

LA EDUCACIÓN Y EL ARTE DE IMAGINAR EL TEATRO Y EL NIÑO DE 9 AÑOS

En las escuelas Waldorf el teatro es una actividad pedagógica muy importante, siendo realizada por todos los cursos de primaria y también por el 11º-12º de bachillerato. En él lo importante no es la representación final para los padres o la comunidad escolar, sino el proceso educativo que involucra toda su preparación.

Cada obra se representa para que los estudiantes experimenten un tema, historia o personajes que su docente considere importantes para un momento específico de su educación.

El juego de simulación es un elemento esencial para el desarrollo de nuestra personalidad, pues, interpretando personajes, héroes, villanos, sabios, aventureros, idealistas, mezquinos, nobles, plebeyos, dioses, etc., los niños y adolescentes experimentan coraje y miedo, solidaridad y la avaricia, la alegría y la tristeza, el humor y la amargura, la lealtad y la traición, el amor y el odio, etc., y esta experiencia lúdica te enseña a apreciar lo bueno y a desagradar lo malo, ayudando así a fortalecer tu carácter. Al ponerse en el lugar de otra persona, experimentando una manera de pensar y sentir acerca de la vida diferente a la suya, los jóvenes desarrollan tolerancia y comprensión.

A través del teatro también se trabaja el arte del habla, la dicción y diferentes tipos de lenguaje, según el contexto y características de cada obra. El lenguaje utilizado siempre está un poco por encima de lo convencional para una determinada edad, pero a los niños les gusta decir palabras nuevas, o frases de belleza poética, que contribuyan a enriquecer sus conocimientos. Siempre que es posible también hay partes cantadas.

En el teatro, como el texto se incluye en un contexto dramático, sus significados son captados por los pequeños actores con mucha más profundidad de lo que permite, por ejemplo, leerlo en un libro. Del mismo modo, afirma el autor, también se privilegia la musicalidad.

“La presencia constante de un significado, que flota y recorre toda la puesta en escena del texto dramático, confiere significados a la partitura musical. El teatro aporta a la música su carga de significación narrativa, contextualizándola y, de este modo, dotándola de contenidos acentuados. Este proceso, que incentiva a niños y adolescentes a buscar diferentes formas de interpretación, favorece su musicalidad. De esta manera, el teatro da una inyección de contenido al sentido estético musical, favoreciéndolo a nivel expresivo.” (1) Pedro Paulo Salles

En el teatro también se fomenta la socialización, al ser una acción colectiva, en la que todos se involucran con un objetivo común. A diferencia de otras actividades artísticas o deportivas, en las que algunas características o cualidades personales pueden dificultar la participación de algunos niños -los niños gorditos, por ejemplo, pueden no saber bailar o saltar bien, los que desafinan al cantar-, el teatro permite que todos los niños participen y se beneficien de la experiencia.

Se presta especial atención a la calidad poética, lingüística y musical de las piezas, para que ayuden a desarrollar en los niños un sentido estético más refinado, que les permita diferenciar, apreciar y valorar la belleza. Ya existe una gran colección de obras de estas características, que fueron escritas a lo largo de más de 50 años, principalmente por la poeta y dramaturga Ruth Salles,

para su uso en las escuelas primarias Waldorf. Parte de esta colección está publicada en la *Colección Teatro en la Escola*, que forma parte del material accesible a las escuelas, pero cada profesor experimentado también puede crear obras para sus alumnos.

Las piezas representadas son elegidas por el profesor de la clase en función de la edad de sus hijos, sus necesidades educativas o el contenido curricular que se esté trabajando en ese momento. Así, hay piezas sobre cuentos de hadas, leyendas, temas de la naturaleza, folklore, mitología, epopeyas medievales, hechos históricos brasileños y universales, matemáticas, gramática de la lengua portuguesa, etc. El teatro como temática transversal potencia el aprendizaje de diversas materias, ya que la experiencia lúdica hace que el alumno se apropie del contenido vivido.

Los profesores experimentados también pueden hacer un uso terapéutico del teatro con estudiantes que tienen temperamentos muy unilaterales, asignándoles roles que pueden representar una dificultad que deben superar.

Los profesores Waldorf aprenden las mejores formas de trabajar el teatro en el aula, según la edad de los niños. Es una actividad que tiene gran importancia en el contexto pedagógico.

"Fluctuando/flotando entre sentir, actuar y pensar están, a nivel social, la ética y la moral. El teatro es todo eso, es sentir y pensar, y es acción con toda su carga moral y ética. Así, puede permitir al niño y al adolescente que participan en él, e incluso al propio docente, una reflexión profunda sobre sí mismo. El teatro, con la poética de su texto, con su corporalidad, con la sintaxis de las voces, con la estética del espectáculo escénico, con la semántica de las canciones y con su fluir del tiempo similar al tiempo vivido, es un intenso taller de vida." (2) Pedro Paulo Salles

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL TEATRO ESCOLAR

Por Cristina Maria Brigagão Abalos, Dora Regina Zorzetto Garcia y Vilma Lúcia Furtado Paschoa.

El niño de 9 años

(Miren antes <https://ideaswaldorf.com/el-teatro-y-el-nino-de-8-anos/>)

A los 9 años, el niño, antes identificado con el mundo que le rodea, atraviesa ahora un momento muy especial, alejándose cada vez más de la fantasía y del sentimiento de unidad e integración con la naturaleza y su entorno. El niño se siente solo por primera vez, se siente como un individuo, separado, creando un espacio interior.

La tarea pedagógica es tender un puente entre el espacio interior del niño de 9 años y el mundo del que se aleja.

¡Es de fundamental importancia que, a esta edad, se cultiven las ganas de crecer, de querer conocer el mundo y actuar en él, trayendo imágenes que traduzcan en profundidad el momento que atraviesa el niño de 9 años! Que el hombre no puede ser pasivo en la Tierra, que debe trabajar. Con su trabajo, transforma el medio ambiente y asegura su supervivencia. Se abordan los oficios (tradicionales), así como la acción del hombre en el mundo. Esto puede orientarse de las más variadas formas, y así el hombre se dignifica.

A modo de sugerencia, el estudio de las profesiones puede abordarse básicamente sobre dos grandes temas: el pan, alimento primordial, y la casa, vista como construcción de la propia corporeidad, como cobijo para el “estar en el mundo”. Bajo el tema del pan, los alumnos pueden aprender a cultivar en la escuela o en casa, cuidar la plantación, esperar a que germine y madure, aprender a cosechar, trillar, moler el trigo, construir el horno de barro y finalmente, la elaboración de pan. También se pueden cultivar otros productos en una huerta, y los alumnos aprenden todos los oficios relacionados con el cultivo de la tierra, hasta que la comida está en nuestra mesa. Bajo el tema de la casa se pueden abordar los diversos tipos de vivienda que existen en el mundo y cómo se construyen, según los recursos naturales disponibles y las costumbres de cada cultura. Aquí, también, surgen distintas profesiones, ligadas a esta preciosa oportunidad de introducir a los estudiantes en mucho de lo que el hombre puede hacer con sus manos, y la capacidad que tienen de transformar.

EL TEATRO PARA NIÑOS DE 9 AÑOS

Todos los días es natural que los niños lleguen a la escuela con diferentes estados de ánimo. Para armonizar el grupo, es recomendable hacer ejercicios rítmicos*, recitaciones y cantos. En esta edad, los ejercicios musicales pueden ser más complejos y ejecutados, por ejemplo, en cánones: un grupo inicia un tema musical ya aprendido al unísono y es seguido a la distancia de uno o más compases por otro(s) grupo(s) hasta el fin.

Todos los contenidos antes mencionados traen innumerables, variadas y ricas posibilidades de dramatización. ¿En qué se diferencia el teatro para niños de 9 años del teatro de los niños más pequeños? – Los niños todavía memorizan todo el texto elegido, pero algunos, que se sienten más seguros, pueden tener líneas individuales más largas. Nunca se debe obligar a un niño a exponerse, esto vendrá con el tiempo, ya que todos terminan envueltos por el contexto y por la adecuación de los temas al momento de su desarrollo. El dramatismo de las imágenes fuertes de los relatos del Antiguo Testamento, como José de Egipto, David y Goliat, por ejemplo.

Los disfraces ahora pueden ser un poco más elaborados, con algunos elementos que recuerdan, por ejemplo, épocas o profesiones, así como objetos cada vez más variados de la escena, muchos de los cuales pueden fabricar los propios niños.

Los trabajos con dibujo y pintura se pueden realizar como experiencias de los contenidos de la obra, experimentando con nuevas intensidades y combinaciones cromáticas, profundizando en los temas elegidos y en el proceso de montaje de la obra.

Los escenarios se pueden componer únicamente con telas de colores, ya que el foco más importante son los niños y su actuación.

Para un niño de 9 años, la elección de una pieza debe estar inspirada en temas que despierten el entusiasmo por la acción humana y rescaten su convivencia y participación en el mundo. Es el hombre transformando su entorno. Para ello, las obras deben tener personajes emprendedores, activos, que juntos, sumando fuerzas, completen las tareas y puedan saborear el fruto de la tarea cumplida.

Como ejemplo, elegimos la obra “*El grano de Trigo*”, que engloba varios temas propios de esta época: el pan, los oficios, el trabajo colectivo y compartido, la armonía existente entre el hombre y

los animales domésticos que le sirven y, por otro lado, la naturaleza que los complementa y apoya. El “niño” de la obra es el motivo de todo el trabajo que dará como resultado el pan.

Si el texto resume el contenido dado en las clases, no es necesario contar la historia con anterioridad. A medida que se presenta cada elemento, se introducen las líneas correspondientes en la parte rítmica del comienzo de la clase. Queda el indicio de que todos memorizan todo.

En un primer momento se explora el lenguaje y sus recursos, por ejemplo, las aliteraciones en el habla del viento; los gestos, que naturalmente se derivan de él, en el discurso fuerte y cadencioso de los campesinos, acompañados por los pasos firmes del personaje; o incluso los ritmos expresados en el habla lenta y arrastrada de vacas y bueyes. Todos participan en el discurso del coro, mientras que “el sol”, “la luna” y “el niño” pueden ser representados cada uno por un alumno.

Además de las canciones que componen la obra, se sugiere agregar pequeñas melodías, como el sonido de instrumentos con ciertos personajes (palo de lluvia, reco-reco, silbatos con sonidos de pájaros, etc.)

Tras una intensa experiencia en la que todos los alumnos tienen la posibilidad de experimentar diferentes personajes, el profesor distribuye los roles según criterios pedagógicos. Vale la pena recordar que el montaje de una obra de teatro no es una mera actividad lúdica, sino un recurso pedagógico sumamente valioso para el desarrollo del niño y la armonización del grupo.

Un niño tímido haría bien en ser el pequeño grano de trigo que se abre paso en la tierra, crece y florece en espigas doradas; o, incluso, para un niño con rasgos egocéntricos, la experiencia de un grano de trigo transformado en pan para servir de alimento sería bastante terapéutica. Aunque se debe evitar el estrellato (protagonismo), otro criterio para la elección de roles es la apreciación de las aptitudes y características del niño, sus talentos. A los niños alegres y comunicativos les iría muy bien en el papel de las alondras.

En esta pieza es posible vestir túnicas de colores (verde para el campo, crudo para los granos de trigo, amarillo para el sol, etc.), explorar los tocados con diferentes personajes (corona adornada con espigas, sombreros con orejas, cuernos, identificando a los animales, una corona de papel dorado para el sol y una corona de papel plateado para la luna). Para la representación del arado, el rodillo y la rastra se sugiere el movimiento del propio cuerpo. Los “vientos”, las “lluvias” y las “alondras” pueden vestir telas ligeras y transparentes sobre las túnicas.

A partir de los 9 años, los niños se mueven con mayor libertad en el escenario, pudiendo realizar un trabajo más elaborado y dando mayor expresión personal a su interpretación, siempre dentro de las pautas generales del maestro.

* **Ejercicios de ritmo** – Todos los días, cuando los niños llegan al salón de clases, vienen de diferentes ambientes y se presentan con un estado de ánimo especial: unos llegan sin aliento porque llegaron tarde, otros cansados, porque tenían mucho tráfico, otros miraban una pelea entre padres o incluso peor. No están preparados para aprender. La función principal de la parte rítmica es armonizar a estos niños y prepararlos para el aprendizaje. Un poema, por pequeño y sencillo que sea, dicho a coro al comienzo de la jornada escolar, por ejemplo, ayuda a suavizar la dispersión de los alumnos y les hace sentir que forman parte de un todo. De manera lúdica y alegre se imparten ejercicios de ritmo, con poesías y canciones –que incluso pueden ser parte de una futura

obra de teatro– interpretadas por todos, con palmas, gestos, movimiento, “afinando” la clase. Así se trabaja el esquema corporal, la espacialidad, la dicción, la atención, la integración social y muchos otros aspectos. Este comienzo de la clase, que llamamos la parte rítmica, se repite, así, durante tres o cuatro semanas, cuando entonces se cambia algo, no todo a la vez, es decir, se reemplaza un poema por uno nuevo, después una canción, y así en adelante, siguiendo los temas trabajados en clase, la materia. A la larga, el trabajo rítmico desarrolla cualidades y crea disposiciones y habilidades para el trabajo teatral. Hasta los 9 años, es importante que la parte rítmica se realice en círculo, con los niños de pie y libres para moverse. El círculo es la forma perfecta, que integra a todos y donde cada uno ve el todo.

Aportación de Mario Castro

Teatrillos de 3º en:

<https://ideaswaldorf.com/teatrillos-3o-i/>

<https://ideaswaldorf.com/teatrillos-3o-ii/>

<https://ideaswaldorf.com/teatrillos-3o-iii/>

<https://ideaswaldorf.com/teatrillos-3o-iv/>

<https://ideaswaldorf.com/teatrillos-oficios-3o-il/>