

Educación para la paz:

**Técnicas para desarrollar la
Expresión y la participación de los
niños y las niñas**

Ubicación temática.

La mayoría de maestros sabemos que es necesario desarrollar la expresión y la participación de los niños y las niñas en el aula. Eso lo hemos aprendido en las escuelas normales, en nuestra experiencia educativa o en algún encuentro de formación. Sin embargo muchas veces sólo se nos dice que debemos facilitar el desarrollo dichos procesos, pero pocas veces se nos orienta sobre como se logra tal objetivo.

El presente material se aborda de manera teórica y práctica una serie de técnicas para desarrollar o fortalecer la expresión en los niños y las niñas.

Al adentrarnos en él, podremos conocer los beneficios del juego, el teatro, el mimo, el títere, el cuento y la poesía en la expresión y participación de los niños y niñas. También se nos proveerá de ideas y herramientas metodológicas para aplicarlo en el aula.

Todo esto con miras a fortalecer la construcción de una nueva cultura de expresión y participación, que tanto se necesita en nuestro país sumido en la del silencio y de indiferencia eterna.

Objetivos del presente módulo:

Que el maestro y maestra este en capacidad de:

Analizar la utilización de distintas técnicas para fortalecer la expresión y participación de los niños y niñas en el aula y la escuela.

Valorar el uso del juego, el teatro, el mimo, el títere, el cuento y la poesía como herramientas para fortalecer la expresión y la participación de los niños y las niñas.

Practicar la utilización de diferentes técnicas para fortalecer la expresión y participación de los niños y las niñas en el aula y la escuela

I Unidad

EL JUEGO Y LA ESCUELA.

¿Es el juego un derecho de los niños y las niñas?

El juego es uno de los derechos esenciales de los niños y las niñas, por lo tanto debe ser protegido, especialmente sobretodo en aquellos que ven disminuidos sus tiempos y espacios para hacerlo. Ese muchas veces es el caso de los niños y niñas del área rural.

Con respecto a este derecho la Convención de las Naciones Unidas sobre Los derechos del Niño, afirma en su artículo 31:

"1. Los Estados reconocen el derecho del niño al descanso y al entretenimiento, al esparcimiento y a las actividades recreativas propias de la edad, bien así a la libre participación en la vida cultural y artística."

"2. Los Estados respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente de la vida cultural y artística y estimularán la creación de oportunidades adecuadas, en condición de igualdad, para que participen de la vida cultural, artística, recreativa y de entretenimiento."

Si jugar es un derecho de los niños y las niñas, la defensa de ese derecho y la garantía de su realización debe estar reflejado en el ámbito familiar, comunitario, municipal y legal.

Sin embargo muchas veces en la práctica este derecho no es visualizado por los adultos; un estudio hecho por UNICEF en varios municipios de los departamentos de Zacapa, Izabal, Quiché y Huehuetenango se evidenció la ausencia de espacios recreativos en la comunidad y que dentro de los pocos espacios con que se cuentan, no existe un área propia para los niños y niñas. Los parques, por ejemplo, están pensados para los adultos.

Caracterizando el derecho:

El juego es una necesidad del niño y niña:

Por medio de el pueden los niños y las niñas recrear lúdicamente su mundo su universo de experiencias y sentimientos personales.

El juego es la actividad propia y característica del niño...

Propia porque el niño y niña juegan todo el tiempo. Todo lo que hacen, como juego lo hacen. Y característica, porque la necesidad de jugar lo distingue del adulto. El niño y niña vive en estado de juego. El niño se forma en un proceso de juego, de interacción lúdica con otras personas, con los objetos, con los animales, con los hechos.

El juego tiene una razón en sí mismo. Cuando el juego no es interesante para el niño, este lo abandona. Jugar forzado es aburrido y el niño sólo lo hace si le exigen como obligación. Y con eso ya no es juego, sino tarea.

3. El niño necesita jugar como necesita vivir. ...

Sin jugar, el niños y la niña no viven su infancia o no la viven como deberían vivirla. Los niños y niñas tienen derechos a ser felices, el juego los hace felices.

El juego sirve también para el desarrollo de la personalidad.

4. El niño aprende el misterio jugando con él...

El juguete es él vinculo y el juego es el camino que el niño sigue para llegar a las cosas, para descubrir los secretos que esconde una mirada sorprendente, para deshacer temores, para explorar el desconocido. Es por mediación del juego que el niño logra tomar el misterio de la mano, sin quemar el corazón. Todo es materia de juego y, por medio de él, todo es traído para el reino de lo posible, de lo aceptable y de lo modificable.

Quienes enseñan saben que el ambiente lúdico es el más propicio para el aprendizaje y el desarrollo del niño.

5. Educación y juego son inseparable

Como maestros de educación primaria, ustedes más que nadie, conocen la verdad de esta afirmación.

Cómo la educación opera sus efectos, como produce resultados en el niño. Normas, valores, informaciones, conocimientos ya elaborados, experiencias y

práctica de los adultos llegan al niño por el ejemplo y la palabra.

Sin embargo, ellos no son, aún educación. Constituyen el acercamiento cultural de la familia, de un pueblo, de la humanidad, transmitido. El niño involucra todo en el juego, cuerpo, inteligencia y afecto. Y juega con todo lo suyo: con la mano, con el cuerpo, con el llanto y la risa, con la narración y la fantasía.

El niño tiene derecho a jugar. El juego debe ser afirmado como derecho.

Los adultos tienen obligación de posibilitar este ejercicio de derecho.

La sociedad y el Estado tienen responsabilidades frente al juego, como las tienen con la educación del niño.

Beneficios del juego en los niños y niñas.

El juego ayuda a los niños y niñas a:

Aprender, ayudándoles a descubrir sus posibilidades y sus capacidades.
Conocerse ellos mismos, conocer a los otros y la realidad en la que viven.
Estimular la capacidad de pensar al resolver problemas que propone el juego.
Desarrollar la creatividad al activar la imaginación y motivar idear situaciones posibles.

Desde un punto de vista terapéutico el juego ayuda a los niños y niñas a:

Expresar su agresividad reproduciendo situaciones duras y traumáticas. El juego nos permite evidenciar situaciones que están viviendo los niños y que de otra manera sería imposible identificar. El juego puede ayudar a los niños agresivos a controlar sus emociones.

Apreciar que su cuerpo puede ser fuente de alegría, opuesto al dolor o displacer sufrido por el maltrato y las situaciones de violencia vividas.

Comprender sus emociones, valorar su imagen y espacio corporal.

¿Que pasa con los niños y niñas que no juegan?

Pueden estar enfermos.

Algo en su organismo puede estar funcionando mal, haciéndolo permanecer en estado de quietud, de somnolencia, de desánimo.

Pueden estar tristes.

Cuando hay problemas en el hogar, o cuando el niño siente que no es aceptado y querido por las personas que lo rodean, se siente mal y pierde el deseo de jugar y de expresarse.

Pueden tener miedo.

Los niños y niñas que no han crecido seguros de sí mismo, o que desde muy pequeños ha sufrido malos tratos y han vivido en ambientes muy violentos suelen tener miedo ante las situaciones nuevas. También los niños que han crecido sobreprotegidos por sus padres tienden a ver peligros en todas partes. Por eso no juegan.

Pueden haber olvidado jugar.

Cuando los niños y niñas no han tenido tiempo ni espacio para ejercer el juego, puede que poco a poco olviden como se juega.

Pueden tener experiencias malas con relación a los juegos. Puede ser que un niño participó con anterioridad en algún juego donde se sintió mal,

La Escuela y el juego.

Ya hemos hablado de los beneficios que tiene el juego en la vida de los niños y niñas. También hemos hablado de que no se puede separar juego y educación. En este momento vale la pena preguntarnos:

¿ Entonces por que hay tan poco juego en la escuela?

Algunas ideas en este sentido son:

a) Porque se cree que la escuela no es para jugar.

Porque el juego muchas veces se relaciona con la ociosidad, perdida de tiempo o peligro. Es muy común escuchar en las aulas expresiones de los maestros como: ¡aquí no se viene a jugar, se viene a estudiar! .

Pareciera que persiste la obsesión por llenar a los alumnos de conocimientos y por lo tanto no hay tiempo para jugar. Se mide la calidad de la educación en función del tiempo que los alumnos pasan sentados oyendo al maestro. La vida escolar se vuelve aburrida y poco atractiva para los niños y las niñas.

Estas ideas persisten porque todavía no estamos convencidos de la acción educadora del juego y de cómo por medio de él los niños y niñas pueden adquirir conocimientos significativos para sus vidas.

b) Por las exigencias de los padres de familia.

Para algunos adultos, el juego sólo sirve para llenar las horas vacías del niño. A medida que va creciendo, el niño debe aprender a dejar de jugar. Para muchos adultos, ésa es la muestra de una madurez asegurada. Mientras menos se juegue, mas maduro es.

Acaso no le ha pasado a usted que llega un padre de familia a pedirle que su hijo juegue menos y estudie más?; y es que muchas veces no se imaginan una educación que se logre por medio del juego.

¿Por qué otras razones cree que no hay mucho juego en la escuela?

Promovamos el juego en la escuela.

Algunas ideas para que el juego funcione adecuadamente dentro del aula.

Tener “ un banco de juegos ” adecuado a la edad de los niños, niñas y jóvenes y en concordancia con los valores que deseamos promover.

Planificar, en cierta medida, su incorporación dentro del aula. Un rasgo identificado en una investigación acerca de la aplicación del juego dentro del aula, señala que se organiza de manera espontanea, sin considerar sus nexos con los contenidos, los valores a promover o las actitudes que se fomentan por medio de ellos.

Evitar que el juego se convierta en otro recurso didáctico, de tal forma que pierda el sentido lúdico para los niños y niñas. No hay peor cosa que querer disfrazar un simple repaso de contenidos con la vestimenta de juego. Al final se pierde la eficacia de la herramienta.

A la hora de realizar el juego, tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Ser claros en la explicación de los pasos y procedimientos. Preguntar si existen dudas o si hay puntos que no se entienden. Esto asegura que el juego se desarrolle de la manera más adecuada y tenga éxito.

Incluirnos, como docentes, dentro de la dinámica del juego. Utilizar la primera persona del plural (“nosotros”) en las explicaciones y en el desarrollo. Esto requiere una postura abierta y comunicativa de parte del docente.

Finalizar el juego a tiempo. Se dice que un juego debe terminar en su mejor momento y no en su peor momento. Éste es un aspecto clave para que el juego pueda ser utilizado en otra ocasión. Si dejamos que los juegos lleguen a su

punto de aburrimiento, ese juego se vuelve inservible. Si los participantes dejan de jugar en el momento de máxima diversión, siempre estarán dispuestos a experimentar de nuevo.

¿De que clase de juegos hablamos?

Como ya lo hemos abordado con anterioridad, no se trata de aplicar en el aula o escuela, cualquier tipo de juego que se nos ocurra. Antes de compartirlo con los niños y niñas debemos preguntarnos:

¿Qué valores queremos promover?

El juego que elegimos ¿ promueve esos valores?

Muchas veces hemos visto maestros que pretenden formar a los niños y niñas sobre la solidaridad y la cooperación. Éstos han comprendido muy bien el tema, pero viene el maestro y para cerrar les dice a los niños y niñas, " para terminar vamos a hacer un juego " y desarrolla un juego competitivo y agresivo.

Es posible que, aunque el maestro se dedicó a hacer comprender a los niños y niñas lo que es la solidaridad, a éstos les quedó más el mensaje del juego y no todas las palabras que se dijeron. O puede ser que queden confundidos, no saben si hacer caso a lo que se dijo o a lo que se hizo.

En ese sentido, los maestros y maestras debemos permanentemente cuestionar los mensajes y valores que transmiten los juegos. Debemos elegir aquellos que respondan a los objetivos predeterminados y fortalezcan los temas que estamos desarrollando.

Para orientarnos en la elección de juegos para la construcción de la paz, podemos decir que los juegos para lograr dicho objetivo son aquellos en los que:

Los niños y niñas juegan con los demás y no contra los demás.

Todos ganan por el hecho de jugar. No se divide el grupo en ganadores y perdedores.

Se busca la participación de todos y todas.

Se busca la creación y el aporte de todos y todas.

Se busca eliminar la agresión física.

Se juega para superar desafíos u obstáculos y no para superar a otros u otras.

No se juega por jugar, sino que se reflexiona sobre: ¿ Qué paso?, ¿cómo jugamos?, ¿qué cosas sentimos,pensamos, vimos u oímos?, ¿que podemos aprender de la experiencia que acabamos de tener?, ¿cómo podemos aplicarla a nuestras vidas y en la relación con otros?

Clases de juegos:

Los juegos según Jean Piaget.

Juego de ejercitación:

El niño experimenta placer, e incluso asombro, al descubrir los movimientos espontáneos de su cuerpo. El juego consiste en encontrar esos gestos hallados por azar; el niño experimenta así una satisfacción inmediata del movimiento realizado.

Jean Jacques Rousseau lo expresa así: "Para aprender a pensar es preciso ejercitar nuestros miembros, nuestros sentidos, nuestros órganos, que son los instrumentos de nuestra inteligencia."

Juego simbólicos

El niño toma nota de su entorno y le gusta imitar, a través del juego, el mundo exterior.

Es también hacer "como" el auto que arranca y "como" los pájaros que vuelan, tocando las estrellas. Es una apertura hacia el mundo fantástico. Es un puente entre lo irreal posible y el poblamiento de la realidad inexistente. Experiencia clave donde se apoyará la creatividad. Implican la representación de pensamiento, cuando aparecen los símbolos lúdicos, éstos implican la representación mental de un objeto ausente.

Juego de reglas:

Aquí es necesario que da en el contexto de las relaciones interpersonales y es donde surge la exigencias de las reglas impuestas por el grupo, en ese sentido se dan en la acción social. Desde luego, para que esto sea posible se requiere una cierta maduración de la inteligencia y un cierto abandono del egocentrismo.

Los juegos clasificados por su uso.

Como este no es un material específico sobre juegos, presentamos únicamente ejemplos de juegos. No presentamos un recetario, porque creemos que los maestros tienen también la capacidad de inventarlos y recrearlos.

1. Juegos de presentación.

Lo que buscan estos juegos es facilitar el primer acercamiento entre los y las participantes. La idea es romper el hielo, pues creemos que es difícil que las personas se acuerden de todos los nombres; por eso debemos motivarlos a conocerse permanentemente durante todo el proceso.

Pegando rodillas. Con una pelota sujeta entre las rodillas vamos a presentarnos. La pasaremos a otra persona a la vez que decimos nuestro nombre, ¿cómo nos sentimos? u otras preguntas. Se pueden agregar pelotas. Este se puede convertir en un juego de confianza si se pasan naranjas de cuello a cuello.

2. Juegos de conocimiento.

La idea de estos juegos es crear un espacio de reflexión que nos permita alcanzar un mayor grado de conocimiento sobre los demás y sobre uno mismo.

El tesoro humano. El maestro le da a cada niño y niña una hoja que contiene una serie de personas que hay que buscar. Cuando se encuentre la persona, se escribe su nombre. Se trata de motivar a los niños y niñas a salir al encuentro del otro u otra. También puede presentarse la hoja en cuadritos, ejemplo:

El tesoro Humano.

Busca a alguien que cumpla años en el mismo mes que tú.	Busca a alguien que sea alegre.	Busca a alguien que le huelan los pies igual que a ti.
¿Qué otras ideas podemos agregar?		

Juegos de confianza. Este tipo de juego sirve para probar y estimular la confianza en uno/a mismo/a y en el grupo. Estos juegos deben ser graduales y no se debe obligar a los niños y niñas a jugarlos. Si estos juegos se tornan agresivos, es mejor suspenderlos.

Gente con gente. Se invita a los niños y niñas a buscar una pareja. Luego se les va diciendo algunas partes del cuerpo que deben pegar con esta pareja, por ejemplo, cabeza con cabeza, mano con mano y otras partes. Cuando el que dirige dice: ¡Gente con gente!, todos cambian de pareja. Para hacerlo más divertido, el maestro también puede buscar una pareja. ¿y qué pasa con el que se queda sin pareja?. No, no tiene penitencia; simplemente asume la dirección del juego.

Juegos rompehielo o de distensión. Como lo indica la palabra se trata de disponer y motivar a los niños y niñas a los procesos. Pueden usarse al principio y durante la actividad.

Nidos y pájaros. En grupos de tres, en pie, nos agarramos dos de las manos (uno frente a otro) y una persona se coloca en el interior. Las dos personas de

fuera son el nido, y la de dentro el pájaro. Siempre queda una o dos personas sin nido, que son las que van a dirigir el juego gritando.

Si gritan ¡pájaros!, las personas que están dentro de los nidos salen a buscar otro nido. Los nidos no deben moverse de lugar.

Si gritan nidos, los nidos agarrados de las manos salen a buscar otro pájaro. Los pájaros, no deben moverse.

Si gritan Huracán, entonces todos buscamos construir nuevos nidos con nuevos pájaros. Es decir todos cambian de lugar.

Estos elementos pueden cambiar de acuerdo a la cultura de cada lugar.

Juegos cooperativos.

Se busca reflexionar sobre la dinámica cooperación/ competición y sobre la idea de que para divertirse, no es necesario competir. Se busca que todos jueguen y no haya perdedores, sino que todos ganamos por el hecho de jugar.

Sillas musicales.

Una versión no competitiva de este juego es la siguiente: suena la música y todos bailamos alrededor de las sillas. Al detenerse la música, hay que sentarse rápido. En esta ocasión nadie quedará eliminado y a pesar de que se continúan retirando sillas a cada vuelta. Todos y todas las participantes deben de sentarse o subirse en las sillas, ayudándose unos a otros, para que nadie quede en el suelo.

La vejiga. Este es un juego bien divertido. Se trata de que todos colocados en un círculo, traslademos una vejiga por el aire, utilizando diferentes medios. Podemos empezar con las manos, la otra vuelta con la cabeza, la tercera vuelta con un dedo. También podemos intentarlo solo soplando la vejiga.

Actividades propuestas.

Reflexiono y escribo con mis propias palabras sobre como el juego puede fortalecer el desarrollo de una educación de calidad.

En una tabla trato de recolectar todos los juegos que conocemos los maestros en la escuela, también escribimos información sobre ellos.

Nombre del juego	Tipo de juego	Cómo puedo utilizarlo	Recursos necesarios	Duración.
-------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------------	------------------

II Unidad

El teatro para la construcción de la paz

Denme un escenario y comunicaré mi mundo...

Unas palabras sobre teatro.

“El teatro es un espejo de la vida real,
el teatro es un espejo y tu te puedes mirar”
Berzosa, R.

El teatro fundamentalmente es un medio de comunicación a través del cual quien lo realiza transmite un mensaje a quienes lo presencian. El teatro surge de la necesidad humana de comunicarse.

Desde el punto de vista de quienes lo realizan es el arte de representar situaciones humanas por medio de la actuación, aplicando técnicas, habilidades y destrezas con el fin de producir un resultado a quien lo mira. El teatro busca reproducir la vida y la naturaleza por medio del arte.

El teatro no puede ser visto únicamente como un medio para recrear a un público, sino también para sensibilizarlo, formarlo, cuestionarlo, criticarlo y retarlo.

No puede existir el teatro sin no hay tres elementos fundamentales:

Algo que decir o comunicar: Una obra.
Alguien que lo diga: los actores y las actrices.
Quien lo perciba: un público.

¿Qué cosas cree usted que quisieran comunicar los niños y niñas con alguna discapacidad?
¿A quienes cree que quisieran comunicarle estas cosas?

El teatro como un acto pedagógico:

El uso del teatro en el aula y la escuela permite:

Que los niños y niñas se encuentren unos con otros, en ese sentido, facilita el proceso de socialización.

En el teatro se desenmascaran las dificultades de los grupos, por lo tanto ayuda a purificar las relaciones de los grupos.

Al ganar un espacio en el escenario los niños y niñas se preparan para ganar un espacio social.

El teatro favorece el proceso de maduración en los niños y niñas.

El teatro fortalece el lenguaje y la expresión corporal.

El teatro desarrolla también actitudes solidarias!

Desarrolla la creatividad y la imaginación!

Tomar conciencia de las limitaciones y posibilidades personales.

Con la práctica del teatro, los niños y niñas mejoran su autoestima.

El teatro permite a los niños y niñas conocer su realidad y comunicarla por medios no convencionales.

En el teatro, la creatividad siempre está presente!

Con el teatro se puede educar en valores.

El teatro recrea el aprendizaje.

El teatro nos cambia los esquemas.

En fin...

¡El teatro transforma el aula en un espacio lleno de vida!

Reflexiono.

¿Qué importancia le he dado al teatro en el espacio donde trabajo?

¿Cómo podríamos aprovecharlo para el desarrollo de la expresión y participación de los niños y niñas en el aula y la escuela?

Preparando al actor o actriz.

Conociendo mi cuerpo

Lo que puede expresar.

Cuando hablamos de preparar al actor o actriz nos referimos al proceso pedagógico por medio del cual éste o ésta adquiere las herramientas y habilidades físicas y psicológicas para hacer un buen papel en el teatro. En esta parte el actor y actriz toma confianza en sí mismo y en los otros y adquiere los conocimientos básicos sobre el manejo de su cuerpo y de su espacio.

Para empezar; uno de los elementos fundamentales en la preparación del actor o actriz es que éste conozca las limitaciones y capacidades de su cuerpo. El

actor o actriz debe aprender a usar su cuerpo para lo que quiere comunicar. Su cuerpo: brazos, piernas, hombros, cabeza, rostro deben reforzar lo que dicen sus palabras.

Recordándonos que un gesto dice más que mil palabras, la comunicación es más certera cuando el cuerpo y el rostro se mueven de acuerdo a las palabras que digamos.

Algunos ejercicios lúdicos de expresión corporal que pueden ayudarnos a preparar al actor son:

Caminar por el espacio.

Invitamos a los niños y niñas a moverse por el espacio, tratando de no toparse unos con otros. Este caminar puede ser normal, en cámara lenta o superrápido.

Vamos a jugar tenta.

Desplazándonos en el espacio...

Invitamos a los niños y niñas a jugar tenta. Este juego puede ser hecho primero de manera normal, después en cámara lenta y luego rápido. Podemos jugar con el orden de la velocidad. Al juego se le pueden hacer variaciones, por ejemplo: si te toco el hombro, con esa parte debes seguir pegándola; si te toco en la cabeza...

Saludando a mis amigos.

Desplazándose en el espacio...

Invitamos a los niños y niñas a que cada vez que les damos una señal, saludan a una persona. Que no olviden la sonrisa en el rostro.

Podemos jugar con este ejercicio: unas veces saludan de cerca, otras de lejos, otras pueden detenerse a saludar...

Sígueme

Ponemos una canción y el facilitador va haciendo movimientos que los niños y niñas van siguiendo. Después puede ser un niño o niña el que haga los movimientos. Otra manera de hacer esto es que se pone una canción y los niños y niñas hacen los movimientos que creen acorde a la música; podemos usar diferentes tipos de música.

El títere.

Un niño o niña es un títere y el otro u otra lo hace hacer movimientos simulando que la tiene de un hilo.

El espejo.

Un niño o niña hace posturas y el otro que es el espejo, le imita. Después invierten los papeles.

La imitación.

Desplazándose en el espacio...

Se invita a los niños y niñas a imitar sonidos y movimientos de animales o cosas. Algunas imitaciones pueden ser: un pollo, un perro, un león, un gato; un águila, una culebra, un carro, una moto y muchos otros.

Los roles.

Desplazándose en el espacio...

Se motiva a los niños y niñas a imitar el comportamiento de diferentes personas. Algunas imitaciones pueden ser: un viejito, un bolo, un vendedor de dulces, un padre maltratador, un niño abandonado y muchos otros.

Las sensaciones.

Desplazándose en el espacio...

Se motiva a los niños y niñas a expresar con su cuerpo y su cara diferentes sensaciones. Algunas pueden ser: frío, calor, miedo, hambre, libertad, nervios, alegría, tristeza, amor y muchos otros.

Las vejigas.

Le damos a cada niño o niña una vejiga; La deben inflar pero no amarrar. Les invitamos a soltar la vejiga y a hacer con su cuerpo todos los movimientos que hizo la vejiga al salir jugueteando.

Conociendo mi espacio.

Denme un espacio y armaré una obra

Cuando vemos una obra de teatro, frente a nosotros viven y se mueven, hablan, reaccionan, entran en escena y salen de ella, una serie de personajes de los que estamos pendientes a quienes oímos hablar y nos hacen creer que estamos frente a la vida misma.

Todo esto no lo lograrían los actores y actrices sino conocieran el espacio donde se mueven, si no supieran como ubicarse con respecto al público, como hablar y como usar su cuerpo.

Cuando los niños y niñas inician en la actuación, es normal que se "arrinconen" en el escenario, que la forma en que hablan sea un mero "cuchicheo" y que sus movimientos frente al público sean descoordinados.

Todo esto lo van superando en la medida que toman confianza en sí mismos y en los otros. Lo logran superar en la medida que conocen y practican las áreas, niveles, focos y triángulos escénicos.

Las áreas escénicas:

Este es un elemento fundamental que los niños y niñas que hacen teatro deben saber. Se refiere al manejo del espacio escénico, es decir el lugar donde se desarrollará la obra. Algunas preguntas con respecto a este espacio son:

- ¿ Dónde se deben ubicar los actores y actrices en el escenario?
- ¿ Cómo deben entrar y salir los actores y actrices?
- ¿ Qué hacer cuando queremos representar varias situaciones al mismo tiempo?
- ¿ Qué es eso del rompimiento de la cuarta pared?

Las áreas escénicas son las divisiones del escenario. Básicamente son nueve.

Derecha-atrás	Centro-atrás.	Izquierda-atrás.
Derecha-centro	Centro-centro	Izquierda-centro
Derecha-adelante	Centro-adelante	Izquierda-adelante.

P U B L I C O

Las áreas principales del espacio escénico son: centro-centro y centro adelante, porque en ellas el público logra ver perfectamente las acciones.

	Centro-centro	
	Centro-adelante	

PUBLICO

En las otras áreas se realizan las acciones secundarias. Para que los niños y niñas se vayan familiarizando con las diferentes áreas del escenario podemos hacer ejercicios como invitarlos a caminar por el espacio y a reunirse en un área específica cuando nosotros se lo indiquemos. Por ejemplo: reúnanse en centro-centro.

El rompimiento de la cuarta pared.

Como se puede ver el escenario es un cuadro (no siempre tiene que ser así), es como un cuarto de cuatro paredes ¿verdad? ; entonces, el rompimiento de la cuarta pared es cuando los actores, actrices o situaciones se salen de ese cuadro y se desarrollan entre el público por ejemplo.

Los niveles escénicos

Los niveles escénicos tienen que ver con la altura que ocupan los actores y actrices en el espacio.

Algunos autores aseguran que estos tienen que ver con la representación de la relación de poder entre los personajes. Sin embargo hay otros que aseguran que éstos son cuestiones propias únicamente del manejo de la atención del público.

Tomemos para nuestro caso la primer idea.

Básicamente los niveles escénicos son tres:

Alto.

Puede expresar Poder, mando, autoritarismo, explotación, etc.
Posición: más alto que una persona de pie. Ejemplo: subido en una silla o en zancos.

Medio.

Es la posición normal de la actuación. Es cuando los actores y actrices están de pie.

Bajo.

Es el nivel débil de la actuación. Puede representar la explotación, sumisión. El personaje que es abusado o maltratado va en esta posición. También iría un personaje que es "arrastrado"

Ejercicios para ayudar a los niños y niñas a conocer los niveles escénicos.

Gigante, persona y culebra.

Desplazándose por el espacio...

Invite a los niños y niñas a adoptar la postura de su cuerpo de acuerdo a los niveles que correspondan.

Para el nivel alto: se les puede pedir que se estiren, que se suban en sillas, sobre otro compañero, que actúen como gigantes. También puede decirles que van a empujar el cielo o van a agarrar frutas que están muy alto. Explique que a ese nivel se le llama alto.

Para el nivel medio: que caminen por el espacio de manera normal. Puede aprovechar el juego de roles, los saludos, etc.

Para el nivel bajo: Les puede pedir que caminen como viejitos, que actúen como culebras, etc.

Las estatuas.

Forme grupos a los niños y niñas en grupos de 5. Dele a cada grupo un papel que tenga una idea como: "libertad", "la discapacidad", "el fútbol", "La excursión" u otros que usted considere más convenientes. Pida a los niños que representen la idea que les tocó, haciendo una estatua. Motíveles a usar creativamente su cuerpo, su cara y los niveles escénicos.

Focos escénicos.

Imagínese un partido de fútbol...

Un clásico entre rojos y cremas. Si representáramos eso, como se vive en la realidad, ¿nadie entendería nada, verdad?.

Es necesario someter esta situación de vida al uso de los focos escénicos. Ordenemos las acciones.

¿Que tal sería que primero actuara una porra mientras los otros grupos (jugadores, árbitros y otra porra) se quedan en silencio y solo hacen movimiento con sus manos? ¿esta mejor verdad?

Luego podría actuar la otra porra, luego los jugadores y también los árbitros. Todos pueden actuar alternadamente pero no al mismo tiempo si no, no se entendería.

Los focos escénicos pues son una herramienta valiosa para captar la atención del público y jugar con ella. El uso de éstos le da vivacidad y ritmo a las escenas; también permite ordenar el diálogo de los actores y cuando existen diferentes escenas que deben ser representadas al mismo tiempo.

Ejercicios para ayudar a los niños y niñas a conocer los focos escénicos.

El fútbol.

Divida a los niños en 4 grupos. Ubíquelos en diferentes áreas del escenario. Ubique uno en centro-centro; éste será el de los jugadores. Ejercite con ellos como sería un juego de fútbol. Primero permita que lo hagan desordenado, luego ordénelos con el uso de los focos escénicos. Pruebe con otras situaciones de vida.

Posiciones del actor o actriz.

Estas posiciones son las formas como se sitúa el actor con relación a como le ve el público. Estas son cuatro.

Abierto.	semiperfil	perfil	Cerrado.
Es cuando el actor o actriz esta de frente al público.	Cuando se coloca a manera que el público pueda observar la expresión de su rostro al dirigirse a otro actor.	Cuando está de perfil con respecto al público.	Cuando está de espaldas al público.

<p>Es una de las posiciones más natural. Permite ver claramente todos los gestos y acciones de los actores o actrices.</p>	<p>Es una de las posiciones más natural. Se usa cuando dos personajes están dialogando.</p>	<p>Es la posición de cuando se entra y sale del escenario.</p>	<p>Se usa cuando el estar de espaldas signifique algo, como desinterés por ejemplo. También se usa para que un personaje salga de escena sin salir del escenario.</p>
--	---	--	---

Triángulos escénicos.

Se llama así a la relación de ubicación de los actores y actrices en el escenario, con el fin de distribuirlos de manera que no se tapen y para que la visibilidad del público sea mejor.

Se llaman triángulos escénicos porque cuando estamos en un diálogo con otros actores o actrices, nos debemos ubicar en los ángulos de un triángulo. De esta manera la visibilidad será mejor.

Construyendo nuestra obra.

Una obra básicamente puede tener:

Introducción.	En esta parte el público comprende el tema que se tratará en la obra y a empieza a familiarizarse con los personajes que intervendrán en ella.
Nudo	En esta parte se presenta el conflicto, contradicción o lío. El público se intriga sobre que es lo que va a pasar.
Desenlace.	En esta parte se da solución al conflicto. Es decir a fin de cuentas que pasó.

No necesariamente una obra debe seguir al pie de la letra esta secuencia presentada. En el teatro actual una obra puede empezar de una vez por el nudo o por el desenlace.

No es necesario que la obra tenga siempre un desenlace feliz, por que en la vida diaria no es siempre así. Si queremos evidenciar un problema, criticar una situación o sensibilizar a un público; el final puede ser triste o trágico.

Una obra no necesariamente debe tener un solo desenlace. Se pueden presentar uno, dos o más desenlaces. Se puede incluso motivar al público a construir otros desenlaces.

Los temas elegidos deben partir de las necesidades e intereses del grupo que está haciendo teatro. Recordemos que tenemos en nuestras manos una herramienta valiosa para que los niños y niñas puedan comunicar un sin fin de cosas que quizás nunca han podido hacerlo.

Los temas elegidos también pueden ser retos para la creatividad y no necesariamente deben ser sociodramas, es decir que reflejen fríamente como es la realidad. Un elemento importante y poco usado en el teatro es el símbolo. Recuerde que un símbolo es igual a mil palabras.

Con los niños y niñas con discapacidad podemos iniciar el proceso de hacer teatro, representando cuentos tradicionales o historias que todos ellos conozcan.

Tomando en cuenta los elementos de la elaboración de la obra;
Le invitamos a expresar su creatividad...

Elabore una obra cuyo tema central sea:

Derecho a tener derechos

Después de elaborarla divídala en escenas.

Reflexiones finales:

Es necesario que seamos sensibles al contexto a las particularidades de cada uno de los niños y niñas con los que desarrollamos nuestra labor educativa.

Si hacemos uso de nuestra imaginación, podemos preparar o ayudar a los niños y niñas a preparar obras de teatro donde todos participen. Basémonos en lo que pueden y no en lo que no pueden hacer.

III Unidad Hablando sin palabras

El mimo

<< Las máscaras son retazos milenarios de rostros que se adhieren a la piel y que me llaman. Son la muerte, la locura, la alegría y la esperanza. En una boca, en un pliegue de cartón, en el hueco oscuro de unos ojos, en una frente tibia y pálida. Son fantasmas siempre presentes en cada gesto, en cada mirada, en cada cara>>

(Elina Matoso)

El hombre ha coexistido con el lenguaje gestual desde que es hombre. Su necesidad de expresar sus experiencias y sus descubrimientos ha ido siempre acompañado por el lenguaje gestual.

¿Se ha fijado usted que un niño antes de hablar hace movimientos corporales y gesticulaciones?. Así es, por ejemplo cuando recibe los primeros alimentos hace gestos de agrado o desagrado.

Y es que si nos remontamos a los orígenes de nuestra especie, comprobaremos como el hombre comenzó a comunicarse antes con el lenguaje corporal o gestual que con el lenguaje verbal, por ello es importante no dejar de lado un lenguaje que ha ido evolucionando con nosotros desde el principio de nuestros días.

¿Alguna vez le han preguntado por qué está triste o por que está alegre? Usted se pregunta y esta persona como lo supo. Pues usted se lo dijo, con su cara y con su cuerpo.

Es sorprendente todo lo que se puede decir sin articular ni siquiera una palabra; porque el cuerpo habla, se comunica, expresa pensamientos y emociones.

Es posible la comunicación con los otros sin el uso de la palabra oral o escrita.

Eso es un gran aliento, especialmente si uno desarrolla procesos educativos con niños y niñas que no pueden hacer uso de la palabra oral o escrita.

“Una vez vi una obra representada por jóvenes sordos.
Era una obra sobre un torero.
Desde el primer al último momento captaron la atención del público.
El publico entendió perfectamente la obra, representada únicamente con movimientos corporales y gestos. Ellos también entendieron los movimientos del público que agitaba sus manos en el aire...
No hubo necesidad de decir palabras.”

El mimo es eso, el arte de representar un personaje o una narración por medio de movimientos corporales y gestos.

El lenguaje corporal es aquella señal o conjunto de señales no verbales que indican nuestra personalidad, sentimientos, actitudes y estados de ánimo.

El estudio del lenguaje corporal abarca todos los movimientos del cuerpo humano. Desde los más visibles como caminar, besar, estrechar la mano, dar

una bofetada, hasta los más pequeños como abrir los ojos o la boca por sorpresa o miedo, levantar los hombros cuando no sabemos algo... El lenguaje corporal es en parte instintivo y en parte aprendido e imitativo.

Aprendemos desde niños el lenguaje verbal y se olvida destacar la importancia del lenguaje corporal, que empleamos constantemente a lo largo de nuestra vida. Éste aclara, confirma o niega los mensajes del lenguaje verbal, ya que más del 50% de la información procede del cuerpo de manera no verbal.

Los elementos principales del lenguaje corporal con los gestos de rostro, manos y postura.

Aterrizando en lo que es la mímica podemos decir que es un tipo de expresión que se hace por medio del gesto y los movimientos faciales.

Si se revisa las raíces de la palabra mimo podemos decir que significa imitar. El mismo es básicamente un imitador, por lo cual debe ser muy observador de la conducta humana.

Reflexiono

¿Cómo puedo usar el mimo para desarrollar la expresión y la participación en los niños y niñas con los que desarrollo mi labor educativa?

¿Qué dificultades podría tener para realizar esta tarea?, ¿Cómo puedo solucionarlas?

Preparándonos para la expresión sin palabras.

La expresión corporal

Algunos ejercicios que podemos facilitar son:

Juegos de deshinibición

Existen un sin fin de juegos de deshibición, éstos sirven para que los niños y niñas no estén muy tensos. Podemos jugar tenta, facilitar el Calentamiento con música

Improvisaciones con diferentes materiales dándoles una función que no es la habitual.

Colocamos a los alumnos/as en círculo por parejas o tríos. En el centro colocamos diferentes materiales: pelota, silla, cuerda; se les pide que cada pareja piense en dar a cada material una utilidad que no es la propia y salgan a

representarla. Por ejemplo: hacer un caballito con la silla, un niño con la pelota, etc.

Actividades para conocer y practicar las diferentes calidades del movimiento.

. **ESPACIO.**- Desplazamientos y trayectorias por el espacio teniendo en cuenta: dirección, sentido, ritmo, parte del cuerpo con la que me desplazo... se les puede pedir: caminar como un anciano, un niño, un borracho y otros.

. **TIEMPO.**- Elegir un movimiento determinado y realizarlo con diferentes ritmos teniendo en cuenta la duración del mismo: largo, lento, corto, rápido...

. **GRAVEDAD.**- Movimientos a favor o en contra de la gravedad: movimientos pesados, livianos, fuertes y suaves.

Por parejas, a cada una de ellas se la va a dar una acción para que la representen imitando a cualquier animal, persona u objeto que realice dicha acción o inventando su propia escena: Presionar, golpear, retorcer, hendir, deslizar, teclear, flotar, sacudir.

ABRIR O AGARRAR: Abrir una lata de sardinas, agarrar una serpiente venenosa, abrir una sombrilla con viento, agarrar un pez recién pescado que ha caído al suelo, abrir una ventana con tormenta...

SUBIR O BAJAR: Subir unas escaleras, bajar una cuesta, escalar una montaña, trepar a un árbol, bajar en un ascensor que ha perdido el control, bajar a una sima...

Actividades para practicar los movimientos básicos del mimo

. **Plano horizontal.**- Mesa: "Palpo su superficie, localizo las esquinas. Apoyo mi cuerpo en una mano sobre la mesa. Ahora apoyo mi cara en las manos y los codos sobre la mesa. Me siento y escribo o leo un libro que apoyo sobre la mesa".

. **Plano vertical.**- Pared: (aquí la pareja trabajará con la misma pared) "Estoy frente a una pared. Palpo su superficie de abajo hacia arriba y de lado a lado. Apoyo las dos palmas, extendiendo los brazos y empujo haciendo el máximo de fuerza. Cambio de posición e intento empujar de lado, con el hombro y el brazo. Nuevamente cambio la posición y empujo de espaldas. Los dos se pueden poner de acuerdo y deciden pintar la pared, uno con rodillo y otro con brocha gorda"

. **Volumen y peso.**- Pasarse un globo, un balón, recoger del suelo un cubo lleno de agua y pasarlo al compañero/a, recoger una caja de gran tamaño y pedirle ayuda al compañero/a para transportarla (sin palabras).

Le enseño a mi compañero la nueva silla que me he comprado, se la describo, me siento en ella y le pido que la pruebe. Con este mismo ejercicio se pueden variar los objetos: cama, trompo, bicicleta, escalera...

Escenificar situaciones cotidianas: tomando en cuenta lo que ya se ha ejercitado, se les pide a los participantes que traten de escenificar situaciones cotidianas, sin hacer uso de las palabras, ejemplo: lo que hice cuando me levante, como se tiende la ropa, como se hace una tortilla, como se toma el bus y otros.

Relevos de gestos.- cada uno elige un gesto. Todos empiezan a caminar por el espacio. Se les pide que a una señal predeterminada, se encuentren con otro compañero. Cuando se encuentren deben tomar el gesto que llevaba el otro y así sucesivamente.

Ejercicios de miradas: Seguir a una mosca, seguir a una rana en el suelo, intentar ver a lo lejos, seguir un bus desde el estacionamiento hasta perderlo en el horizonte, etc.

Uno enfrente de otro tratan de buscar el mayor número de movimientos posibles con las cejas y con la boca.

Escenificar historias cortas, sin palabras: los participantes escenificarán en conjunto situaciones cotidianas, por ejemplo: un ladrón le roba a una señora en el mercado, un niño con alguna discapacidad es golpeado en la calle y otros.

El maquillaje

PRIVATE

El mimo se caracteriza por tener la cara blanca con detalles de otros colores que hacen que sobresalgan los gestos.

Como primer paso puedes ponerte crema, aceite para bebe, o agua fría para recibir el maquillaje.

Después de esto aplica una capa delgada de maquillaje blanco (este maquillaje se llama maquillaje para payaso y se consigue en las tiendas de bromas y trucos); esta capa debe ser fina y uniforme en toda la cara hasta que se haya formado un óvalo sobre la cara sin llegar al cuello o las orejas. Si el lugar donde se va a estar es muy caluroso o el programa es muy largo, se recomienda que como siguiente paso se coloca una capa de talco para niños para que el maquillaje no se escurra.

Lo que se hace a continuación es hacer los detalles en los ojos. El propósito de estos detalles es hacer sobresalir los ojos. Esto se hace con delineador para ojos negro liquido (que se consigue en las farmacias y mercados), con el que debes

hacer rasgos finos y detallados.

Los labios se pueden pintar con lápiz labial rojo (para las mujeres) o lápiz para cejas negro (para los hombre). De acuerdo al gusto o al personaje que se representa se puede pintar otros detalles en la cara, por ejemplo, lágrimas, estrellas, un corazón sucio o limpio, una cruz, o rayos.

Con el mismo lápiz para cejas negro ahora se puede hacer una raya delgada alrededor de todo el óvalo blanco de maquillaje, a fin de que resalte más la cara. Ahora lo único que faltará para tener la cara de un mimo es un gesto.

¿Por qué no empezamos con una sonrisa?

Para quitar el maquillaje después de tu actuación se debe usar aceite para niños y papel higiénico o toallitas prehumedecidas para bebé, y después de esto agua y jabón.

Como los niños creerán que el mimo es un personaje mágico y especial, es importante recomendar a los actores y actrices, nunca desmaquillarse enfrente de ellos ya que se destruiría ese efecto hermoso del mismo.

Si no contamos con los recursos para comprar el maquillaje de payaso, también podemos comprar en la farmacia los siguientes elementos: óxido de zinc y crema Lassar para bebé. Con estos dos elementos podemos hacer una mezcla uniforme que también queda muy bien. Y además es más barata.

IV Unidad

Los títeres

Los títeres son una alternativa educativa que nos permite romper barreras en la comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje.

La primer barrera que se rompe, se logra con el simple hecho de usar esa entidad que habla y que se mueve llamado títere. Pues produce un efecto en los niños que les permite responder cosas que no dirían a su maestro o a sus padres.

Un títere también les puede decir a los niños y niñas cosas que no aceptarían de sus maestros o padres. Esta es la segunda barrera que se rompe.

Una tercera barrera que podemos romper con los títeres es que nosotros como maestros podemos hacer que los títeres digan cosas que no podríamos o no nos atreveríamos a decir sin ellos.

El uso de los títeres nos pueden ayudar el proceso enseñanza –aprendizaje a:
Transformar experiencias de aprendizaje en una comunicación visual y emocional para animar más los sentidos y la interactividad.

Renovar los sistemas existentes de aprendizaje y promover diversificación de ideas.

Dar a los niños y niñas la oportunidad de participar y opinar sobre temas que les conciernen.

Hacer del aprendizaje algo atractivo e interesante.

Mantener la atención de los niños y niñas, especialmente los que son difíciles de interesar.

¿ Qué es un títere?

Existen un sin fin de maneras de definir que es un títere. Por un lado podemos decir que es una figura de cualquier material, vestido y adornado, que se mueve con algún artificio. Otros le han llamado sencillamente “ muñeco que actúa ”

Un títere no es un simple muñeco para adornar o jugar con él, es un personaje que necesita ser animado con una vida y un alma prestada por la persona que lo manipula. El títere tiene sentimientos, emociones, pensamientos. Actúa y habla. Todo esto lo hace “algo especial” y por eso mismo puede comunicar cosas a quienes lo ven. Cuando usted hace que un títere actúe, no es sólo su mano la que se mueve, es necesario que se comprometa con lo que hace y dice el personaje, siéntase como él, actúe como él, hable como él. El títere es usted mismo y todo lo que haga y diga será lo que usted quiera.

Como un recurso educativo, sus posibilidades son ilimitadas: trasmite ideas, pensamientos y conocimientos de una forma interesante y motivadora, pero, ojo, no abuse de este recurso, pues puede cansar a los educandos, de preferencia úselo en ocasiones especiales, en momentos difíciles o en situaciones emocionantes, presente conflictos y trate de buscar por medio de la historia la solución a estos.

¿Cómo se fabrican los títeres?

Cualquier objeto que usted tenga, con unos pocos arreglos: Agregando lana aquí, ojos allá, pegando esto o lo otro; se convierte por la magia del manipulador en un TITERE que puede divertir y emocionar a un público.

Tome una calceta o calcetín, péguale 2 botones de color contrastante, un poco de lana como pelo, un pedazo de tela roja como boca y tendrá un muñeco listo para actuar en cualquier teatrino del mundo.

Una paleta de madera (de cocina) con rostro pegado o pintado, un vestido

superpuesto con brazos y manos, es indudablemente un títere atractivo.

Las mismas manos son dos o más títeres que tienen posibilidades enormes de movimiento y que pueden tener diferentes formas; usando elementos totalmente simples como: conitos de hilo, botones, etc.

Con una caja de huevos o de hamburguesas, de las que se abren, pintándolas o forrándolas y agregando ojos, nariz y pelo, se puede hacer un títere con movimientos de la boca.

En fin, cualquier cosa que encuentre, si usted quiere, puede ser transformada. La receta es muy sencilla: Ponga un poco de imaginación, tres granitos de ternura, una cucharada de picardía, dos tazas de fantasía y unas hojitas de colores, mézclelo y mientras hierve mézclele constantemente creatividad al gusto. Resultado un títere como usted talvez no pensó que pudiera hacer.

La imaginación es el principal elemento en la realización de los muñecos, ÚSELA todo lo que pueda y se sorprenderá de todo lo nuevo que puede lograr con ella. Transforme algo inútil en un títere animándolo lo más que pueda, piense siempre que mientras mas partes mueva el títere este será mas atractivo para el público, aunque no siempre son los muñecos más bonitos los que mas atraen, se podría afirmar que en última instancia es el muñeco en sí (forma física), sino quien lo manipula el principal artífice de que un muñeco cumpla con su función o no en una obra.

CLASES DE TITERES:

Ha varias clases de títeres, dependiendo de la forma en que se manejan, los mas comunes son:

MARIONETAS:

títere manejado por medio de hilos.

GUIÑOLES O TÍTERE DE GUANTE:

Son manejados metiendo la mano en el cuerpo del muñeco, son los más

comunes.

Son los títeres más conocidos y utilizados, ya que permiten el movimiento de cabeza y brazos.

Se recorta sobre tela doble el cuerpo con los dos bracitos y se cosen las orillas.

La cabeza puede hacerse con diferentes materiales, pero no debe tener un peso excesivo pues esto dificulta el manejo del títere.

Una idea para hacer la cabeza es usando la técnica de papel pegado sobre globo.

TÍTERE DE VARILLAS:

La cabeza se maneja con la mano, tienen cuerpo y las manos y pies se manejan con varillas. Los movimientos que permiten estos títeres son limitados, pero muy útiles a la hora de fabricar numerosos personajes.

De cabeza solamente:

Sólo constarán de la varilla y de la cabeza recortada en cartulina en la punta. Puede hacerse también con cajitas de remedios, etc

De cabeza con ropa:

A la cabeza se le agregará el vestido, recubriendo la varilla con papel crepé o telas.

De silueta completa:

Son aún más sencillos ya que pueden recortarse las siluetas completas de revistas y montarlas sobre cartón y luego sobre la varilla.

La vara puede ser una aguja de tejer, una tira de cartón duro, palitos de helado, etc.

TÍTERE DE CONO

Se usa un cono (de los que vienen con los hilos industriales) al que se le agrega en su parte superior la silueta hasta la cintura de nuestro personaje.

Lo recortaremos en tela y coseremos los contornos, luego pegamos los bordes al borde más ancho del cono y pasamos una aguja de tejer o similar desde la cabeza hasta el pico del cono.

Esto nos posibilitará que el personaje se esconda dentro del cono y salga a voluntad.

TÍTERES DE DEDOS

Se pueden fabricar a partir de guantes en desuso, o bien con tela. Son muy fáciles de hacer y pueden usarse varios en una sola mano.

Para poder hacer estos títeres pueden usarse un sin fin de materiales como por ejemplo: cuerina, cuero, guantes plásticos, pelotitas de duroport, pueden coserles ojos con botones, etc.

A los dedos laterales se les puede poner bracitos, lo que ayudaría a darle mas movimiento. También pueden adornarse atando un lazito en la base del dedo.

Estos títeres también pueden hacerse invirtiendo los dedos. Esto se logra recortando una silueta del títere en un cartón y se abre dos oyitos en la base por donde pasarán los dedos índice y anular.

También se pueden cubrir las uñas haciendo zapatitos o bien pintándolos sobre la mano

Son muy útiles cuando no se cuenta con un escenario, ya que se puede interactuar con el público, haciéndolos caminar sobre sus hombros, hacerlos saltar, etc.

Las anteriores son únicamente clasificaciones, en la realidad se mezclan técnicas y materiales, siendo el resultado una gran cantidad de formas y tipos de títeres.

EL TITERE:

Elija un tema o motivo central que desee tratar.

Desarrolle una pequeña fábula o historia relacionada al tema.

Determine un principio y un final.

Defina los personajes que van a intervenir

Realice cuadros o pequeñas escenas, o sea todo lo que va a pasar durante la obra.

Improvisé su obra para ver qué es lo que van a decir los personajes.

Saque en limpio los diálogos de la improvisación.

Revise varias veces lo que ha hecho y mejórela siempre.

En todos estos pasos pregúntese: Está bien lo que estoy haciendo?, Es interesante para los niños?, La obra dice lo que queremos decir?, De muy poco sirve una obra que no le guste al espectador, que no le emocione ni interese.

Este es el punto principal de la obra, y no es muy difícil de resolver, todos tenemos dentro algo de niños, pregúntele a ese niño interno si le gusta lo que está haciendo y respóndase con sinceridad, si no le gusta, busque nuevas ideas, nuevas formas; utilice su creatividad, tome en cuenta que la creatividad es ilimitada, utilícela al máximo.

EL DISEÑO DE LOS MUÑECOS:

Consiste en un dibujo del muñeco, en el que se debe indicar la forma en que va a mover, así como que partes va a mover. Los diseños responden a los personajes que forman parte de la obra. Si es posible aplíquele color a los diseños, para ver si los colores que piensa usar cambian bien. Diseñe sus muñecos a su gusto, puede pintarle gestos y facciones de diferente forma. No se conforme con el primer diseño, pruebe haciendo otros y al final escoja el que le guste y que pueda ser realizable con los elementos que posee.

PARA HACER UN TITERE DE ESPONJA Y VARILLAS:

Materiales:

Esponja de 1 pulgada de grosor.
Pegamento para zapatos
Temperas de colores
Sercha de alambre
Telas, lanas, ojos y otros adornos.

Procedimiento:

se corta la base del títere, lengüeta o plancha (figura 1) dándole la forma que tendrá la cabeza, redonda, cuadrada, etc.

Se cortan usando como molde la base anterior, tapas a la mitad, figura 2.

Se pegan las 2 primeras tapas sobre la base, tomando en cuenta que se pegarán sólo por las orillas, pues debe quedar un espacio para meter las manos, la parte trasera no se pega, figura 3.

Se pegan las tapas siguientes, aquí se hecha pegamento en toda la tapa, figura 4.

Se deja secar la bola o forma obtenida.

Al estar seca se le da forma con tijera, haciendo cortes de acuerdo a lo que se necesita.

Se cortan las partes que se agregaran, nariz, lentes, orejas, y otras.

Se pintan las partes y la cabeza por separado, excepto si las partes a pintar serán del mismo color de la cabeza; esto para evitar que se manche el muñeco.

Al estar seco todo se pega cada cosa en su lugar, se agregan los adornos, lanas como cabello, cejas, bigotes, sombreros y otros. Figura 5.

A la parte externa de la boca se le pega tela roja o negra y de preferencia gruesa.

Se corta y cose el traje, dejando la parte del cuello ancha para pegarla a la parte trasera de la cabeza del muñeco.

Se pegan las manos y se rellenan para darles volumen.

Se corta la cercha en 2 y cada parte se endereza, para unirla a cada mano del muñeco.

Puede al final darle pequeños toques que se necesiten, hasta que su títere esté listo para actuar.

ALGUNAS IDEAS PARA MANEJAR LOS TÍTERES.

Como deben de moverse.

Para el manejo de los títeres es importante que nunca les quitemos la mirada, recordemos que dejamos de ser nosotros para ser el personaje del títere. Es importante estar viendo los títeres porque a veces sin darnos cuenta nuestro

títere está muy bajo, muy pegado a otro, etc.

Los títeres no mueven su cabeza de manera caprichosa. Se recomienda que muevan la cabeza por cada sílaba que pronunciamos. Si yo digo HO-LA, el títeres debe mover su cabeza dos veces. Esto da la idea de que es el títere el que está hablando.

Cómo entran y salen al teatrino.

De manera básica se puede decir que los títeres entran al escenario como que fueran subiendo una escalera. Salen del escenario como que fueran bajando una escalera. Cuando se desea dar una sorpresa los títeres pueden entrar de una vez; de sopapo dirían en otro lado.

Cómo se ubican en el teatrino

Como los títeres que realizamos son de materiales frágiles, es conveniente que los títeres se ubiquen en el teatrino guardando un debido espacio. Se recomienda que los títeres no se golpeen entre ellos y las situaciones violentas hacerlas fingidas, pues pueden salir los títeres volando en partes.

ALGUNOS EFECTOS ESPECIALES

Los efectos especiales dan un toque de realismo a las obras de títeres o de teatro, algunas son muy sencillas de realizar, y lo podemos conseguir con elementos simples que tenemos en la sala o en casa
Otra opción es grabarlos de los sonidos reales de la naturaleza.

Algunos ejemplos de efectos especiales:

Cascos de caballos: necesitamos dos vasos vacíos de yogurt, o vasitos descartables de plástico duro. Los golpeamos sobre la mesa o algún material duro, primero con un vaso y luego con el otro, cuanto más rápido lo hagamos dará la sensación de galopar más rápido o más lento.

Canto de pajaritos: para este truco necesitamos una botella de vidrio y un corcho. Humedecemos el corcho y lo frotamos sobre la botella, de esta manera se podrá escuchar el gorjeo de un pajarito.

Las llamas de un fuego: Si apretamos un papel celofán en nuestras manos, parecerá que hay un fuego muy cerca.

Truenos: con una placa de radiografía, una cartulina o placa de metal, la sacudimos con fuerza varias veces de atrás hacia adelante. Sonará como si se

hubiera desatado una tormenta.

Lluvia: para hacer este sonido necesitamos un puñado de arroz, y una fuente de metal. Tiramos los arroses sobre la fuente, parecerá el sonido que hace la lluvia cuando golpea sobre la ventana, depende de la cantidad de arroz que dejemos caer para obtener una lluvia más torrencial.

Otra opción para hacer lluvia es con una botella plástica de agua mineral, sin la base y cortadas longitudinalmente formando flecos. Producen sonido al ser sacudidas.

Gente caminando: lo logramos con un bote al que le agregamos piedritas en su interior y lo cerramos con su tapadera. Agitamos de arriba hacia abajo. Si agregamos más piedritas parecerá una gran multitud.

Carreta o carro: combinar el sonido de los cascos de caballos con algún sonido metálico, como un manajo de llaves, unos cascabeles o un aro de alambre con tapitas metálicas de aguas gaseosas bien aplastadas, golpearlo sobre una mesa de madera.

Un barco: soplar en la boca de una botella semi-vacía. Cuanto menos líquido contenga más agudo sonará

Como construir el teatrino

Existen un montón de maneras para construir un teatrino, todo depende de los recursos con los que contemos. Por ejemplo, se puede construir con una sábana ubicada en el marco de una puerta o amarrado a dos árboles. En el caso de la escuela, se puede poner el pizarrón sobre dos sillas. Una ventana también puede ser una opción. En fin, usando la creatividad podemos encontrar un lugar para presentar nuestra obra de títeres.

VI.

El cuento

“El arte supremo del maestro, es despertar el placer de la expresión creativa”

Alberth Einstein

La enseñanza y práctica de la escritura creativa, debe tener como meta el goce del derecho a la expresión por parte de los niños y las niñas; por lo cual es necesario crear espacios donde puedan sentir el deleite de expresar su visión del mundo, sus pensamientos y sus sentimientos por escrito.

Y es que el uso de la escritura creativa le devuelve a la palabra su fuerza comunicativa, además de favorecer en los niños y niñas el desarrollo del lenguaje.

Por medio del cuento, los niños y niñas encuentran respuesta a necesidades íntimas de expresión que no encontrarían por otros medios.

El cuento además acerca al niño a la cultura, es decir a los conocimientos, tradiciones y maneras de pensar propias de su tierra.

Otra de las cualidades de los cuentos es la de estimular la fantasía y la imaginación del niño. Los cuentos, por su variedad temática abren al niño un amplio abanico de posibilidades, que en su experiencia cotidiana no hubiera imaginado jamás.

El cuento además despierta la afición por la lectura.

Técnicas para motivar a los niños y niñas a escribir sus propios cuentos:

Frases iniciales: se invita a los niños y niñas a iniciar su cuento con frases

conocidas por ellos, como por ejemplo: "Había una vez..."; "Érase una vez".

Frases finales: invitar a los niños y niñas a construir un cuento que termine con una frase determinada, por ejemplo: ... y desde ese entonces los niños vivieron felices en el pueblo.

El Error Creativo: Cambiar alguna palabra, personajes, acciones... del texto original de un cuento que conozcan, para que los niños y niñas creen otras historias.

El Binomio Fantástico: Mediante dos palabras creamos un cuento. Es necesario que haya cierta distancia entre las palabras, para que la imaginación se vea obligada a ponerse en movimiento y establecer entre ambas una relación donde puedan convivir los dos elementos extraños. Ejemplo de palabras para construir un cuento con esta técnica:

Árbol-perro, escuela-pájaro, niño-sol.

Qué Pasaría Si...: La técnica de la hipótesis fantástica es muy sencilla, sólo tenemos que preguntarnos:

qué pasaría si...

Ejemplo, ¿Qué pasaría si el sol fuera azul?

La historia al Revés: se invita a los niños y niñas a cambiar las historias. Por ejemplo:

El pobre lobito que era molestado por tres cerdos feos.

Ensalada de cuentos: Mezclar las aventuras de unos cuentos con otros.

Me lo contó mi mamá: se motiva a los niños y niñas a preguntarle a sus padres, abuelos o familiares una historia fantástica que haya vivido o que tengan conocimiento.

Se motiva a los niños y niñas a empezar su cuento con referencia a la persona que se lo contó. Ejemplo:

Cuenta mi abuelo Jacinto que ...

Fórmula para hacer un cuento:

Escribimos **una oración para iniciar el cuento**. Se puede escoger la de una historia favorita. También podemos iniciar: Erase una vez...

Luego, escogemos nuestro **personaje favorito** y redactamos una descripción sobre cómo luce y actúa.

Después hacemos una descripción del **escenario** del cuento.

Posteriormente, escribimos un episodio en el que existe un **problema** para el personaje favorito. Algo fuera de lo común le sucede a nuestro personaje y eso es la causa del problema que debe resolver.

Detallamos cuál es el problema, cómo el personaje favorito trata de resolverlo pero no lo logra, cómo se siente el personaje favorito debido a este problema.

Ahora, mencionamos si el personaje favorito recibe ayuda o resuelve el problema por sí mismo.

Ya que el problema está resuelto, digamos cómo se siente el personaje favorito.

¿Qué hará para evitar este tipo de problemas en el futuro?
Finalmente, releemos el cuento y escogemos un bonito título.
Decidimos que parte del cuento es apropiada para una buena ilustración.

Ayudando a los niños y niñas a crear personajes

Algunas preguntas que pueden ayudarnos a motivar la creatividad de los niños y niñas para construir sus personajes son:

¿Cómo se llama?
¿Qué forma tiene?
¿Qué tamaño tiene?
¿Cuáles son sus costumbres?
¿Cuáles son sus sentimientos?

Actividades sugeridas.

Motive a los niños y niñas a construir un cuento relacionado con sus derechos.
Se le sugiere utilizar las siguientes técnicas:

Frase final.

Invite a los niños y niñas a escribir un cuento que termine así:
...y desde entonces los derechos de los niños y las niñas fueron respetados en el municipio.

Frase inicial.

Invite a los niños y niñas a escribir un cuento que empiece así:

Érase una vez en mi pueblo...

¿Qué otras frases se le ocurren para que los niños y niñas escriban un cuento sobre sus derechos?

Muy importante:

Cuando los niños y niñas hayan terminado de escribir su cuento, pídeles que le hagan uno o dos dibujos y que escriban su nombre, edad y lugar donde vive.
Le pedimos que recoja los cuentos de los niños y las niñas y los traiga en el segundo encuentro para maestros, para que sean incluidos en una antología del departamento.

Unidad VI

La poesía.

“Las casitas de mi pueblo
son como luciérnagas
en la obscuridad.
nosotros los niños y las niñas
parecemos luciérnagas
en nuestros pueblos”

¿Qué bonito verdad?, pues claro, es admirable como el poeta hace uso de las palabras y figuras literarias para proponer su pequeño pero significativo poema. Pero lo más admirable es que este poeta sólo tiene 9 años, se llama Wilfredo Patz Chocojay y vive en Santa Cruz Balanya, Chimaltenango.

Wilfredo quizás no sabe nada de metáforas, símiles o analogías y sin embargo logro extraer desde el fondo de su alma esta idea, este sentimiento y lo materializó en palabras que ordenó a como le dio su antojo.

Este hecho muestra las cualidades de la poesía en el desarrollo de la expresión de los niños, niñas y adolescentes. Y es que por medio de la poesía éstos pueden expresar ideas, sentimientos, deseos que no podrían hacerlo de otra manera.

La niñez y la poesía están estrechamente ligados, pues el niño tiene el asombro ante lo desconocido, requisito indispensable para aventurarse en los caminos del que hacer poético. Los niños y niñas

tienen además esa pureza primitiva que es la fuente de la poesía; a lo que Walt Whitman llamó: "la desenfrenada naturaleza de su energía original"

Todo adquiere en los niños contornos mágicos; mientras los adultos miramos la luna y no nos provoca nada, un niño puede decir que "la luna está sentada arriba de la escalera", "Que la luna esta despeinada" o "que la luna esta colgando de un árbol".

Tan es así que alguien se atrevió a decir que **el poeta es un ser que conservo los ojos de niño.**

Además, la poesía está estrechamente vinculada con la cosmovisión y con la filosofía que del mundo tengan las diferentes culturas y en específico los niños y niñas. Es más algunos autores expresan que a donde la filosofía no ha llegado, la poesía ya fue y regresó. La Poesía le ayuda a los niños a nombrarse, a nombrar a los otros y el mundo. En ese sentido fortalece en ellos su imaginación y pensamiento creativo.

Sin embargo en la escuela, adonde llegan los niños justamente en la edad de creadores, muchas veces no se hace nada por fortalecer esa capacidad. Acaso no ha oído usted a compañeros maestros que dicen a o de los niños: ponga los pies en la tierra, aterrice de una vez, estas ideas solo son fruto de su imaginación, a este patojo se le va el pájaro. Puede ser que sin darnos cuenta cada día muere un poeta en la escuela.

Uno de los elementos que más puede dificultar a los niños y niñas el desarrollo de la poesía es el hecho de enfatizar la enseñanza de la lengua por medio de la gramática normativa que le da prioridad al cómo debe ser la lengua y no al cómo es. En ese sentido se obliga a los niños a escribir de una manera "porque eso es lo correcto", es decir, por medio de esta gramática, se le enseña a los niños y niñas que en la estructura de una oración es: sujeto y predicado. Pero

¿ no podemos jugar con este orden?.

El sueño se agota
La lluvia cae en travesía
Gota a gota
Yo pienso en poesía.
A la "i" con su yagual
La hago bailar en "U"
con baile magistral.
En mi lengua invito
a una fiesta de letras
pero ninguna se enamora
ni siquiera un poquito.
Trato de hacer parir al alma
Para no seguir en lo mismo
Un verso por lo menos
pero no hay modo, ni tiempo, ni ritmo
Después de hacer pujar al alma,
Y a mi tacaña inspiración, escribo:
" Mi mamá me ama,
Amo a mi mamá".
El sueño se agota
La lluvia cae en travesía
Gota a gota
Yo pienso con ironía:
gracias a mis maestros,
que me mataron el alma
al no dejarme hacer poesía.

Técnicas sugeridas para fortalecer la poesía en el aula.

Cómo usted podrá ver, las técnicas presentadas en este material, no solo están pensadas para **aplicar con los niños y niñas**, sino que le motivamos a que haga sus propios ejercicios, esto además de ser provechoso para usted, es un buen ejemplo para motivar a los niños y niñas...

Quien quita y se descubre usted como poeta.

Poemas libres. Hemos colocado esta técnica al principio porque idealmente deberíamos motivar a los niños a expresar de manera libre lo que sienten, piensan y sueñan.

Poemas colectivos. Con la clase elegimos un tema, por ejemplo " la niñez". Posteriormente, cada niño y niña escribe una idea que represente lo que para él o ella es la niñez. Invíteles a empezar las ideas así:

Para mí la niñez es...

Con las ideas de todos, le motivamos a construir un poema colectivo. Use su creatividad o sentido común para ordenar los versos. Los niños y niñas le pueden ayudar.

Pruebe y verá.

Cadenas de palabras. Se invita a los niños y niñas a establecer una idea y de ella desencadenar otras. Ejemplo:

“ El campo tiene un árbol,
El árbol tiene una rama,
La rama tiene un nidito,
Un nidito en plena flor”

Anímese a construir uno con la siguiente frase:

El niño tiene un derecho...

El derecho... ¿qué mas sigue?

Comparaciones. Se invita a los niños y niñas a pensar en una idea inicial y luego a buscar adjetivos y verbos y lograr comparaciones entre ellos buscando darle ritmo. Ejemplo:

La vida (idea inicial)

Dulce como (un caramelo)

Más alegre que (un tambor)

Y yo, soy la mariposa en esa flor.

(al último verso por ser el que cierra el mensaje, es al que hay que ponerle más creatividad)

Poesía estructurada. Se busca presentar a los niños y niñas una estructura para hacer poesías. Consta de las siguiente partes:

Elección del tema o idea central o definición del protagonista. Ej. **Gato.**

Se eligen tres características o acciones del protagonista. Ej. **Ronroneando, corriendo, retozando.**

Se elige un lugar o tiempo relacionado con el tema: **en un árbol.**

Para terminar se construye una frase que resuma lo que es o hace el protagonista: **una criatura inquieta.**

Le damos vuelta al orden de los elementos y obtenemos nuestra poesía:

Una criatura inquieta

En un árbol

Ronroneando, corriendo, retozando...

El gato.

Respuestas a preguntas. Se busca establecer algunas preguntas que permitan motivar la creatividad de los niños y niñas. Las preguntas y sus respuestas se encadenan buscando una sonoridad y significado adecuado. Ej. De preguntas:

¿ Quién eres?, ¿ De dónde vienes?, ¿hacia donde vas?.

Parejitas de versos. Está técnica es muy útil para que los niños se animen a construir sus propios versos y no tiene mucha dificultad; sólo se buscan palabras que rimen con un verso que les damos, ej.

El verso que les damos: Yo sigo al sol por el paisaje...

Los niños pueden completar: me gusta mucho hacer este viaje

Completar estructuras. Se pide a los niños y niñas que rellenen las espacios vacíos de versos dados. Ej.

Por el río _____

Que tiene _____

Y _____

Yo pienso _____

Poemas acerca de mi. Se pueden usar una serie de frases apareadas que motiven a los niños y niñas a construir ideas sobre ellos mismos. Le sugerimos algunas de estas frases, usted puede usar las que se le ocurran.

Yo solía... (acostumbraba)	Pero ahora yo..
Yo antes me quejaba de...	Pero ahora yo...
Yo antes pensaba...	Pero ahora pienso...
Yo antes no soñaba con...	Pero ahora yo sueño..
Yo antes era...	Pero ahora soy...

Después de escribir varias frases le podemos dar una estructura individual o bien una colectiva.

Otra forma de escribir poemas con esta técnica es eligiendo una frase generadora, por ejemplo: ojalá o sueño el día...

Mire los poemas que se pueden construir con una de estas frases:

Ojalá

Sueño el día de alegría
en que los costados de los niños
dejen de ser ábacos
donde se cuenten los años de miseria.

Sueño con hambre el día,
en que sus estómagos dejen de ser
depósitos de lombrices
Y promesas de ocasión.

Sueño con fe el día,
en que Dios al área rural
llegue más seguido
Y aceptemos con valentía
las culpas que le echamos.

Sueño como milpa el día,
en que no se ajusten las penas
y la lluvia caiga justo a tiempo
trayendo consigo la alegría.

En que los niños vayan a la escuela,
que sus ojos dejen las cavernas
y sus pies no se despellejen
en los caminos de miseria;
y que por fin, quede en el olvido,
nuestra memoria de quincena
y de indiferencia eterna.

Saúl Interiano

¿Le gustó?, ¿Por qué no escribe los suyos?, ¿Por qué no motiva a los
niños y niñas a escribir los de ellos?,
de repente y se lleve una sorpresa

BIBLIOGRAFÍA.

¿Cómo hacer títeres? Sagastume Mynor. Las gráficas de dicha unidad, también pertenecen al mencionado documento.

Re-creemos nuestros derechos. CIPRODENI, 1998.

Juguemos a la paz. López Herraiz, Luis.

"1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades Corporales de expresión" Mercé Mateu, Conxita Durán, Margarida Troguet Ed: PAIDOTRIBO

"Mimo. El arte del silencio" Peter Roberts Ed: TTARTTALO

El cuerpo habla. Weil, pierre; Tompakow, Roland. Ed: San Pablo

Marta Schinca "Expresión Corporal" (Bases teórico-prácticas para una Programación) Ed: ESCUELA ESPAÑOLA

Haciendo Micas y pericos. Un teatro joven. CIPRODENI, Guatemala, 1998.

10 Lecciones de técnica de actuación teatral. Salvador Novo. Secretaría de Educación pública. Instituto nacional de Bellas Artes. México, D.F.

Manual de Estrategias para fomentar la Creación literaria en los niños. Marrero Díaz, Andrés.

Ante la Adversidad, una sonrisa. Vicaria de Santiago de Chile.

Por el derecho de aprender jugando. Céspedes, Nelida, 1997.

tomado de Los Derechos de la Niñez Vistos desde la Escuela, PRONICE , 1998

Tomado de "Recreemos nuestros Derechos", CIPRODENI, 1998

Poeta estadounidense

Mathew Lipman es uno de ellos.

Una adaptación de la técnica llamada Limerick de Gianni Rodari

PAGE

PAGE 49