

LA EXPLORACIÓN CREATIVA

FUENTE DE LA EXPRESIÓN DRAMÁTICA

FERNANDO LÓPEZ RODRÍGUEZ

*PROFESOR DE SECUNDARIA. DOCTOR EN TEORÍA, HISTORIA Y
PRÁCTICA DEL TEATRO*

Se presentan varias sesiones de aula para potenciar la creatividad con alumnos del último ciclo de primaria y primer ciclo de secundaria.

La importancia del control corporal para desarrollar todo tipo de competencias.

DIDÁCTICA

La **Expresión Dramática** es una exploración creativa del espacio, del otro, de lo afectivo y de uno mismo por medio de múltiples fuentes.

La organización del propio cuerpo va a investir y ampliar progresivamente el espacio, a través de la percepción, el desplazamiento y la acción.

Por esto es necesario reflexionar sobre los tres espacios fundamentales que mecen la creación: sensomotor, simbólico y vivencial.

Abordamos en primer lugar, un espacio sensomotor en el que se va relacionando y comenzando la construcción, como una relación simbólica a partir de la seguridad que dan estas experiencias y este espacio creado para comenzar a abrirse al mundo exterior en el que el objeto es vivido como proyección emocional.

Algunas de estas creaciones afectan, en su alteración compositiva, al orden lógico-temporal o a la convención única del espacio creado como algo que forma parte del recuerdo o la intimidad del interior del creador con funciones de afecto, amor, agresión o destrucción.

Iniciamos una sesión con un descubrimiento de sí mismo y su relación con el objeto, el espacio, el otro y consigo mismo, buscando la disponibilidad y la vivencia de cada uno.

Esta comunicación va a realizarse cada vez de una forma más estrecha, más próxima, hasta envolver el espacio, el objeto, el silencio y la inmovilidad que se transforma lentamente en movimiento, asumiendo simbólicamente la libertad y conquistando el espacio.

SESIÓN DE TRABAJO: “CREACIÓN ESPACIAL Y CORPORAL”

NIVEL:

Tercer ciclo de Primaria y Primero de Secundaria.

OBJETIVOS:

- Moverse libremente en el espacio.
- Controlar el movimiento corporal.
- Conservar la concentración.
- Desarrollar la percepción.
- Combinar sensaciones.
- Estimular la imaginación.
- Liberar el gesto y la palabra.

CAPACIDADES COGNITIVAS

- Conocerse a sí mismo y las propias posibilidades.
- Aprender a valorar las situaciones y a sacar de ellas consecuencias creativas.
- Ejercitarse en el aprendizaje por descubrimiento a través de la expresión dramática

CAPACIDADES AFECTIVAS

- Favorecer el desarrollo de la autoestima a través del descubrimiento de las propias posibilidades y de su puesta en práctica.
- Estimular la expresión libre de los propios sentimientos.
- Desarrollar la autonomía personal y el uso de los propios recursos expresivos: lingüísticos, gestuales, etc.
- Estimular la iniciativa de cada uno y la del grupo.

CAPACIDADES MOTRICES

- Afianzar el control del propio cuerpo.
- Observar el propio cuerpo y tomar conciencia de sus posibilidades expresivas: musicales, físicas, lingüísticas...
- Observar y conocer el espacio y saber orientarse en el mismo.

CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS

- Conocer las posibilidades de comunicación y expresión del lenguaje oral.
- Conocer el vocabulario relativo a cada situación del cuerpo respecto al espacio.
- Afianzar la expresión oral en el nivel fonético, en el morfosintáctico y en el semántico.
- Estimular la expresión oral en:
 - Vocabulario; pronunciación; fluidez. y Sintaxis.
 - Creatividad y lógica en la construcción de frases y en la invención de pequeños textos.

CAPACIDADES SOCIALES, DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

- Aprender las habilidades sociales que le garanticen una buena relación con el grupo.
- Contribuir a la creación de un clima de amistad, seguridad y confianza entre todos los miembros del grupo.
- Esforzarse por mantener relaciones cordiales.
- Estimular el interés por el bien de los demás.

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS: CARACTERÍSTICAS

Eficacia: provoca un trabajo completo de todo el cuerpo, con múltiples posibilidades de dinamismo.

MÚSICA:

Dolannes, Marchas, Far-west, Ignacio(Vangelis), Fiesta Salva-je(Vangelis). Variaciones para una puerta y un suspiro(Pierre Henry), Música escocesa. Preludio del acto I de Lohengrin de Wagner, Vals triste de Sybellius.

METODOLOGÍA:

El profesor creará cierta atmósfera por medio del soporte sonoro y después de realizar las propuestas, parará y pondrá en marcha la música de forma alternativa, según la dinámica que necesite el grupo.

DESARROLLO:

1. Observaciones espaciales y dominio corporal:

- Recorrer el espacio libremente.
 - Llenar el espacio con vuestro cuerpo de formas diferentes.
 - Llenar el espacio al ritmo de la música.
 - Unos corren de puntillas y otros hacen de obstáculos.
 - Invadir el espacio de forma desordenada, en diagonal, radiación...
 - Responder con movimientos libres del cuerpo a distintos sonidos.
- Sentarse en el suelo, pensar una frase y decirla primero corporal-mente, después vocalizando sin emitir sonidos, y finalmente de forma oral entonada ,articulada y expresiva.

2. Disociaciones corporales.

Música: “En forma”.-Orquesta Fran Pourcel, o cualquier otra versión.

-Disociar cada parte del cuerpo, comenzando por los hombros, para paulatinamente ir añadiendo los codos, el cuello, las orejas, la boca, la lengua, la nariz, las muñecas, los dedos, la cintura, la pelvis, las rodillas, los tobillos...

3. Imaginación Plástica

-Dividir la clase en grupos:

- Un alumno del grupo crea una figura estática en el espacio y el resto de los compañeros del grupo la complementan plásticamente hasta finalizarla.
 - Los compañeros de los otros grupos le irán poniendo un nombre.
- (Ej: Componer una máquina de escribir, de tren, etc.)

Variantes:

- Poses para una foto individual, en grupo.
- Representar corporalmente un monumento conocido.
- Hacer de titiriteros.

4. Desarrollo de la percepción por medio del estudio del fondo y la forma.

- Un grupo representar corporalmente el fondo de un cuadro y otro grupo realiza la forma. (Se puede montar con cuadros conocidos o creaciones personales)
- Tomar personal y corporalmente la actitud de: ruego, súplica, desafío, humildad, sosiego, desesperación, ayuda. Soledad, alegría, tristeza, sorpresa, duda, enfado, cansancio, entusiasmo...
- Representar corporalmente sensaciones de:
Frío, calor, dolor de estomago, de cabeza, inquietud, celos, pereza... Combinar diversas sensaciones:

Ejemplos: Anciana inquieta con dolor de estómago.
Niña enfadada y celosa con jaqueca.

- Ponerle un nombre al grupo y representar corporalmente dicho nombre con una improvisación colectiva primero, y a partir de un argumento inventado.

-Realizar una improvisación colectiva de la vida cotidiana. Ej.: La compra en el "super", la llegada a clase por primera vez, la visita a un lugar desconocido...

5. Control y descomposición corporal

- Caminar con diferentes formas de marcha:
- Descompuesta, persecución de una persona, persecución de varias personas, al ritmo de un pandero, con cambio de dirección, como sonámbulos, como soldados...
- Levantarse con un movimiento solo.
- Caerse en tres tiempos.
- Sentarse de diferentes formas, distintas actitudes, estados de ánimo, profesiones...

6. Comunicación corporal entre dos personas:

- Una de las personas es la voz y la otra es la música.
- Se pone una pieza musical que contenga parte cantada y en el momento en que se escucha la voz, el que encarna este papel se mueve alrededor del que representa la música. Al escuchar únicamente música, éste hará lo mismo que su compañero, evolucionando en su entorno.
- Pueden realizar por parejas un trabajo semejante sobre un tema abstracto. Ej.: El adiós.
- Representar gráficamente el movimiento espacial realizado, lo que requiere por parte del grupo que piensen en el tiempo, el espacio, el movimiento, las figuras iguales, las figuras distintas que crearon.

EVALUACIÓN

En todo el proceso es necesario observar y tener presente factores como:

1. La satisfacción personal sentida en cada una de las vivencias individuales y de grupo.
2. El desenvolvimiento personal en cada interpretación.
3. La asimilación de las propuestas.
4. La disponibilidad personal dentro del grupo.
5. La utilización de fuentes y recurso expresivos y comunicativos.

CREATIVIDAD no es sólo libre expresión, es percepción, análisis, síntesis y búsqueda de nuevas ideas.

Todo grupo debe ser lo suficientemente creativo para dejar un estereotipo y buscar una nueva creación libre en un proceso de fluidez verbal, gestual, plástica, musical e ideativa, elaborada con flexibilidad y originalidad manejando de forma peculiar el lenguaje simbólico, gestual, corporal y oral.