

Proyectos escénicos de expresión corporal en la formación de maestros

Se relata una experiencia realizada en la Escuela de Magisterio de Zamora, desde el área de Didáctica de la Expresión Corporal, que ofrece a los alumnos de 3.º y 4.º de grado experiencias reales con niños y niñas de un centro escolar. Son proyectos artísticos con desenlace escénico que se construyen como procesos de creación colectiva y cooperativa. Un gran banco de pruebas para vivenciar, desde el punto inicial, todo un desarrollo de enseñanza/aprendizaje del que todos salimos reforzados.

DOI: 10.14422/pym.i377.y2019.006

Galo
Sánchez

Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora
Universidad de Salamanca

galo@usal.es

<http://diarium.usal.es/galo/>

La formación inicial universitaria de los maestros es un campo que ha cambiado mucho en los últimos años. En particular, se han variado las metodologías y se ha transformado el papel de los estudiantes de meros receptores a protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Una necesidad que se apoya en la exigencia social sobre la educación infantil y primaria, donde se conjugan mayores expectativas tanto por los padres y madres como por toda la comunidad educativa.

La importancia de contar con estudiantes de Magisterio con verdadera vocación y capaces de entender su labor de compromiso con la sociedad a la que sirven es un primer rasgo de éxito en nuestra tarea de profesores.

Aunque es difícil eliminar del todo viejas formas de enfocar la formación inicial y a las facultades y escuelas universitarias les queda aún mucho camino por recorrer para adaptarse plenamente a esas expectativas del siglo XXI, traemos aquí un estilo de enseñanza que supone la exigencia de un alto compromiso de nuestros alumnos, en la convicción de que todas las experiencias vividas en su

tiempo universitario han de ser evidencias muy presentes en el futuro para llevar a la escuela.

La didáctica de la expresión corporal

Cuando recibimos en la universidad a los estudiantes procedentes del bachillerato, nos tomamos un tiempo para su adaptación a un nuevo contexto de aprendizaje que les va a exigir una mayor cuota de autonomía y organización personal. En el campo de la expresividad corporal, suelen venir tímidos e inhibidos. Pero el trabajo progresivo y respetuoso con sus tiempos de evolución personal va dando sus frutos y en pocas semanas el grupo clase tiene ya condiciones de jugar con sus nuevos roles.

La importancia del trabajo corporal expresivo y creativo en la formación de los maestros es vital para su futuro profesional. Desarrollar el talento de la imaginación y la fantasía, el hilo conductor que lleva de la voz y la palabra al cuerpo, de la conciencia corporal a la asunción de roles y personajes; al ritmo y la creación coreográfica; a la construcción de argumentos escénicos y finalmente a la satisfacción grupal del trabajo bien hecho.

Desde la seguridad de todo ese proceso formativo que apoyamos siempre sobre la metodología de proyectos (ABP), somos capaces de construir entre todos, profesor y alumnos, un traje a medida. Un proyecto que se asienta sobre sus intereses y sobre sus conocimientos iniciales para ir planeando sobre nuevas ideas, ampliando horizontes y sumando elementos que se incorporan en el proceso creativo y van afinando la calidad de la producción escénica.

Mis estudiantes saben que las asignaturas de Expresión Corporal que tienen en su formación como maestros son los trampolines para mejorar su propia puesta en escena. Para sentirse más seguros ante un auditorio, para ser mejores comunicadores ante los padres y madres, para acumular vivencias que les ayuden a entender mejor el proceso de aprendizaje de sus futuros alumnos. Y, una vez que

Para mí, la tarea de profesor solo puede terminar bien si he sido capaz de llevar a mis alumnos hasta el punto de encuentro con los niños y niñas, ya sea en el centro escolar, ya sea en el campus

asimilan ese reto como una inversión real en su propia formación, van a fondo en la preparación de su personaje escénico, en la realización de los guiones dramáticos o en el trabajo cooperativo con los demás compañeros para hacer la mejor representación o la más potente coreografía.

En sus diarios de clase y en sus afirmaciones al final de las asignaturas, señalan como aprendizajes netos la mejora en su afirmación personal. Se sienten más capaces de llevar al aula lo aprendido. Pero también indican que las vivencias recogidas en todo el proceso de construcción y elaboración, así como las situaciones de crisis ante los vacíos creativos, los apoyos dados por el profesor manejando bien los tiempos y no coartando las posibilidades expresivas de cada estudiante, han sido altamente nutritivos para asimilar su futuro papel como profesor, del maestro guía que respeta la individualidad como un rasgo positivo, que sabe esperar y pone en el centro a sus alumnos que aprenden.

Para mí, la tarea de profesor solo puede terminar bien si he sido capaz de llevar a mis alumnos hasta el punto de encuentro con los niños y niñas, ya sea en el centro escolar, ya sea en el campus. Y en especial, el máximo rendimiento lo hemos obtenido cuando se ha culminado con una representación escénica conjunta: niños y estudiantes han elaborado una original partitura sobre el escenario. En ese momento, el caudal de estímulos es enorme. Los niños aprenden de la manera de hacer de los mayores y viceversa. Para los estudiantes de Magisterio tener la oportunidad de convivir con ellos en un proceso creativo es llegar al fondo del laberinto

de la personalidad infantil. Escuchar sus ideas, asombrarse con sus capacidades naturales para la representación escénica, compartir escenario y acompañar sus tiempos, reflexionar sobre el potencial creativo de la infancia y, sobre todo, aprender a respetar su visión de la realidad, tomando buena nota de lo que significa un niño y una niña a tamaño real, en vivo y en directo.

Los proyectos de creación colectiva con desembarco escénico

Me gusta utilizar la palabra "desembarco" porque en gran medida los protagonistas lo viven como el lugar sagrado al que habremos de llegar con cada proceso de creación. Y es que no es lo mismo aprenderse un texto de memoria que está escrito de antemano, que crear uno entre todos, desde el origen (punto cero) hasta la culminación del proceso, ante un público que pueden ser los compañeros clase, el colegio entero, con los padres y madres o un auditorio desconocido.

A lo largo de los últimos 12 años, en la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora hemos impulsado innumerables proyectos de este tipo. Centrados en el aprendizaje personalizado de cada estudiante, alimentados por sus aportaciones, sus momentos vitales, la influencia del ambiente en ese momento y el resulta-

Ilustración 1. Metodología de proyectos

do de la combinación de ideas creativas que nos han hecho ir al encuentro de las mejores respuestas en cuanto a la creación de los personajes y sus diálogos, el argumento, los decorados, las músicas, la iluminación y, sobre todo, la fuerza expresiva de la escena donde, cada estudiante y cada niño y niña se han sentido libres en momentos vitales que han significado un reto de superación personal, desinhibición, uso equilibrado de la voz y las palabras, escucha activa ante la presencia de los otros... y un sinfín de sensaciones, emociones y sentimientos que han quedado alojados para siempre en su experiencia individual.

No cambiaría esta metodología por aumentar la carga teórica de mis asignaturas porque siento que ese es mi verdadero papel. El de invitar a mis alumnos a vivir emociones personales dentro del grupo, a saber valorar el esfuerzo y la superación de las dificultades, el tomar decisiones y situar el momento preciso del valor de la improvisación ante la incertidumbre —aprender haciendo—, el valor real de la práctica y el trabajo codo a codo con los niños de verdad, no imaginarios.

Con ese espíritu creamos los Festivales Escolares y los Encuentros Escolares en la Escena (2006-2012), iniciativas enfocadas a compartir los montajes expresivos realizados por mis estudiantes en clase, con los de los niños y niñas de los colegios invitados realizados con sus maestros. Una fase inicial que nos permitió conocernos, apreciar el valor creativo de todos y tomar nota para seguir avanzando.

La creación de la marca Alencuentro teatro (2008), nos permitió construir cada

curso montajes experimentales mixtos, con estudiantes y escolares. Así surgieron *Polichinela*, *Piratas a bordo*, *El principito en Oz*, *La Odisea*, *La fábrica de chocolate*. Todos ellos representados en el salón de actos del Campus Viriato de Zamora.

Algunos de ellos han gozado de un mayor recorrido y nos han permitido salir más allá de nuestros espacios. Los dos casos de mayor impacto han sido la puesta en escena del montaje *El principito en Oz*, en el teatro Escalante de Valencia (2009), con una experiencia muy intensa en la que participaron niños, estudiantes y padres dentro del V Encuentro de escuelas ASSITEJ de teatro infantil y juvenil.

Y la representación del montaje *Brújula a la esperanza* como espectáculo inaugural de los Encuentros Te Veo de teatro infantil y juvenil en el teatro Principal de Zamora (2009).

Ambas experiencias nos aportaron una visión nueva del interés que tiene la puesta en escena ante nuevos públicos, a veces especializados y otras no, donde un proyecto educativo se ofrece como un valor añadido a la comunidad, una oportunidad única de sentir estar traspasando las fronteras de lo escolar, aportando un punto de vista desde la humildad pero también desde la visión de lo realizado como proceso creativo y colectivo de los miembros de la comunidad educativa.

Estas vivencias han abierto una nueva dimensión en nuestras posibilidades de hacer proyectos de aprendizaje servicio, una metodología que creemos puede tener mucho interés en nuestro contexto sociodemográfico, el de Castilla y León.

La fundamentación teórica de la expresión corporal

Nuestro trabajo se apoya en una base teórica que da énfasis a cuatro elementos del proceso, que constituyen la dimensión expresiva del movimiento:

- **Expresividad:** toma de conciencia y manifestación del mundo interno. Exteriorización de ideas, estados de ánimo, sentimientos y emociones.

- Comunicación: proceso intencional de interrelación con los demás a través del lenguaje corporal.
- Creación: procesos de construcción basados en el pensamiento asociativo y divergente y enfocados al logro de resultados originales y elaborados.
- Estética: materialización del proceso creativo colectivo a través de un producto con rasgos reconocibles de equilibrio, composición y armonía.

La Expresión Corporal como disciplina ha consolidado en las últimas décadas un marco teórico apoyado en la práctica docente y profesional. Son ya numerosas las obras publicadas y las investigaciones doctorales rigurosas que van construyendo una importante fundamentación teórica, metodológica y de evaluación para el desarrollo de competencias y perfiles académicos y profesionales relacionados con los siguientes aspectos:

- Fundamentos biológicos, antropológicos y psicosociales de la manifestación expresiva y comunicativa del movimiento.
- Semiótica corporal y comunicación no verbal.
- Fundamentos corporales, espaciales y temporales del hecho expresivo.
- Didáctica de las actividades de Expresión Corporal.

- Metodología de los procesos creativos.
- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en Expresión Corporal.
- Desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.
- Formación y dinámica de grupos.

En las nuevas tendencias que nos orientan sobre el valor que la neuroeducación puede tener en el aprendizaje, es curioso observar que las técnicas expresivas y comunicativas toman un papel preponderante, así como se reivindica la repercusión que tienen las materias escolares de índole creativa como la música, las artes plásticas y visuales y la expresión corporal en la educación fundamental de los ciudadanos del siglo XXI.

Conclusiones

La metodología de proyectos tiene su origen en pedagogos renovadores norteamericanos como John Dewey (1859-1952) y William H. Kilpatrick (1871-1965).

Sus principales argumentos son:

- Estimular el pensamiento creativo, valorando las capacidades creativas de cada alumno.
- Desarrollar el pensamiento práctico, aprendiendo desde la práctica.
- Lograr una actitud de compromiso con la tarea.

- Aprender técnicas de investigación y trabajo sistemático, vivenciando un proceso de trabajo apoyado en la fuerza del grupo.
- Potenciar los talentos artísticos y creativos, aprendiendo habilidades expresivas.
- Superar los conflictos antes del estreno.

Nuestras experiencias en metodología de proyectos nos llevan a dar gran importancia al esfuerzo del que sean capaces los alumnos durante el tiempo de trabajo. No se espera de ellos que sean unos meros receptores de conocimientos, sino que realicen un trabajo proactivo, individual y colectivo a través de un proyecto

cooperativo que llegue a ser sentido como propio; dirigido con equilibrio y destreza por parte del profesor-coordinador y que tenga dos fases bien diferenciadas: el trabajo de aula como tiempo formativo y el trabajo de representación ante otros como tiempo escénico.

El tiempo formativo se lleva a cabo en el aula, en el gimnasio. Y se organiza de acuerdo a las siguientes etapas:

- Toma de contacto y presentación de los objetivos.
- Elección del tema.
- Estructura de la organización: trabajo en el aula por sesiones.

El tiempo escénico suele ser un conjunto de sensaciones positivas vividas en el marco del grupo, refrendadas por el aplauso del público donde cada componente percibe la satisfacción personal del trabajo bien hecho y siente que subir a un escenario se ha convertido en un placer repetible.

La escuela y el sistema educativo se niegan a dar entrada al teatro, a la danza y a la educación artística como ejes del aprendizaje creativo y autónomo porque aún vivimos en un paradigma donde lo tradicional es mejor no moverlo.

En muchos casos son los padres y los docentes más inmovilistas los que no quieren dar paso a innovaciones que, pese a su criterio, se van a ir situando como un modelo con muchas más garantías de éxito para la vida de cada ser humano •

PARA SABER MÁS

- SÁNCHEZ, G., Y LÓPEZ, M. (2017). El método Schinca de Expresión Corporal para desarrollar la creatividad expresiva en los centros de primaria. *Quaderns Digitals*, (85), 1-16.
- SÁNCHEZ, G., Y COTERÓN, J. (2017). Enseñar expresión corporal, aprender para la vida. En Javier Coterón y Javier Gil (eds.), *Expresión Corporal. Arte, salud y creatividad*. Madrid: AFYEC.
- SÁNCHEZ, G., y COTERÓN, J. (2015). El desarrollo de la inteligencia emocional a través de la expresión corporal. *TÁNDEM, didáctica de la Educación Física*, (47), 15-25.

HEMOS HABLADO DE

Formación de maestros; expresión corporal; proyectos escénicos; creación colectiva; teatro en la escuela.

Este artículo fue solicitado por PADRES Y MAESTROS en septiembre de 2018, revisado y aceptado en diciembre de 2018.