

SYKAM FILMS
ACADEMY

El teatro en la educación

MARIUS MAKON

- ▶ CEO Sykam Films:
Producción cine y teatro
- ▶ Actor
- ▶ formador
especializado en
desarrollo personal
- ▶ Humanista

Conceptos

Estudios y formación

- ▶ Importancia:
 - ▶ Mantienen a las personas informadas y preparadas.
 - ▶ Les facilita la entrada al mundo laboral, cuanto más estudios y formación tengan.

Comunicación

- ▶ Importancia:
 - ▶ Permite transmitir información e intercambiar o compartir ideas.
 - ▶ Permite desarrollar nuestras potencialidades.
 - ▶ Es el canal por el cual se transmiten los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera estudiantil.

► Pausa intelectual

Teatro, educación y comunicación

Fuegel y Montoliu (2000, p. 88), La aplicación de técnicas dramáticas en el aula es fundamental para la transmisión de información no sirve la simple memorización de papeles sino que los participantes deben asegurarse de que el público ha recibido el mensaje.,

“La obra de teatro debe ser una imagen justa y vivaz de la naturaleza humana.” - John Dryden

Teatro y dramatización en relación con el currículo de Educación

- ▶ ÁREAS DE TRABAJO
- ▶ EXPRESIÓN ORAL Y GESTUAL
- ▶ VALORES
- ▶ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA
- ▶ EXPRESIÓN DE LA CREATIVIDAD
- ▶ CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y SUS POSIBILIDADES
- ▶ CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
- ▶ OTROS ASPECTOS DEL CURRÍCULO (PLÁSTICA, MÚSICA Y MATEMÁTICAS) Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Expresión oral y gestual

- ▶ Martínez Domínguez (2010, p. 1) considera el teatro como un medio de ayuda para mejorar el área del lenguaje en los alumnos. A través de él se pueden desarrollar aspectos como la comprensión del lenguaje que se está utilizando; (ya sea la lengua materna o una segunda lengua) y mejora la expresión, la articulación y la entonación de esa misma lengua.
- ▶ Pérez Gutiérrez (2004) a través del juego y técnicas dramáticas se aprende a construir ideas y sentimientos por medio de la expresión oral y gestual. Los alumnos también conocen su registro más grave y agudo, mejoran su vocalización y aumentan el vocabulario tanto pasivo como activo mediante la didáctica dramática.
- ▶ Blanch, Moras y Gasol (2003) expresan, en su obra 100 juegos de teatro en la Educación Infantil, que al desarrollar la acción, el niño debe darse cuenta del orden en el que se expresa y con ello se trabaja también el aspecto gramatical y pragmático del lenguaje. Además, se adentra en el lenguaje literario mediante ejercicios de articulación y dicción (trabalenguas, poemas, frases de cuentos o diálogos) que surgen al practicar la dramatización.
- ▶ Renoult, Renoult y Vialaret (2000, pp. 30-35) indican que la actuación dramática ayuda al niño a comprender que todo acto comunicativo tiene una intención, que a su vez puede expresarse tanto con el cuerpo, como con la palabra.
- ▶ Según Pérez Gutiérrez (2004, p. 76-78) ha aumentado el interés de pedagogos de una lengua extranjera (sobre todo inglesa) con técnicas como la simulación, la mímica o el roll playing, por su gran parecido al aprendizaje de la lengua materna. Mediante estas técnicas se puede mejorar la fluidez, el vocabulario, las funciones comunicativas, etc. y todo ello, reforzando en todo momento la motivación del alumno que está aprendiendo la segunda lengua.

Valores

▶ **Concepto:** son los principios que nos permiten actuar de una manera determinada, creencias que nos hacen comportarnos de una forma u otra. Estos reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones que más nos importan. Nos permiten vivir en comunidad, ya que a través de ellos regulamos nuestra conducta para relacionarnos con los demás (Jiménez, 2008, p.28).

▶ Mientras el alumno realiza juegos de teatro o dramatización, desarrolla destrezas como la imaginación, la inteligencia o la sensibilidad para comunicarse con los demás. Cuando hace de espectador, también participa en lo que hacen sus compañeros, porque centra la atención en lo que está pasando en ese momento con la vista y el oído de una manera activa y crítica, algo que utilizará después en otros contextos (como escuchar y atender a los demás, pensar por sí mismo, etc.).

Comprensión y expresión escrita

- ▶ A través del teatro, Según García Hoz et al. (1996), se puede trabajar, en lengua y literatura, con ejercicios de relajación y observación para la escritura creativa, mejorar la lectura expresiva y realizar improvisaciones, a través de diferentes textos, recitado de poemas, Reina Ruiz (2009, p. 9) indica cómo deben ser los textos más adecuados para los alumnos según su etapa escolar especialmente en infantil. Según la autora, el texto tiene que ser lo más adecuado posible a la historia que se quiere contar.
- ▶ Para elegir el tema, los niños tienen que mostrar interés por la obra, que les motive y estimule para que su imaginación surja de una manera espontánea. Puede ser un texto adaptado (con el que se trabajaría la comprensión) o un guión creado por ellos (para trabajar también la expresión escrita) en cualquier caso, debe ser flexible y abierto a todas las aportaciones que puedan surgir una vez terminado, ya sea por parte de los alumnos o demás personal del centro.

Expresión de la creatividad

El autor de la *Estructura del Intelecto* (Guilford, 1967) estudió el concepto, considerándolo como una actividad intelectual que forma parte del “pensamiento divergente”, es decir, el tipo de pensamiento que, ante un problema o conflicto, emite respuestas diferentes, en oposición a lo que sería el “pensamiento convergente”.

En el pensamiento divergente se observan cuatro características de la creatividad propuestas por Guilford (1950): “fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración”.

No hay duda de que cada vez que se intenta reproducir una situación, la creatividad de cada sujeto entra en juego, ya que nunca dos sujetos realizarán igual la misma escena. En cada una de las representaciones, cada persona, o alumno en este caso, reaccionará de una manera diferente y dependerá de su imaginación y el desarrollo de su capacidad creativa, que a su vez aumentará con cada práctica. Los niños con esta práctica, cada vez aprenderán a improvisar de una manera más natural, teniendo en cuenta cada gesto, cada interacción, postura, mímica y expresión corporal.

► Diversos autores, como Oberlé (1989); Kariot (1970); Poveda (1973) Vázquez (2000) Blázquez (2009) Guilford; García Hoz et al. (1996) y Fuegel y Montoliu, (2000), están de acuerdo en la importancia del teatro y la dramatización como métodos para desarrollar la creatividad, pues las personas que realizan este tipo de actividades, mejoran en esta destreza considerablemente, además Torrance (1974), afirma que las actividades dramáticas fomentan esta habilidad en los niños que las practican y a su vez expresa que es útil para desarrollar la fluidez y la intuición, ambos aspectos relacionados con esta.

Técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje de la dramatización en Educación

- ▶ TÉCNICAS Y RECURSOS TEATRALES
 - ▶ RELAJACIÓN Y CONCENTRACIÓN

Las técnicas de relajación y concentración

- ▶ Domínguez Martínez (2010) y Renoult, Renoult, y Vialaret (2000) coinciden en que las técnicas de relajación y concentración tienen varios objetivos importantes para el desarrollo del niño, como mantener unas normas de conducta adecuadas, evitar el cansancio y fomentar la aparición del movimiento o que la persona se encuentre a gusto con su propio cuerpo.

RESUMEN

- ▶ Las posibilidades que tiene el teatro, y las actividades que giran alrededor de esta destreza, en materia de educación escolar son muy favorables para el alumno especialmente en el área de Lenguajes: comunicación y representación, como hemos anunciado al principio.
- ▶ Un niño al que le gusta el teatro se acostumbra a la lectura, despierta su creatividad, y mejora su expresión corporal y lingüística.
- ▶ Sobre todo y fundamental mejora significativamente su capacidad comunicativa.
- ▶ **Jan Carlzon:** *“Un buen líder dedica más tiempo a la comunicación que a cualquier otra actividad.”*

Cierre con citación

Federico Garcia Lorca

- ▶ “Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo”

Contacto

- ▶ Marius Makon
 - ▶ CEO - Sykam Films
 - ▶ Av. Del Euro 27 28054 Madrid (España).
Tf:+34622750130
 - ▶ Email:
info@sykamfilms.com