustrador y escritor, quien nos maravilló con su original forma de dibujar, con *tijeras*.

Realizó una demostración práctica de su técnica para ilustrar, habló sobre el *libro-álbum* y mostró a los niños algunas de sus obras. Los chicos, incentivados por esta visita, memorizaron textos, hicieron sus propias pruebas y realizaron la *Cinta de Moebius* con cuentos de nunca acabar.

Los contenidos y actividades desarrolladas en este eje, fueron esenciales para la producción del cuarto y último módulo: *Integración y producción de los lenguajes artísticos*.

Partimos de que la integración de éstos, debe darse naturalmente, no como una suma artificiosa, sino como resultado natural de las producciones y/ o las apreciaciones de los niños.

Percibir, apreciar, producir e integrar son los procedimientos básicos en juego en estos cuatro ejes.

En esta última etapa nos propusimos integrar los tres lenguajes artísticos en una producción donde participaron los tres grupos.

Llevamos a cabo una puesta teatral con soporte audiovisual en donde el mensaje estético elegido fue *los 40 años del Centro Cultural y la vida cotidiana del lugar*, en el cual los niños condujeron un Noticiero

en vivo -*Chispas de Arte*- con las familias como espectadores presentes, y móviles en exteriores. Las entrevistas fueron proyectadas.

El proceso: el formato seleccionado fue el noticiero.

Se trabajó con los niños la noticia en forma real a través de diarios y revistas, para luego, transformarlas en noticias ficticias con elementos fantásticos.

A partir de juegos teatrales se repartieron diferentes roles tales como: periodista de estudio, periodista de móvil de exteriores, entrevistadores, camarógrafos, productores y entrevistados.

Al igual que las noticias, los personajes poseían elementos del absurdo y fueron influenciados por la dinámica misma del centro cultural y su rica vida artística (muestras permanentes de artistas plásticos, fotoperiodismo, espectáculos, conciertos y otros talleres).

Para llevar a cabo este noticiero llamado por los niños *Chispas de arte*, se realizó en conjunto, una investigación y recopilación de información oral, escrita y gráfica sobre la historia del Centro Cultural; entrevistas a personas que formaron parte de su historia cultural y social como: Omar Fossati (uno de los pioneros del teatro en Viedma), Ana María Grandoso (actriz y escritora), Cynthia Lupia (bailarina, docente y actual Directora de nuestra Institución); conferencias de prensa con improvisaciones teatrales y guiones elaborados en forma escrita por los niños.

El nombre del Noticiero fue creado por los niños al unir y asociar palabras, imágenes y conceptos, por eso *Chispas de Arte* es el resultado de chispas de arte, de alegría y pasos hacia adelante.

Evaluación

Para la evaluación en general, tomamos en cuenta el grado de participación y entrega de los niños a la tarea y variables de atención y acción, a través de la observación directa y registros narrativos grupales. Esto nos permitió evaluar el grado de pertinencia que tuvieron las actividades propuestas, según los deseos, gustos y dificultades de los niños.

El taller tuvo como estrategias de evaluación instancias de creación y de formalización de un producto (plenarios abiertos y cerrados, pequeños sketch, narraciones, obras cortas o cuadros musicales) que incluyeron los tres lenguajes artísticos.

A través de todas las actividades vivenciadas en el año, podemos afirmar que los niños se sensibilizaron, valoraron sus posibilidades expresivas y las del conjunto y reflexionaron sobre las diferentes maneras de percibir al mundo. Lograron apropiarse de las herramientas y códigos elementales de las tres áreas del taller. Experimentaron sobre las diferentes maneras de comunicarse, los distintos mensajes estéticos y su construcción.

En la integración de los lenguajes artísticos, pudimos ver alto grado de entusiasmo, participación y compromiso de los niños y sus familias. Lograron afianzar su sentido de pertenencia al lugar donde concurren.

De esta manera podemos afirmar que la estrategia pedagógica planificada, dio resultados: la lectura siempre estuvo presente en las tres áreas. Paulatinamente, los niños sugirieron lecturas y algunos de ellos encontraron naturalmente, en la Biblioteca de Arte, un espacio de encuentro con los libros, ya que contaban con un tiempo de espera antes del horario de inicio del taller. Los niños disfrutaron de la lectura en voz alta con sus compañeros, de la lectura silenciosa, de la lectura como disparador de nuevos conocimientos, de la lectura como inspiración para la creación de textos propios y dibujos, de

la lectura como pasaje a una instancia lúdica (juegos teatrales, trabalenguas, tantanes, improvisaciones, cuentos de nunca acabar, jitanjáforas, canciones).
Concluimos que la lectura y la escritura tomaron otra dimensión ante los ojos de los niños, al vivenciarlas de manera integrada y creativa.

Bibliografía

- Bornemann, E. *El cazador de aromas y Buscando un sonido*. Buenos Aires: Editorial Alfaguara.
- Bozzini, F., Rosenfeld, M., Velásquez, M. I. (2000). *El juego y la música*. Buenos Aires: Editorial Novedades Educativas.
- Devetach, L. *Avión que va, avión que llega*. Buenos Aires: Libros álbum del Eclipse.
- Finchelman, M. R. *Expresión teatral infantil/Auxiliar del docente*. Buenos Aires: Editorial Plus Ultra.
- Grimm, J. y Wilhelm. *Cuentos*. Madrid: Alianza Editorial.
- Hemsey de Gainza, V. (1996). *Juegos de manos*. Buenos Aires: Ed Guadalupe.
- Istvansch. *Dragones desconocidos y dragones famosos*. Buenos Aires.: Plan Nacional de Lectura, Ministerio de Educación.
- Jara, J. *Los juegos teatrales del clown-Navegante de las emociones*. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas.
- Holovatuck, J., Astrosky, D. *Manual de juegos y ejercicios teatrales-Serie estudios teatrales*. Buenos Aires: Editorial Instituto Nacional de Teatro.
- Martín, C. *Que el nombre te nombre*. Buenos Aires: Ediciones Abran Cancha.
- Ministerio de Educación Presidencia de la Nación (2008). *Cuentos para seguir creciendo. Para alumnos que terminan su educación inicial. Consejo Federal de Educación. Plan de Lectura*. Editorial Eudeba.
- Palermo, M. A. *Lucas Carrabias*. Buenos Aires: Editorial Altea.
- Rinderknecht, P., Perez Aguirre, L. (1976) *Manual de juegos para niños y jóvenes*. Buenos Aires: Editorial Bonum.
- Rodari, G. "La nariz fugitiva". En Shujer, S. *Suelta palabras*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- . *Gramática de la fantasía*. Buenos Aires: Ediciones Colihue.
- Rogier, C., Marceillac, E. (2007). *Cantojuegos. Canciones para jugar*. Buenos Aires: Editorial Ediba.
- Schritter, I. *Detrás de él estaba su nariz*. Buenos Aires: Editorial Eclipse.
- Shujer, S. *Los ojazos del león*. Buenos Aires: El gato de hojalata.
- Silveyra, C. *Humoradas*. Buenos Aires: Editorial Altea.
- . *Trabalenguas y adivinanzas*. Escuelas del Bicentenario. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Plan Nacional de Lectura.
- Trozzo, E., Sampardo, L. y otros. *Didáctica del teatro I*. Buenos Aires: Edición del Instituto Nacional del Teatro.
- Ursi, M. E., Gonzalez, H. "Instrucciones para matar el aburrimiento". En *Manual de teatro para niños y docentes*. Buenos Aires: Edición Novedades Educativas.
- Vaccarini, F. *René Morsa y El poeta y la polilla del saco azul*. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Plan Nacional de Lectura.
- Vega, R. *El teatro en la educación*. Buenos Aires: Editorial Plus Ultra.