

El mapa semiótico individual y grupal en las escenas de niños de 4 a 12 años

María Cristina Iturri

En esta ponencia me interesa transmitir la importancia que cobra la percepción de las temáticas que los niños traen, de modo espontáneo, a las escenas del taller. El material de registro pertenece a la producción de alumnos de talleres no curriculares de niños entre 4 y 12 años de diferentes centros culturales e instituciones educativas.

Reconocemos como escenas espontáneas aquellas en las que el grupo es quien determina la trama de la historia a ser representada. Como docente, puedo haber dado pautas para este tipo de escenas relacionadas con los personajes que la integran, el tipo de conflicto o el espacio, pero el modo de vínculo de los personajes entre sí y el desencadenamiento del conflicto y sus avatares, son en el caso de las escenas espontáneas, creación exclusiva de los niños.

Cuando se aplica este tipo de metodología (en mi caso, no es la única), es posible llegar a visualizar qué tipo de temáticas traen los niños desde sus preocupaciones más íntimas hasta la visión del mundo o de aspectos del mundo que los rodean.

Para un trabajo de investigación más amplio seleccioné doscientas escenas de diferentes grupos de una década (del 2000 al 2010 entre las que se incluyen algunas más actuales) para un intento de clasificación.

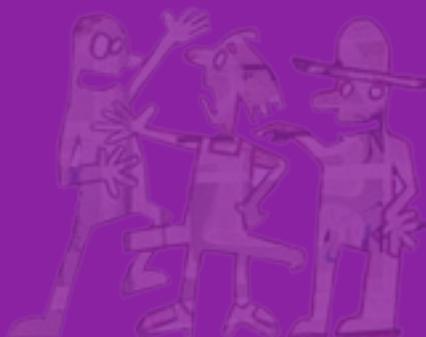
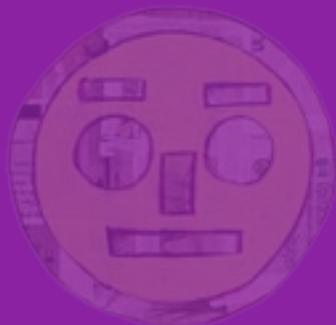
Intenté buscar el *núcleo dramático* de cada escena, es decir no sólo las acciones sino la *conflictiva vincular* establecida entre los personajes reflejada en el texto y subtexto, tanto en lo que actuaban como en lo que decían antes y después de la representación, considerando a los niños creadores de texto en todo su sentido. La semántica que incluye la perspectiva de la metateatralidad, sería la puerta de entrada para la comprensión de los problemas a investigar.

Nos basamos aquí en el concepto de semántica de Carmen Bobes Naves quien lo define como el "significado y contenido de la pieza dramática". Podemos decir que los niños traen a escena la *metateatralidad*, es decir, que *jugando a ser otros dicen algo de su propia verdad*.

Sin duda, estos pequeños *creadores de signos* que son los niños actuando, dan cuenta de su realidad simbólica, de su propia *partitura sensitiva* al decir de Bordieu. El niño enuncia e interpreta sus vivencias con una forma social y a la vez, propia.

El niño enuncia y denuncia. Muestra para ser visto en la escena, en el sentido más profundo del teatro como arte espectacular. Enuncia porque hay alguien (el docente en este caso y sus compañeros de grupo) que está viendo, escuchando. Denuncia porque su actuar devela su interioridad, sentimientos y emociones, a la vez que el mundo que lo rodea. Pone de manifiesto sus vínculos, especialmente los familiares, y los valores que lo circundan y que él internaliza.

En el escenario, el niño juega al mismo tiempo que habla, descubre, produce, cuenta realidades, expresa fantasías y temores. No se trata de que repitan textos sin sentido sino de provocar su libertad expresiva para que el texto sea propio y lleno de sentido. La comprensión de su *discurso* como producto social y a la vez subjetivo invita al docente a leer la polisemia implicada en sus producciones.

Paso a paso fui tomando las doscientas escenas seleccionadas. La apreciación de estructuras sintácticas que se repetían y de vínculos semánticos significativos y comunes me llevó a una clasificación tentativa que fui ajustando según las temáticas argumentales, en clases y subclases. Llegué así a la enunciación de trece temáticas principales. A continuación del enunciado de cada temática realizo una explicitación del tema producto de las experiencias vividas con mis alumnos y más adelante expongo las escenas que corresponden. Los subtítulos están, en algunos casos, en relación a especificaciones respecto al núcleo temático emergente y en otros, es simplemente una referencia para ubicar los datos hallados. En esta ponencia me limito a exponer algunas de estas cuestiones,

Las trece temáticas encontradas son las siguientes:

- I. La resistencia o burla a la autoridad.
- II. La rivalidad fraterna, cuestionamiento de la intervención de los adultos.
- III. La identificación grupal. El conflicto de discriminación-rechazo.
- IV. Los roles sociales adultos en espejo y cuestionamiento.
- V. El robo, contradicciones respecto a la ley moral.
- VI. La relación filial. El rol de los padres o sustitutos. La crisis de autoridad.
- VII. Los miedos, elementos constituyentes de la identidad.
- VIII. La sexualidad, aprendizaje y elección. La conflictiva de género.
- IX. La escuela, crítica al autoritarismo y a la falta de autoridad.
- X. Ecología, la vivencia del planeta como hogar que hay que cuidar.
- XI. El elemento mágico, alternativa ante lo misterioso o irresoluble.
- XII. La muerte, conflicto entre la omnipotencia y la aceptación.
- XIII. Lo absurdo, primer peldaño de la fantasía creadora.

A modo de ejemplo presento la explicitación de algunas temáticas y algunas de las escenas más significativas

Temática I: la resistencia o burla a la autoridad

Un niño entre 8 y 12 años va ya formando sus propios conceptos respecto a lo que se debe y no se debe hacer en el trato con los demás. Dependerá de sus padres y educadores que él desarrolle la autonomía moral. En el transcurso de dicho proceso, él mismo pone los valores del deber-ser en tela de juicio, en algún sentido necesita desarmarlos, desvalorizarlos como un modo de des-idealizar el monto de autoridad depositado en los otros, los adultos que los rodean.

En el taller de teatro para niños, la temática de la resistencia o burla a quienes ejercen el poder es una de las preferidas. En la mayoría de los casos, el protagonista resulta beneficiado por su actitud.

Prima en este tipo de escenas el sentido del humor que puede llevar desde la negativa a cumplir las órdenes dadas hasta el reemplazo de quien las ejerce (un adulto) por la figura del infante y sus propios códigos.

Cuestionamiento de la moral

Una de las escenas más representativas de la ruptura del orden moral con vías a alcanzar la autonomía del pensamiento frente al deber-ser, es la que creó un niño de 9 años con motivo de la propuesta

de construcción espontánea del texto, de su personaje y acciones en el marco de la obra de creación colectiva *Ser o no Ser, versión infantil*.

*Manú, el muñeco del ventríloquo ha sido convertido, por magia de las hadas, en un niño real.

Decepcionado por sus fracasos en la escuela, vaga por las calles de la ciudad. La escenografía muestra un mercado de frutos. Clotilde, la verdulera, grita a toda voz ofreciendo sus manzanas:

Clotilde:-*¡¡¡Manzanitas, fresquitas las manzanitas!!!*

Manú:-*Señora ¿me da una manzana?*

Clotilde:- *Si me das 50 centavos es tuya; dinero, nene, dinero.*

Manú:-*No tengo dinero ¿De dónde se saca el dinero? ¿De los árboles?*

Clotilde:-*Tenés que trabajar como yo, que tengo mucho trabajo y no puedo atenderte.*

Manú:-*Pero tengo hambre ¡¡¡Sólo una por favor!!!*

Clotilde:-*¡Ni loca!*

Manú roba una manzana y corre. Clotilde lo persigue diciendo que llamará a la policía:

Manú (gritando):-*¡El hambre puede más que la policía! (come la manzana mientras escapa)*

Este último texto fue una creación original del niño protagonista en franca relación con la problemática de la delincuencia de niños y adolescentes, ante la cual él grita su propio concepto de ruptura de la norma y la autoridad, para sostener lo que considera un valor auténtico, el que un niño no padezca hambre, una verdadera manifestación de sus derechos violados socialmente ¿No les resulta maravilloso? Creo que es aquí el lugar donde puedo comunicar lo ocurrido el día de la muestra de esa obra. Al término de las muestras, hago que los niños que actuaron se sienten en el proscenio y establezcan junto a mí, un intercambio con el público presente que, como se imaginarán tiene primacía de familiares y amigos. En esa oportunidad, el abuelo de un niño se levantó de su butaca y sentenció que el texto (se refería al texto “El hambre puede más que la policía”) puesto por usted era demasiado fuerte. Se sorprendió y quedó en un profundo silencio, él y toda la sala, cuando aclaré que ese texto precisamente no lo había puesto yo sino el niño que lo representaba, él fue el creador.

Los niños son auténticos cuestionadores del orden establecido.

El tema dio lugar más tarde a un debate específico entre los niños por un lado y un grupo de padres por el otro, en los cuales las reflexiones se centraron en el robo como conducta social indebida tanto como el permitir que un niño padezca hambre. Ninguno de los alumnos del taller estaban cerca de padecer situaciones de carencia económica semejante pero la realidad es innegable en nuestro país y en el mundo y ellos la llevan, la denuncian en el escenario.

Temática IV: los roles sociales adultos, espejo y cuestionamiento

A menudo el niño, atraído y a la vez temeroso de crecer e ingresar al mundo de los adultos, lleva a escena los roles de los grandes, tanto familiares como ocupacionales. Juega con ello desde su perspectiva infantil, en general signada por el sentido del humor o la ironía y puede llevarla aún a la crítica mordaz en la que prima la transgresión a la ley y las contradicciones internas del personaje. Es su modo de apropiarse o desechar ciertas actitudes que aún no comprende del todo pero que advierte y juzga con perspicacia. Una forma de deconstrucción para futuras construcciones.

Crítica a la realidad político-social con la consigna "los discursos políticos para la campaña electoral"

*"Yo haré un obelisco de gelatina y regalaré bananas para los jubilados"

**"Yo haré panes salvadores para los pobres y los jubilados comerán frutos del Caribe"

**"Yo daré pancitos de la panadería de Don Pepe"

Noticiero de TV. Quejas de una vecina

**"Nos cortaron la luz y no tengo agua que es muy cara, me falta el principal mineral para mis hijos"

Periodista:-¿Y por qué no te mudás?

Otra vecina:-Los niños deben comer lo que quieran, lo que les gusta pero no la chatarra.

Temática VIII: la sexualidad, aprendizaje y elección. Conflictiva de género

Los conflictos relacionados con la sexualidad aparecen en los niños más pequeños (5, 6 años) en relación al embarazo y al nacimiento aunque también se anticipa con escenas en torno a la atracción sexual, la pareja, el matrimonio. Estas temáticas aparecen de modo más solapado entre los 7 y 10 años y vuelven a manifestarse de manera franca en la pubertad o preadolescencia. Este grupo de edades ponen en escena conflictos relacionados con la atracción o rechazo entre chicas y chicos, el noviazgo, los temores respecto al sexo opuesto, las dificultades o el placer por la comunicación heterosexual. En los últimos años de docencia (hasta la actualidad) se manifiesta con mayor frecuencia la temática del conflicto de género, la homosexualidad, el travestismo, que no se evidenciaron en la década 2000 al 2010 o al menos no era tan frecuente en las producciones de mis alumnos. Las sociedades actuales, aunque no todas, abrieron el debate y aceptaron cambios legales al respecto de la sexualidad y elección sexual de las personas. Los chicos lo llevan a la escena así también como prestigiosos dramaturgos de Teatro para Niños que intentan enfrentar los tabúes frente al tema.

Homosexualidad

*Un productor de cine contrata a una pareja de inspectoras para su película que luego confiesan ser inspectoras en la vida real y no actrices como le habían hecho creer al productor. Éste todo el tiempo se mira al espejo diciéndose a sí mismo "qué lindo que soy". Al final de la escena, habla por celular con su novio que lo espera a la salida.

Temática IX: la escuela, crítica al autoritarismo o a la falta de autoridad

La escuela es para el niño su segundo hogar. Aunque la frase pueda sonar trillada, la realidad es que muchos de nuestros alumnos pasan más horas en la escuela que en sus hogares y aunque no sea así, en todos los casos, sabemos que las vivencias de su escolaridad condicionan en alto grado su personalidad y su carácter. La relación con la autoridad encarnada en sus maestros y directivos así como su inserción en el grupo de pares y el desempeño que el infante manifieste en ese ámbito, constituyen variables fundamentales para su desarrollo, el concepto de sí mismo, su autoestima y la valoración del mundo exterior.

El tema de la escolaridad está siempre presente en las escenas espontáneas realizadas por chicos de todas las edades en numerosas y atrayentes formas de expresión que señalan, en general, la

vulnerabilidad del sistema, así como las propias dificultades de adaptación o los temores a formas de sobre-adaptación que atentarían contra la singularidad.

Así como en su momento fue una feliz idea llevar el Teatro a la Escuela, creo que es válido y necesario llevar la Escuela al Teatro, como un modo de reflejar en ese espacio las máscaras de los personajes que interactúan y así desenmascarar (nos) para lograr mayor autenticidad en roles y objetivos.

El caos como consecuencia de la falta de escucha del docente

* Un grupo de chicos y chicas están en la escuela. La maestra está trepada en una escalera. Los alumnos comienzan a gritar. Una grita: “¡No me toques, no me toques!” y corre desesperada. Un chico roba cosas a los otros. Otra chica se golpea la cabeza contra la pared y otra les grita a todos: “¡Paren!”. Cada vez que pasan por debajo de la escalera, la maestra les da un carterazo. Después los sienta en ronda y les da caramelos a todos.

Discurso de una maestra frente a un alumno rebelde (niña de 6 años):

*“Por favor tranquilízate! ¡Por favor la institución! ¡No te metas en problemas o renuncio!”

Temática XII: la muerte, conflicto entre la omnipotencia y la aceptación

Todo ser humano teme a la muerte y sabe que sólo puede vencerla intentando vivir.

Los niños también le temen pero, a diferencia de los adultos, ellos intentan jugar con la muerte, burlarla o simularla vulnerable. Según las experiencias de muerte que el niño haya vivido en su contexto familiar y social (aún la muerte de sus mascotas) y sobre todo el modo en que fue acompañado para elaborarlas, tendrá mayor capacidad de escenificar con la libertad que otorga el juego creativo, temas de esta categoría.

En general, los chicos traen al escenario a la muerte representada con un breve desmayo del cual se regresa airoso. La muerte dura pocos instantes, cual Cenicienta despertando de su sueño gracias al beso del príncipe y así los personajes que mueren pueden revivir con o sin razón lógica desencadenando otra serie de acciones.

A su vez la muerte es representada en la infancia como el máximo castigo y matar como lo más característico *del malo*. Con crudeza nos muestran parte de la verdad humana.

En una oportunidad, la muestra de creación colectiva del grupo (niños de 5 y 6 años) fue una versión propia de “El Principito” de Saint-Exupéry. La madre del protagonista, un niño de 6 años, me comentó que siempre que le leía este libro a su hijo, omitía la parte de la serpiente. Esta vez, pudo hacerlo gracias a lo que se le proponía en el taller. Las preguntas y miedos por la propia muerte y la de los seres amados tienen que ser escuchadas.

Dados los límites de esta ponencia no explicitaremos otras temáticas pero creo que son suficientes para transmitir la importancia del registro de la palabra y todo otro tipo de textos creados por nuestros alumnos y que cada docente pueda, si le encuentra sentido, construir el mapa semiótico, la propia cartografía de cada alumno y del grupo.

Es obvio que considero posible la existencia de nuevas áreas no incluidas o de otras perspectivas de análisis y clasificación. Mis límites y mis inquietudes me permitieron llegar a esta clasificación semiótica en un recorte de realidad que toda investigación exige pero que no concluye ni se cierra a diferentes puntos de vista El docente puede construir un *mapa semiótico* de cada alumno y de cada

grupo en particular, no sólo a los fines de lograr profundidad en el conocimiento del niño y la infancia en general, sino con fines prácticos a la hora de plantearse una síntesis para la presentación de una muestra de creación colectiva. Mi propuesta es que la elección del material de tales eventos no sea algo externo o desconocido para el grupo, sino el fruto de un trabajo, de un proceso de creación que fue desarrollándose durante un tiempo prolongado de sumas de horas de clases, de meses y meses de trabajo intenso tanto de los chicos como del docente a cargo de la tarea.

Resulta fundamental que el grupo de niños viva su muestra a público como su propiedad, como una construcción personal y comunitaria que combina esfuerzo, compromiso y placer.

Propongo la lectura del mapa semiótico de cada niño y del grupo para favorecer la creación desde la propia *partitura sensitiva* al decir de Pierre Bordieu.

Resultaría interesante desarrollar un trabajo de investigación sobre las tres variables que Bobes Naves propone visualizar en la construcción dramática:

Paralingüística: tono, entonación, ritmo, intensidad, volumen

Cinestésica: gesto y significación.

Proxémica: movimiento que implica la utilización del espacio.

Nosotros hemos destacado los aspectos semánticos desde el contenido teniendo en cuenta el núcleo dramático de las escenas, es decir las relaciones conflictivas planteadas entre los personajes. Las tres variables arriba mencionadas podrían ser motivo de otro trabajo.

Puedo adelantar respecto a la variable A) paralingüística, que a los niños les encanta las variaciones de volumen y tonalidad de voz. Disfrutan enormemente cuando pueden pasar del silencio al grito y de la voz chillona de un mujer joven a la ronquera de un vagabundo.

El año pasado (2013) propuse la sección TV TEATRO dentro de los talleres de uno de los centros culturales en los que doy clases. Una vez por mes, los niños eran filmados, luego veían los videos y sus actuaciones con el fin de evaluarlas o simplemente disfrutar de otro lenguaje artístico. A fin de año, ideé un trabajo que está en relación a la variable B) cinestésica, arriba indicada, llamado Mis Emociones, en el que los chicos eran filmados, (sólo sus caras) trabajando con una consigna que motivaba emociones diversas. Cada niño expresaba con los gestos de la cara sus emociones. El video es muy bello.

La variable C) proxémica es una de las perspectivas que más me atraen para una futura investigación sobre todo porque este verano (2014) realicé una experiencia maravillosa con un grupo de niños junto a la artista plástica Carmen Pando, con quien elaboramos el proyecto de mixtura entre ambos lenguajes, el Teatro y la Plástica. Nuestro primer eje de las actividades fue precisamente el espacio.

La vivencia infantil del espacio escénico es singular y abren no pocos cuestionamientos. Tengo el recuerdo de la pequeña Sofía de 3 años con una tela roja contra su pecho. Yo había desplegado en el escenario telas de colores señalando los diversos espacios: azul, el mar, verde el bosque, rojo el palacio. En un momento Sofía se disgusta por lo que había dicho otro niño y tomando la tela roja la abraza y dice "me voy con mi palacio" dirigiéndose a la salida. Interesante la identificación y la vivencia de la pertenencia de lo espacial, un eje que se traslada donde Sofí vaya, al modo de las tribus primitivas. Comprendo mejor, gracias a Sofí, cuando Bachelard nos dice: "Yo soy donde estoy".

Creo que el sentido de esta investigación y de su método, más allá del que cobre para mí, es despertar en otros docentes, sobre todo en los que se inician en la tarea, la necesidad de acercarse a la profundidad de sus alumnos, aprendiendo a leer entre líneas, o mejor dicho, entre acción y acción, lo que intentan poner de manifiesto al ponerse las máscaras. El docente puede aprender a captar a sus alumnos como enunciadores (enuncia que es denuncia al mismo tiempo) del mundo en que vive, de sus mundos fantásticos, en los que también se ponen en juego sus necesidades y deseos así como

sus interrogantes acerca de la existencia misma, la vida, la muerte, el sentido de sus acciones y las de los otros. El fenómeno estético conlleva una ética, un modo de ser y estar en el mundo.

No pretendo presentar mi metodología como modelo. Cada docente, desde su propio marco teórico y su praxis, ideará el suyo propio pero confío que le será útil y significativo dar cuenta de las temáticas argumentales que sus alumnos llevan a escena trazando *un mapa semiótico*, al decir de Darcilia Simoes, tanto individual como grupal. Creo que esta cartografía constituiría un aporte de importancia, una usina para otros niños y docentes, un material riquísimo incluso para los dramaturgos del Teatro para Niños que pretendan con su obra acercarse al corazón de sus destinatarios, liberándose de prejuicios y esquemas estereotipados.

Recortar el argumento, la síntesis de sentido para presentar lo escenificado, resulta sin duda parcial frente a la complejidad simbólica del texto que los niños construyen en las improvisaciones pero creo que en la actualidad se hace más que nunca necesario rescatar la palabra y el sentido que da el niño a sus representaciones

Con la presentación de lo que los niños dicen en las escenas espontáneas (en el sentido amplio de lenguaje teatral), mi propuesta es escucharlos empáticamente, conocer qué argumentan para develar su sentido adentrándonos en el misterio de la creación infantil, aún más si pretendemos crear Teatro para Niños.

Bibliografía

- Bachelard, G. (1990). *La Poética del Espacio*. Bs. As.: Ed. Fondo de Cultura Económica.
- Bettelheim, B. (1991). *Psicoanálisis de los cuentos de Hadas*. Buenos Aires: Ed. Grijalbo.
- Bobes Naves, M. (Comp.) (1997). *Teoría del Teatro*. Madrid: Ed. Arco Libros.
- Brook, P. (2000). *El Espacio Vacío, Arte y Técnica del Teatro*. Barcelona, España: Ed. Península.
- De Toro, F. (1987). *Semiótica del Teatro*. Buenos Aires: Ed. Galerna.
- Elola, H. (1998). *Teatro para Maestros*. Buenos Aires: Ed. Marymar.
- Freud, S. (1972). *Obras Completas*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Gillig, J. M. (2000). *El Cuento en Pedagogía y en Reeducación*. México: Ed. Fondo de Cultura Económica.
- Goleman, D. (1996) *La Inteligencia Emocional*. Buenos Aires: Ed. Kairós.
- Hornby, R. (1986). *Drama, Metadrama and Perception*. EE.UU.: Associated University Press.
- Lebeau, S. (2009). *Los temas tabú en el Teatro para Niños*, Bs. As.: Foro AINCRIT.
- Llagostera, L. (2005). *De la Narrativa al Texto Teatral*. Bs. As.:Novedades Educativas.
- (2012). "Soportes literarios para la producción espectacular en el teatro para niños". En *IV Jornadas de Investigación y Crítica Teatral*. AINCRIT.
- Marafioti, R. (Comp.) (2004). *Recorridos Semiológicos. Signos, enunciación y argumentación*. Bs. As.: Eudeba.
- Rodari, G. (2000). *Gramática de la Fantasía*. Bs. As.: Ed. Colihue.
- Simoes, D. (1996). *Un proyecto semiótico en la enseñanza de la redacción*. Madrid:ASELE en Actas VII.
- Sormani, N. L. (2004). *El Teatro para Niños. Del Texto al Escenario*. Santa Fe: Homo Sapiens Ediciones.
- Winnicott, D.W. (1979). *Realidad y Juego*. Barcelona: Ed. Gedisa.