

El lenguaje teatral en relación con la institución escolar y sus actores

Jorge Adrián Di Bastiano

Este trabajo fue elaborado a partir de consignas del docente, por alumnos de didáctica de Teatro I, en base al acercamiento, información e investigación, haciendo foco en el mundo cercano al alumno, en cuanto a las producciones, de la TV e internet, como *puertas de acceso*, a partir de las cuales el docente se vincula con el alumno desde un lugar absolutamente reconocible para el niño.

El objetivo es que el docente pueda bucear en el mundo del niño, tomando contacto desde el relato de los alumnos, y niños del entorno acerca de su conocimiento del mundo de ficción, a través de la televisión e internet.

Este acercamiento del docente con el niño hace posible que el alumno se vincule y socialice desde un lugar que le es familiar.

Esta propuesta direcciona el trabajo del docente hacia una mirada centrada en el niño, y su mundo, su imaginario, que es muchas veces independiente a la vez de su entorno.

El niño manifiesta núcleos de aprendizajes a través de la vinculación con sus compañeros y sus distintas miradas del mundo, en este sentido el docente, puede, en gran medida ser parte de ese universo.

La enseñanza de trabajo en el sistema educativo

Es fácil hablar del lugar del docente de Teatro en la educación. Ya hay bastante escrito sobre el particular y sin embargo sigue existiendo en la actualidad un gran porcentaje de actores institucionales que desconocen las posibilidades que se abren a partir de allí en el ámbito educativo. Es el momento en el cual nuestros docentes deben posicionarse y fundamentar desde el interior de cada escuela, de cada aula, nuestro accionar.

Una de las cuestiones fundamentales es conocer en profundidad nuestro objeto de estudio y sobre todo cada docente deberá poseer una amplia formación pedagógico-didáctica.

Estos puntos planteados merecen un análisis pormenorizado y un ejercicio de autoevaluación.

Ya en el ámbito áulico, nos encontramos con una de las situaciones más atractivas, y que podría sintetizarse en lo que se produce con el encuentro con cada alumno y la suma de individualidades. Allí tenemos que ser capaces de *leer* a cada alumno, ver qué nos escribe, qué nos cuenta cada cuerpo.

Si el docente no entrena su mirada en la lectura de los cuerpos, así como en la lectura de los espacios y lo situacional de la escuela; su práctica se puede volver reiterativa, aburrida o lejana.

Esta propuesta de actividad consiste en acercar miradas: aquella mirada del docente quizás más atravesada por los ejercicios instalados y reiterados a través de distintas actividades y la mirada que impacta en el niño y lo atraviesa, que no necesariamente se vincula con su contexto cercano. Para tomar esa mirada, reconocer sus gustos lúdicos, las imágenes que lo atrapan, su música, los videos, las

vinculaciones con las nuevas tecnologías, pero este reconocimiento implica también una profundización, un análisis que el docente deberá emprender y comprender.

No debemos olvidar que aunque hay mucho por enseñar, también hay muchas cosas que nos pueden enseñar los niños.

Tomando este acercamiento al imaginario del niño como punto de partida, distintos grupos de alumnos de la práctica docente del profesorado de teatro de la escuela de teatro "La Plata" buscaron investigar y recopilar información a través de entrevistas, charlas y encuentros con niños de distintas edades. Indagaron acerca de lo lúdico, lo visual y demás elementos significativos, para a partir de allí analizar los distintos formatos, recopilar información, y capitalizarla para sumarla a distintas actividades áulicas.

Aquí van algunos de las producciones televisivas, que para los niños representan situaciones atractivas (año 1013).

Phineas y Ferb

Los personajes principales de la serie provienen de una familia mezclada, una premisa que los creadores consideran poco utilizada en programas infantiles y que refleja la propia crianza de Marsh, quien considera que explicar cómo se formó esta familia "no es importante para la vida de los niños. Son una gran familia mezclada y eso es todo lo que necesitamos saber". La elección de un *ornitorrinco* como mascota de los chicos se inspiró de manera similar, por su poca utilización en los medios, así como para aprovechar su interesante aspecto, el que les da también, la libertad para *inventar cosas* ya que *no se sabe mucho de [ellos]*. Los mejores personajes decididos por los fanáticos son Phineas Flynn y el Dr. Heinz Doofenshmirtz.

Marsh llamó a estos personajes "frescos, atrevidos e inteligentes al [...] ser mezquinos". Según Povenmire, su director de animación, Rob Hughes, estuvo de acuerdo: "en todos los demás programas cada personaje es estúpido o idiota, pero en esta serie no hay personajes estúpidos".

- Phineas Flynn: es un niño de 8 años (10 años actualmente) que es un superdotado de la ingeniería, es pelirrojo como su hermana, solo que su cabello es rojo, y el de Candace es anaranjado, tiene ojos azules. siempre utiliza una camiseta blanca a rayas naranjas, un bermuda y zapatillas azules, es a quien se le ocurren las ideas en las que se basan los episodios, y siempre que tiene una idea dice "Ferb, ya sé lo que vamos a hacer hoy", es el medio hermano de Ferb y hermano de Candace, es muy inteligente, y hábil, pero a la vez no es presumido sino muy amable y amigable, Isabela (su vecina) esta perdidamente enamorada de él, pero a pesar de ser muy inteligente, no lo nota, Perry, su mascota, suele perderse a menudo (para ir a misiones secretas) y cuando este desaparece Phineas dice "¿Oye, y Perry?" (si solo está con Ferb), sino "¿Oigan, y Perry?"; define a su medio hermano como un hombre de acción.
- Ferb Fletcher: es un chico de 10 años (12 actualmente) que es el medio hermano de Phineas y Candace, esto se debe a que él y su padre son de Inglaterra, es muy bueno con las herramientas y suele no hablar, pero cuando lo hace demuestra una voz grave a diferencia de sus medio hermanos, tiene el cabello verde fluorescente, su nariz es grande y cuadrada como la de su padre y uno de sus ojos se le ve siempre más grande que el de adelante, por lo que no se sabe si el ojo más grande es el derecho o el izquierdo, utiliza siempre una camisa de mangas cortas de color amarillo con solapas y botones blancos, y un "capri" violeta, con unas zapatillas iguales a las de Phineas solo que de color

negro, se revela en un capítulo que es un excelente bailarín, posee muy buenos modales como todo británico y es muy inteligente, en cada episodio, cuando el mismo comienza se le ve leyendo un libro, lo que le gusta mucho (leer), y en varios capítulos al final dice “los ornitorrincos son los únicos mamíferos que ponen huevos”, es extremadamente parecido a su abuelo, solo que con cabello verde, es el único de la serie que posee un cabello de imposible color en la vida real.

Metaficción y la cuarta pared

Uno de los elementos cómicos más recurrentes son autorreferencias de *metaficción* sobre el hecho de que saben que son personajes de ficción, en la entrada, Candace acusa a los chicos de *estar haciendo los créditos*, asimismo en el episodio viaje a los sentimientos de Buford, Phineas se sorprende por lo rápido que arman un submarino y Ferb responde *sí, normalmente tardamos varias escenas*. También en el episodio Canderemy, después de que Phineas y Ferb construyen el perro robot gigante, Baljeet dice “Oh, como el que aparece en los créditos”, mientras que Buford responde: “Yo prefiero duchar monos en la bañera”. Otros ejemplos ocurren en el episodio “Agente Doof” cuando Phineas y Ferb se convierten en bebés, al final del episodio Candace dice: “Ojalá que se les quite para el próximo episodio”, o en episodio “Make Play” cuando Carl menciona al Mayor monograma que es una caricatura y él lo reprende diciendo: “Carl, ¿qué te he dicho sobre romper la cuarta pared?” También se hace una referencia a la realidad en un episodio de la cuarta temporada donde Doof menciona “¿cuánto llevamos de verano, 4 años?”, haciendo referencia a que llevaban cuatro años en un mismo verano.

Padrinos mágicos

Timmy Turner es un niño de 10 años que vive en un pueblo ficticio llamado Dimsdale; es un niño incomprendido, nada popular, a quien sus compañeros suelen molestar. Sus padres Edgar y Clemence Turner no le prestan mucha atención debido a sus propios quehaceres, y al estar muy ocupados siempre lo dejan al cuidado de Vicky, una niñera malvada, quien lo trata como si fuera su sirviente, lo obliga a hacer todos sus trabajos y en algunos episodios trae a su perro Doyler. Es allí donde intervienen Cosmo, Wanda y más adelante el bebé mágico, Poof. Los padrinos mágicos son seres que se les asignan a los niños que no tienen una vida feliz, para concederles deseos. En cada episodio le conceden un deseo distinto, sin embargo muchos deseos que Timmy llega a pedir lo llevan a empeorar una situación que parecía mala al principio y a menudo aprende de los errores que comete, aunque en diversas ocasiones mete la pata más de lo común y se crea todo un desastre pero normalmente todo lo arregla Wanda. En algunos episodios, Wanda se va de vacaciones y deja a Cosmo a cargo, pero todo empeora y finalmente ella tiene que arreglarlo.

Personajes

Timmy es el niño de 10 años al que sus compañeros molestan, los padres no le prestan atención y su niñera Vicky lo trata como sirviente es por eso que tiene a sus padrinos mágicos. Vicky es la niñera de Timmy, malvada y perversa; hace sus planes maléficos y cuando llegan los

padres de Timmy, intenta culparle por los desastres.

Cosmo es el padrino mágico de Timmy, tiene el pelo verde y no tiene mucha inteligencia.

Wanda es la esposa de Cosmo, tiene el pelo rosa, y es la más inteligente del quinteto.

Poof es el hijo bebé de Cosmo y Wanda, es como el hermano menor de Timmy.

Sparky es el perro mágico de Timmy que en la más reciente temporada es adoptado por los padrinos mágicos.

Las producciones descritas presentan universos complejos, dinámicos, ricos en propuestas para abordar contenidos de nuestra currícula y fundamentalmente partiendo desde un lugar muy reconocible para el niño.

Sobre este punto me interesa, más allá de lo recabado, que fue muy rico, y a partir de lo cual se realizaron gran variedad de proyectos áulicos, decía, interesa la necesidad de búsqueda, del docente, puesto que muchas veces, proponemos trabajos elaborados, muy *masticados*, por lo cual, gran parte del proceso ya lo hemos hecho, y lo damos, por hecho en los alumnos. Es necesario cargar de sentido aquellos ejercicios que se han vaciado de contenido, vivificarlos, darles nuevas formas, y como docentes decodificar e incorporar nuevos modelos.

En relación con los proyectos de actividades áulicas se realizaron trabajos, tomando los distintos núcleos temáticos del diseño curricular, vinculando diferentes actividades con los contenidos de educación primaria y reconociendo la riqueza del material propuesto.

- El cuerpo y su potencial expresivo (eje del lenguaje).
- La imagen corporal, la representación de imágenes con el cuerpo (eje de la producción).
- El trabajo de la voz como parte del cuerpo (eje de la producción).
- Reconocimiento y discriminación de formas, sonidos, gestos, movimientos y acciones corporales (eje de la recepción).
- El trabajo con imágenes corporales extraídas del contexto particular de los alumnos (eje del contexto sociocultural).

En relación con el abordaje de la temática planteada, la necesidad de acortar distancias entre docentes y alumnos se hace presente en todos los niveles del sistema educativo. Cabe citar algunas cuestiones que se trataron en la Conferencia Iberoamericana de ministros de educación –Metas educativas 2021.O.E.I Organización Estados Iberoamericanos.

- ¿Cómo transformar la escuela moderna concebida hace doscientos años en una institución que responda a las necesidades de un mundo globalizado, de una cultura *massmediática*, de unos niños que sobre muchas cosas saben más que nosotros, de un mercado de trabajo flexibilizado cuyas demandas formativas mutan constantemente? ¿Cómo confiar en el sentido de lo que enseñamos si las certezas científicas y la confianza ilustrada en el progreso indefinido del conocimiento están siendo profundamente cuestionadas?
- En síntesis, lo que hoy se encuentra necesariamente en el centro del debate es la hipótesis de la modernidad, que considera la escuela como una abstracción imaginaria homogénea frente a las instituciones reales que han sido, y son hoy más que nunca, incuestionablemente diversas. Varios estudios señalan cómo el crecimiento de la matrícula en la escuela básica y la extensión de la obligatoriedad de la secundaria, está imponiendo cambios cualitativos a la dinámica escolar, la inclusión masiva de niños y adolescentes provenientes de sectores populares, minorías étnicas está llevando a los docentes a enfrentarse a un nuevo interlocutor histórico, portador de lenguajes

y referentes culturales completamente ajenos a los códigos que venía manejando la escuela de la modernidad.

Esta situación implica retos para el educador, primero que todo, el tener que encontrarse consigo mismo, y la necesidad de poseer herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas que le permitan conocer en profundidad el medio y a sus educandos. Debe además, dominar el campo del conocimiento específico para ejecutar su profesión como educador y tener elementos que le permitan profundizarlos, aplicarlos y estar en permanente actualización.

Tanto en la educación formal como no formal, ya no se pone en duda la voluntad de los educadores de evitar modelos centrípetos de adaptación por asimilación. Donde hay diversidad hay conflicto .Y donde hay conflicto hay creatividad y voluntad de sobrevivir de la mejor manera.

“En las grandes o pequeñas crisis la imaginación hace la vida más soportable”.

¿Hemos preparado a los profesores y docentes para acompañar al niño hasta su adolescencia con una educación que englobe emociones e inteligencia social? (Paulo Freire, Pedagogía de la autonomía)

“El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío” (Horace Mann, 1796-1859).

Bibliografía

Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación. Metas educativas 2021.O.E.I Organización Estados Iberoamericanos.

Diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires.

Freire, P. *Pedagogía de la autonomía*.