

CÓMO HACER TEATRO EN EL AULA, EN HORARIO ESCOLAR, SIN MORIR EN EL INTENTO

Xavier Villaplana Vecina

javillaplana@yahoo.es

Resumen

Este artículo describe diversas actividades de iniciación al teatro en educación secundaria. La propuesta se plantea como parte del currículo de las asignaturas de Cultura Clásica, Latín o Griego, y no como una actividad extraescolar o complementaria a dichas materias.

Palabras clave

Teatro clásico grecorromano, educación, juego dramático.

El teatro es una vivencia. Quien lo probó lo sabe. El alumnado deja de estar mirándole el cogote al de delante, de tomar apuntes, de pensar que todo está encaminado a un examen o a una nota. Este artículo no versa sobre el teatro clásico en cuanto a los textos. No escribiré sobre los coros griegos de las tragedias ni sobre los tipos de héroes. No intentaré resumir ningún libro ni estudio al respecto. Bibliografía hay de sobra y de fácil acceso. Lo habréis consultado porque hay un tema de teatro en latín y otro en griego que entran en la selectividad.

Pienso que la educación ha ido incorporando una especie de protocolos y hábitos destinados a espantar al alumnado de cualquier curiosidad que pudiera sentir por el teatro, la literatura o la historia. Pero ése es otro cantar y afortunadamente hay compañeros que tienen claro que ese camino es un callejón sin salida.

No necesitamos ser licenciados en Arte Dramático para dirigir sesiones de teatro en el aula de latín, griego o cultura clásica. Incluso en tutoría o Atención al Estudio.

Si tenemos formación teatral genial; si no, podemos probar. Si nos gusta, podemos hacer algún cursillo e iniciarnos; pero cuidado, porque esto del teatro es un veneno y, una vez metido en el cuerpo, te será difícil encontrar el antídoto.

El taller de teatro parece un nombre apropiado a la práctica que os proponemos. En un taller se trabaja, hay muchas herramientas y se está probando construir algo.

Aunque puestos a buscar 'palabros' yo preferiría el nombre de 'cocina'. Una cocina no comercial donde probamos sabores, comemos, hacemos tertulias sin hora de vuelta a casa ni trabajo al día siguiente, ¿os imagináis?

Por eso, con esa idea de placer y de nueva cocina, debemos empezar la clase 'deconstruyéndola' físicamente. En el video lo podéis ver. He puesto enlaces de los videos de unas sesiones (fueron 3) que hicimos este curso en noviembre con la compañera Andrea Ibáñez, en su instituto Juan Comenius de Valencia. Hay un video por sesión y luego un resumen.

Necesitamos un espacio para hacer la sesión, no necesariamente un teatro. Incluso un escenario tiene muchas limitaciones para hacer sesiones de juego dramático, que es lo que pretendemos. Disponemos las mesas y sillas pegadas a las paredes como mejor podamos y dejamos un gran hueco en el centro, para movernos en un espacio libre de trabas. Como ejercicio de calentamiento no está mal.

La arquitectura escolar está pensada para aburrir y poner en fuga cualquier intento de educar a alguien en algo con un mínimo de sensatez. Os dejaré en la bibliografía y webgrafía alguna experiencia de arquitecturas educativas que motivan a educar y a ser educado.

Una vez ordenado el espacio el profesor debe tener una actitud participativa. Casi como el compañero de educación física, pero en teatro y para la creación. No estamos sentados dictando apuntes o explicando en la pizarra. Nosotros somos el ejemplo y motor de la sesión.

He llegado, a lo largo de más de 20 años de experiencias teatrales en la 3ª fase, por así decir, a establecer una estructura de sesión. Es algo así como un esquema a seguir, que puedes romper, pero que a mí me funciona y a la chavalería le da cierta seguridad seguir ciertos pasos que se repiten. Ya sabéis que los esquemas de trabajo y las programaciones, como el corazón, están pensados para romperlos en mil pedazos, que decía Oscar Wilde. Pero ayuda muchísimo al principio:

1. (Re)ordenar el espacio (calentamiento corporal y vocal. Imposible hacerlo callados). Sería como "un detallito de la casa" cuando esperamos de pie en la barra de un bar, como quien toma una caña o un vinito.
2. Un juego que nos haga 'separarnos' de las clases anteriores y entrar en la sesión de teatro con otro pie, con otra actitud. Sería como "un sorbete de limón", para separar dos platos muy diferentes y no mezclar en la boca carne y pescado al mismo tiempo.
3. Un juego de voz y otro de cuerpo (los entrantes).
4. Un juego de improvisaciones (impros) muy sencillo (el primer plato).
5. El Objeto Imaginario (un snack-picoteo fuera de carta, una sorpresa; a mitad de cada sesión una breve propuesta).
6. Dramatización (el segundo plato) a partir de imágenes, de artículos de periódico, de textos muy breves, de sucesos, de actualidad; clásicas: objetivo – conflicto – solución con o sin personaje o "impros" no clásicas.
7. Proponemos 'deberes' para el próximo día. Siempre voluntarios y sin nota: observar algo y traerlo para representarlo, fijarse en la cara y actitud corporal de los compañeros cuando suena el timbre de salida, cuando dan las notas, cuando un profesor les riñe o anima... (Postre, café y tertulia de lo hecho).
8. Recoger los trastos y (re)ordenar el espacio para la sesión siguiente. (Pagar la cuenta).

No da tiempo a más. Te puedes pasar haciendo juegos de desinhibición todo el rato, pero eso acaba siendo un poco gratuito, lo cual no está nada mal, sobre todo las primeras sesiones, donde hay siempre algún alumno un poco cortado. También podríamos estar toda la sesión haciendo juegos de dicción, de cuerpo o de interpretación pero mi experiencia me dice que dejamos huecos por rellenar.

En teatro las cosas se hacen. No estoy seguro de qué tipo de 'senex' haría yo en cualquier comedia de Plauto. Cada uno haría de una manera ese 'personaje-tipo'. O el soldado fanfarrón (el '*miles gloriosus*') o cualquier otro. Lo que sí sé es que si no jugamos a hacer personajes y nos relajamos y JUGAMOS, pues nunca llegaremos a hacer nada parecido al teatro. Podremos leer textos como muy fingidos con las fotocopias en la mano. Incluso leerlos de memoria, pero eso es casi como tocar el piano en play back. No sé si me explico.

Hay pocos principios básicos que debemos cumplir: uno es el respeto y la no burla hacia nadie. Hay cursos estupendos y alumnos que el sistema o su situación familiar ha provocado tener una actitud terrible hacia los compañeros. Nadie debe reaccionar ante cualquier juego o propuesta 'contra' nadie. Nos reímos de todo y con todos pero jamás de forma hiriente; ni siquiera por lo "bajini", ni con risitas o disimulos. Si alguien sospecha que se están riendo o que se ríen abiertamente de lo que hace, entonces hemos cerrado cualquier posibilidad de iniciar un trabajo creativo. Hay que ser muy duro al principio con los 'destroyers'. No pasa nada. Se aprende en seguida porque se pasa así mejor que con las faltas de respeto, que sólo dan miedo y cohíben. Con el miedo no se puede hacer más que sufrir y pasarlo mal. El teatro, por mucho que digan otros compañeros, expertos y sabios eruditos, se inventó (ojo) para pasarlo bien, riendo o llorando, pero para pasarlo en grande. Y los teatreros, el alumnado que está subiendo de nuestra mano al carro del teatro, debe disfrutar y pasarlo bien, no cortarse, violentarse o ponerse histérico de los nervios. Se lo he leído a Peter Brook y a Jacques Lecoq: el teatro no es más que un juego.

Nunca debemos obligar a salir a hacer algo o corregir de forma intimidatoria sino con sentido del humor, con ironía, dando confianza y sabiendo el alumnado que jamás hacen algo teatral mal sino a su manera. No hay una forma determinada ni científica de hacer un personaje o de decir un texto. Eso es lo genial de la cocina del teatro. Estamos probando sabores, nos vienen aromas, mezclas, texturas, y lo jugamos en escena.

En cada uno de los apartados que comento para estructurar la sesión hay un montón de juegos. Cada uno tiene sus variantes. Yo pongo casi siempre música. Es otro estímulo, ayuda a crear otro clima diferente al de las clases convencionales.

En la *bibliowebvideografía* os paso algunos repertorios para que vayáis probando. En el video podéis ver, a lo largo de las 3 sesiones, varios de ellos. Yo rompo un poco el esquema y desarrollo más algunas partes que otras, pero eso, cuando llevas mucho tiempo, lo vas haciendo de forma intuitiva.

Aquí os pongo un ejemplo de sesión. Cambian algunos nombres, no se numeran las partes, se proponen ejemplos de actividades de cada parte, pero en definitiva, como comprobaréis, se va siguiendo el mismo esquema.

JUEGOS DE INICIACIÓN:

-La COMBA

-PAQUETES

- CONSIGNAS con números (1-2-3...) que responden a frases, a movimientos, a juegos verbales
- HA DICHO Philippe que...
- LABERINTOS DE CUERPOS: unos son rocas, otros mar...

JUEGOS DE CALENTAMIENTO VOZ-CUERPO:

- En círculo rotamos la cabeza, giramos las muñecas, nos lavamos las manos y sacudimos el agua de los dedos, enganchamos los hombros hacia arriba. Hacemos todo lo que podamos con ellos,
- Hacemos gestos con la cara mirando hacia abajo, nos masajeamos los mofletes, los ojos, jugamos al bostezo, arqueamos las cejas y sacamos la lengua
- Movemos el culo haciendo círculos
- Decimos que sí con el pie derecho, que no, que círculos...
- Hacemos un reloj corporal con esfera imaginada a nuestro alrededor

-Decimos el nombre de el de la lado (rueda de nombres... con el de al lado, saltando uno, el del frente...)

-LO-QUE-MÁS-NOS-GUSTA- PARA- DESAYUNAR- ES-LANGOSTA

- Vocalizar las pelis que nos gustan, nuestros nombres...

JUEGOS DE contar historias y el objeto inusual

- O.I.

- HISTORIA QUE DESCUBRE UNA BARAJA DE CARTAS (desencuadernar el libro/baraja)
- HISTORIA A REACCIÓN POR PAREJAS
- LAS SILLAS ENFRENTADAS
- UNA HISTORIA PARA UN OBJETO Y UN OBJETO PARA CADA HISTORIA
- RUEDAS DE HISTORIAS QUE SE ENCADENAN, SE SIGUEN, SE MODIFICAN, SE SUCEDEN...

JUEGOS DE interpretación

-Pasar como...

-Partir de cualquier ejercicio físico y convertirlo en teatro: LA FLOR, EL JAPONÉS Y LA VARA, EL DESARROLLO DE COLUMNA EN CARACOL...

-Construir un personaje a partir de una composición-actitud corporal, de una foto-imagen, de una sugerencia de vestuario, de un pequeño texto...

- LA ENTREVISTA: queremos saber cómo eres para ver si te damos el trabajo...
- JUGAMOS AL "SI". Improvisaciones por parejas aceptando lo que el otro me propone
- IMPROVISACIONES: Alguien quiere algo (TIENE UN OBJETIVO), hay alguna dificultad para conseguirlo (CONFLICTO) y se resuelve de alguna manera (SOLUCION-FINAL). Impro con y sin personaje.
- Qué pasaría si...
- Máquinas fantásticas
- TEATRO IMAGEN: jugar a las imágenes fijas que representan algo (la familia, el instituto, el ocio...). Luego pueden evolucionar a improvisación con texto, situación, personajes...

DRAMATIZACIONES

DE PEQUEÑOS TEXTOS, DE escenitas, de conjuntos de escenas. Vistas, habladas, adaptadas, comentadas, ensayadas, versioneadas...JUGAR, JUGAR, JUGAR...

RETROACCION, EVALUACIÓN O CAMBIO DE IMPRESIONES:

- Los FALSOS RECUERDOS
- EL MURAL
- IMITAR AL PROFE
- MENSAJES EN TIRAS DE PAPELES DE COLORES POR LAS DOS CARAS CON TENDERETES O BLUE TACK EN AL PIZARRA.
- CARTAS DE DESPEDIDA

Los profesores solemos tener muchos problemas con esto del 'juego'. No sólo los que ya tenemos una edad (yo tengo ahora 51 y me encanta jugar. Cada vez más) sino las nuevas hornadas de jóvenes compañeros que acuden a nuestros institutos.

Debe ser un gen españoleta que tenemos por ahí en la raza, que nos hace disparar una batería de defensas tóxicas y cutres ante cualquier propuesta que lleve el apellido de *lúdica* o huela a algo parecido. Bueno, yo creo que la razón es la no educación en serio en pedagogía de los licenciados. Si acompañar a un profesor en su instituto varios meses es aprender pedagogía, pues depende a quien 'acompañes'.

En inglés, para representar un papel se dice '*to play*' y en francés '*jouer*'. En castellano y valenciano somos más seriotos y nuestro campo semántico para

‘representar’ utiliza lo de ‘jugar’ para altos vuelos metafísicos: ‘qué papel has jugado en tu vida’, por ejemplo.

He trabajado muchos años codo a codo con uno de mis mejores amigos y profesores teatreros que conozco: Xema Palanca. En la escuela de teatro de Aldaia. Recuerdo que nos mirábamos el ombligo y él nos decía que nos fijáramos bien: ‘el ombligo ha sido inventado para recordar que alguna vez fuimos niños’. Trabalenguas: *Yo de mayor quiero no ser mayor como la mayoría de mayores.*

Uno de los mejores hombres de teatro ha sido el francés Jacques Lecoq. Lo teníamos en París, en su escuela internacional. Los actores decían ‘hacer la escuela’ para referirse a su paso por allí. Fue un maestro extraordinario, junto con el inglés Peter Brook y el italiano Giorgio Strheler: menudo trío. J. Lecoq decía que "El teatro es sólo juego y no sirve para nada más". Claro que ahora encontraremos un montón de compañeros enfurruñados y de tesis doctorales, de discursos *ex cathedra* sobre este o aquel aspecto del teatro clásico. Pero a mí Monsieur Lecoq me merece un respeto.

Es complicado volver luego, al día siguiente, a la clase normal. El alumnado, si no hemos hecho ningún despropósito, disfruta en estas sesiones. Nos piden más teatro no porque no deseen hacer comentarios de texto ni sacar un punto o dos en los temas de teoría. Es depravación, es del mundo de los mayores. Es porque mola, porque se lo pasan bien y nosotros como profesores, no lo dudéis: aprenden.

Hay una experiencia muy interesante, para animar a los que ven esto un absoluto imposible; va en la misma onda que proponemos nosotros: espacios informales para hacer teatro. Es la experiencia que creó el brasileiro Augusto Boal y hoy en día capitanea su hijo. A partir de lo que ellos llaman el *Teatro del Oprimido* proponen en cualquier grupo de personas el *Teatro Forum*. Hacen una pequeña representación en la que se pone en escena un conflicto social actual; un problema, una cuestión, una demanda, un escándalo, etc. Ellos cargan las tintas en actuaciones casi intolerables (maltrato, abuso, acoso, injusticias). El público lo ve. Hay un ‘jóker’, que es como un provocador-moderador; éste pregunta en la sala, una vez acabada la minirepresentación; va provocando un minidebate. Y entonces alguien del público quiere cambiar algo de lo que ha dicho un personaje o de lo que ha pasado en la obrita. Sube al escenario y cuando llega ese momento cambia lo que quiere y sigue la obra asumiendo esos cambios. Luego otro y otro y otro. Al final, el público acaba actuando y los actores haciendo de público. Augusto Boal, en su libro ‘Teatro para actores y no actores’ escribe una frase lapidaria que nos debe animar a probar las sesiones de juego dramático que os propongo: ‘Puede hacer teatro todo el mundo: incluso los actores’. Genial.

Lo mismo que nosotros los docentes tenemos muchos problemas para atrevernos a hacer teatro en clase, los actores profesionales tienen muchos problemas para enseñar teatro en coles e institutos. Suelen reproducir lo aprendido en las escuelas de arte dramático. Cuando esto sucede en una clase de primaria, pues ya os podéis imaginar. Con adolescentes pasa algo parecido. Ellos suelen banalizar y burlarse del trabajo teatral de los ‘aficionados’. Es evidente que cuando se ve una obra de teatro de aficionados no se puede comparar a una obra profesional aunque tela marinera lo que se ve por ahí, firmado por directores y actores profesionales.

Nosotros estamos hablando ahora de teatro y educación. De sesiones de taller de teatro en el aula, en la hora de clase, no de hacer una sesión profesional de 5 horas seguidas ni pretender montar una obra entera de teatro. Deberíamos dejar de dar clase de latín y griego, claro. En Cultura Clásica sí podría ser (imagino); no sé si topamos con la ley y las programaciones aunque sabéis que luego, en la realidad, en el día a día, hay

una casi completa libertad para meterse en cualquier berenjenal que queramos. Incluso la mayoría de compañeros da estas clases utilizan un libro de texto: ése sí que es un berenjenal facilón.

La solución a la cuestión irresoluble actor o profesor / profesor o actor lo resolvió hace años el genial canadiense de Quebec Georges Laferrière, a quien yo tuve el honor y privilegio de conocer y trabajar: como alumno en un postgrado, en varios cursos de teatro y por otro lado como actor en la única obra que dirigió en España ('Rezagados' de Ernesto Caballero).

G. Laferrière fue decano de la facultad de artes de Quebec y director del departamento de Didáctica del teatro en la universidad. Él creó este departamento. Resumo su teoría: los profes hacemos aguas por todas partes en la formación teatral y el actor (ay...) las hace cuando quiere enseñar. En España sumamos dos desastres previos. Gran parte del profesorado da las clases como puede, siendo la didáctica la gran enemiga de muchos compañeros, que hicimos un curso de pedagogía (¿le llamábamos CAP?). Ahora parece más largo y reglado aunque, a la vista de los que vienen a los institutos, igual de inoperante. Decía que en España sumamos el desastre de la falta de formación del profesorado en la didáctica de sus asignaturas con la falta de preparación actoral en las escuelas de teatro.

Antes de quedarme sin los pocos amigos que me quedan, retomaré el tema de Laferrière. Éste desarrolló todo un plan de estudios para enseñar a los actores que querían impartir clases de teatro. Inventó el 'artista-pedagogo': aquella persona con formación actoral pero con las herramientas didácticas para enseñarlo a niños, jóvenes y adultos. Parecía simple ¿no? Pues en España aún no lo hemos captado.

Contamos en Valencia con uno de los pocos postgrados de teatro y educación que existen en España, organizados por la Universidad y dirigidos por nuestro amigo y maestro Tomás Motos y nuestro colega de valenciano Antoni Navarro. De todas formas, el profesorado de clásicas no está por la labor ¿debería estarlo habiendo sido formados en la más pura y estricta de las filologías filólogas filologisíssimas?

Pues, dado que vamos a aterrizar en clases donde los adolescentes cada vez son más variopintos y debemos completar horarios con a saber qué asignaturas, imagino que sí. Como no vamos a hacer ningún postgrado y a saber qué cursillos ofrecen los CEFIRES y no vamos a organizar a estas alturas actividades extraescolares, yo os propongo dedicar una clase de vez en cuando, para ir probando, a esto del teatro.

El teatro se enseña más por contagio y entusiasmo que por una sucesión de temas que van a examen. Se aprende de otros compañeros, de directores, de actores, de cursos, de lecturas, de viajes y, sobre todo, de la experiencia de dar clases de teatro. Hay que perder el miedo. Si sale mal, no vamos a tirarnos por una ventana. Podemos echar, como casi siempre hacemos, la culpa a la administración, a los padres, al sistema, a la adicción masiva a los móviles, etc.

Pero ya imaginaréis que no se trata de buscar culpables sino de ser unos osados, de subir el antiquísimo carro del teatro. Yo lo hice hace años y no sólo no me cansa sino que cada vez trabajo más a gusto y disfruto más. Mucho mejor que abrir el libro de Cultura Clásica por la página de los dioses, que serán muchas.

No me dirijo al profesorado universitario (está perdido para estos menesteres. Ni se lo plantea). Me dirijo a los compañeros de secundaria. Yo doy clases en un centro público de Torrent (el Tirant lo Blanc). El curso pasado completé horario con un curso de 2º de compensatoria: todos gitanos 'en riesgo de exclusión'. Bueno, los míos eran sin riesgos: directamente marginales. En nuestras clases de Cultura Clásica (menos en

bachillerato) no sólo ni siempre entra el alumnado que voluntariamente quiere. La ‘voluntariedad’ del alumnado siempre es relativa. Es una optatividad obligatoria: qué van a hacer, pobres. Es lo que hemos decidido que les irá bien. A veces, por las variaciones y permutaciones de la matrícula, el número de alumnado, la casuística de los grupos, las adscripciones, las horas y un largo e impredecible etc, llegan alumnos a las aulas que no lo ponen fácil al profe; directamente porque no saben ni qué hacen allí. Les han obligado a ir (los asistentes sociales, el sistema, sus padres porque reciben una subvención o porque no los pueden aguantar en casa) y los tenemos allí sentados.

El trabajo del docente en un centro público, sobre todo en los primeros cursos de la ESO, no es fácil. También estamos o seguimos en este trabajo porque queremos. Nadie nos obliga a seguir. Si piensas que no hay nada que hacer pues déjalo a otros que al menos lo intenten.

El trabajo con alumnado marginal en un grupo ordinario o directamente el trabajo con alumnado marginal necesita una didáctica diferente. A mí ni se me ocurrió hacer teatro con ellos el primer trimestre. Hay que ganar su confianza dándoles confianza y demostrándosela y muchas cosas más.

Pero ello no debe hacer desistir de la idea de que podemos hacer teatro en las aulas, como no desistimos de dar latín o griego o cultura clásica. Además tenemos la inmensa suerte de que el latín y el griego están en los niveles de bachillerato y la Cultura Clásica suele ser un reducto para ilustrados y, si el profe lo hace medianamente bien, un éxito rotundo para todos.

Creo que he escrito demasiado ya. No intento convencerlos de nada pero probadlo. Descubriréis facetas en vosotros mismos que antes estaban ocultas o que incluso desconocíais. Pero no tengáis ninguna pretensión artística y mucho menos conseguir resultados el primer día. Es como si quisiéramos traducir a Lisias el segundo día de clase (o el segundo mes), sería frustrante.

El alumnado se mueve en esto del teatro con tópicos. Tampoco podía ser de otra manera. Los medios contribuyen a esta farsa. Me refiero a que en principio asocian teatro a actores de cine y series de televisión. El éxito, el dinero, la fama, etc. No tiene nada que ver con nuestro trabajo teatral en el aula. Nosotros, como docentes, debemos intervenir y quitarle esa pátina de glamour, fama y dinero a esto de la actuación. Los mundos creativos, en el instituto, nada tienen que ver con Hollywood. Afortunadamente. Nosotros nos encargaremos de deshacerlos poco a poco pero sin sermones; haciendo las sesiones como veis en los videos que yo las hago: estamos en la cocina del teatro para disfrutar, no en un restaurante comercial que paga sueldos de miseria a sus jóvenes contratados a tiempo parcial.

A continuación os anticipo un esquema que encontraréis en uno de los libros de la bibliografía. Fruto de la experiencia de años y años en teatro y educación, el genial Pepe Cañas compara los dos ámbitos: el escolar (juego) y el profesional (trabajo). Es absolutamente claro. Hay compañeros y actores que se pasan años confundiendo estos dos mundos y trabajan en una dimensión absolutamente disparatada. Pepe trabaja con niños y el esquema no es para adolescentes, pero resume muy bien la idea de lo que quiero transmitir en este artículo.

CUADRO COMPARATIVO

<i>Juego dramático</i>	<i>Teatro-espectáculo</i>
1. Proyecto oral.	1. Proyecto escrito.
2. Posibilidad de cambio del proyecto oral inicial.	2. Pocas o nulas posibilidades de cambio del proyecto escrito inicial.
3. Interesa el proceso de juego.	3. Interesa el resultado final.
4. Se puede jugar en cualquier espacio amplio.	4. Básicamente se realiza en un lugar con escenario.
5. El juego dramático se configura como realización de un proyecto que ha producido la motivación general del grupo.	5. El teatro se configura con la realización de un espectáculo lo más efectivo, estético y artístico posible.
6. Los actores son niños, animados y estimulados por un adulto, en situación de juego colectivo.	6. Los actores son, por lo general, adultos en situación de trabajo. Si se trata de un teatro escolar, los actores en situación de trabajo serán, obviamente, niños.
7. Los actores y espectadores son intercambiables.	7. Las funciones de los actores y de los espectadores son fijas; siempre los actores serán actores y espectadores los espectadores.
8. Los actores-niños juegan para llegar a conocer y conocerse.	8. Los actores representan. En ocasiones, esos adultos también se realizan a través de sus papeles.
9. Los niños actúan-juegan por el puro placer de jugar y para comunicarse con los otros niños.	9. Los actores actúan para gustar a un público generalmente pasivo.
10. Papeles (roles) elegidos por los jugadores.	10. Papeles (roles) aceptados a partir de una propuesta del director, o lo que es lo mismo en el caso del teatro escolar, del profesor.
11. El profesor-animador hace que la acción avance y se desarrolle salvando con sus intervenciones las dificultades de la acción y permitiendo la creatividad del colectivo en toda ocasión.	11. El director-profesor de la obra planea el total desarrollo de ésta.

12. En el juego dramático el tema puede terminar en cualquier momento, pues no se prevee un límite, e incluso es posible dejar de jugar sin siquiera plantearse un final o si no se ha estimulado lo suficiente a los niños para que éstos disfruten con el tema a desarrollar.	12. La obra debe desarrollarse en todas las fases previstas por el director de la misma.
13. La escenografía, así como el vestuario es improvisada por los propios niños tras visitar la caja de los disfraces.	13. La escenografía es planteada por el director. El vestuario es igualmente diseñado por éste. En el caso del teatro escolar es muy frecuente que dicho vestuario sea confeccionado por las madres de los niños actores.
14. El juego dramático es fundamentalmente expresión.	14. El teatro es, básica y esencialmente, una representación.
15. Desarrolla la improvisación puesto que las acciones son improvisadas.	15. El texto es memorizado y las acciones marcadas y dirigidas por el director.
16. El juego dramático se entiende también como una recreación de situaciones con el deseo de conocer cosas a través de dicha recreación.	16. El teatro-espectáculo se entiende lógicamente también como una creación de situaciones imaginadas por el autor.
17. El juego dramático es esencialmente un juego.	17. El teatro-espectáculo es esencialmente un trabajo.

MÁSCARAS.

¡Qué pocos libros, qué pocas publicaciones y qué pocas obras he visto con máscaras totales griegas! Sabemos que en el teatro romano no está claro el uso de las máscaras pero en tragedia y comedia griega sí, siempre.

No es de extrañar que se haga tan poco hincapié en esto. El lenguaje de las máscaras es un lenguaje en gran parte desconocido. Le he llamado 'lenguaje' y la máscara no utiliza palabras pero es lo que tenemos los profes filólogos, que lo tiramos todo al tejado lingüístico y si no, lo buscamos en los libros.

Las máscaras configuran un determinado tipo de actuación. De forma total. No es que no se parezca la actuación con o sin máscaras: es que no tiene nada que ver. El código de actuación es totalmente diferente.

Yo tuve el inmenso privilegio de trabajar con máscaras de la Comedia del Arte con un pedagogo del Piccolo de Milán. Fue hace muchos años. Nos hablaba de Donato Sartori y Giorgio Strheler. De cómo habían pasado años investigando sobre las máscaras. Strheler redescubrió el lenguaje de cada personaje-tipo y lo fueron

codificando, desde la composición corporal, sus movimientos y formas de hablar hasta el vestuario y la máscara. En ellos está aún la actuación de personajes tipo de la comedia plautina. Hay un soldado fanfarrón, hay un *senex*, hay criados, etc.

A través de este trabajo de máscara fui entendiendo las de los clásicos y en las sesiones de teatro introduzco el peculiar mundo de las máscaras. Sin misticismos ni acercamientos psicológicos, sino meramente técnicos. Solo quería apuntar esta falta de rigor en las publicaciones y representaciones al uso, donde se obvia el detallito de la actuación '*masqué*' (con máscara).

Bueno, comentar que en la *bibliowebvideografía* he citado solo los libros que considero básicos y curiosos, más teatrales que teóricos-textuales.

Debéis mirar, antes que la bibliografía, los videos (si es que os interesa este tema) porque ilustran perfectamente el contenido de este artículo y luego podéis volver a las referencias bibliográficas y enlaces en línea y echarles un ojo, digital o en papel, como gustéis.

Si os va la marcha y tenéis alguna duda antes de lanzaros a la piscina no dudéis en pedirme que os anime. Lo hago desde aquí ahora:

VAMOS, ÁNIMO: MUCHA MIERDA!!! Si queréis contactar conmigo, vivo digitalmente en javillaplana@yahoo.es

LOS 4 VIDEOS DEL TALLER (están anotados con observaciones, para que cumpla mejor su objetivo didáctico para quien quiera 'iniciarse' en la secta de los profes de teatro sin título):

4 de noviembre 2016: <https://www.youtube.com/watch?v=bMA7my4TB7I&t=1s>

11 de noviembre 2016: <https://www.youtube.com/watch?v=YFdu2DCVh4>

18 de noviembre 2016: <https://www.youtube.com/watch?v=dcBmjJChvBw&t=6s>

VIDEO RESUMEN DE LOS TRES:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZZeLX8owsyk&t=93s>

Algunas imágenes de alumnos y compañeros en talleres de teatro:

Loli, de compensatoria, con una máscara de látex

Dos jóvenes enamorados

Un 'senex' cascarrabias

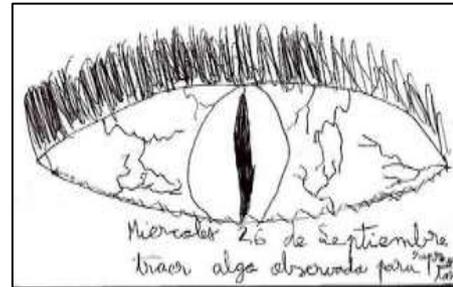
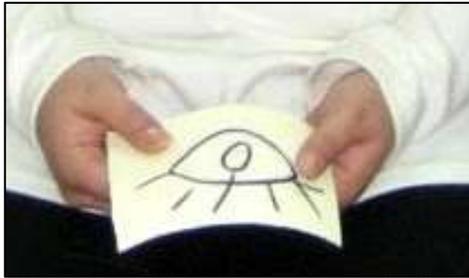
Jugando en un barracón al teatro con el alumnado de griego

Imposible transmitir algo si no disfrutamos sinceramente con ello. Aquí jugando al 'objeto imaginario' con un folio de colores.

Y podemos llegar a conseguir estados de ánimo sorprendentes. Luego les ponemos algunos textos geniales de los trágicos griegos y asusta lo conseguido. El alumnado, aparte de hacer exámenes y llegar más o menos puntal a clase, es capaz de cosas increíbles incluso para ellos mismos.

Repartimos un ojo para que peguen en su agenda. Deben observar algo y representar lo observado en la próxima sesión. Los personajes están en la calle, en nuestras familias, entre nuestros amigos y familiares: ¡¡y es gratis observarlos!!

Podemos llegar a montar obras, claro, pero eso exige más experiencia por parte del profesorado, más tiempo y estar muy centrado para ir poco a poco, año tras año. Aquí una de vampis. Me daban hasta miedo a mí.

Con el alumnado.... Y con los compañeros (no pidáis cobrar las horas extras: el trabajo es un veneno, un vicio: si estás a gusto y no lo haces por obligación, un

placer. Genera cambios y buen rollo. Dinamiza la cultura del instituto y crea redes entre el profesorado que antes no existían. Yo llevo 20 años con los compañeros y es una experiencia extraordinaria: para ellos, para el alumnado, para mí y para las familias y amigos:

Aquí os enlazo un video sobre el teatro con profesorado. Siempre que lo vuelvo a ver me emociona. El teatro hace que el recorrido laboral y profesional sea mirado, hacia atrás, con muchísimo cariño: <https://vimeo.com/128693132>

¿Cómo actuar con máscara pero sin máscara?

Desde hace años, la red lo ha cambiado todo: desde el acceso a los materiales hasta la forma de leerlos y presentarlos. Casi todo lo que os he puesto aquí abajo tiene su referencia en la web e incluso las mismas publicaciones en papel tienen su clon (a veces de legalidad total, otras dudosa) en la web, parcial o totalmente reproducidos, comentados o tal cual.

He querido pasaros referencias prácticas y otras muy sesudas para que no penséis que todo se queda en un jueguecito sin más. Esa banalización, a la vista de la bibliografía, tanto en cantidad como en calidad, no deja de ser un chiste malo.

Aparte de los manuales prácticos con ideas para llevar a cabo en clase os he puesto algunas joyas para leer con calma, disfrutando cada párrafo. La primera referencia, de Degaine, una historia de teatro ‘dibujada’, es un verdadero deleite para la vista y el espíritu. Se lee y se ve incluso con ansiedad (en francés). Otros son los grandes: Peter Brook, Lecoq, Boal, el nobel teatrero Dario Fo.

Y el ‘libro de texto’ sobre teatro, para los neófitos (no olvidéis que existe ahora esta asignatura en 4º de la ESO y en 2º de bachillerato) es el de ‘Artes Escénicas y Danza’, de la editorial Algar. Me siento muy próximo a él y los amigos y compañeros que lo escribieron lo bordaron.

Un libro que rompe y descoloca (lleno de sentido común) es una biblia para los profes que quieren ser ‘agentes de cambio’ en sus centros escolares: ‘rEDUvolution’, de Mª Acaso. La arquitecta holandesa Rosan Bosch es su complemento en espacios educativos.

Para acabar, algo que, según yo pienso, estaría muy muy cerca de la comedia de Menandro y Plauto (la comedia de tipos). Con media máscara, eso sí. Un monumento que estaría a la altura de las pirámides de Egipto o cosa parecida: El ‘Arlequín, servidor de dos amos’ (de Goldoni), dirigido y montado por el genial Strheler, del Piccolo de Milán. Años y años de investigación para recuperar el lenguaje de las máscaras. Ahí lo tenéis, enterito; eso sí, en italiano.

Id curioseando y estaré encantado de resolver cualquier duda o cualquier ocurrencia en mi consultorio digital creado *ex professo* desde esta revista, *hic et nunc*: javillaplana@yahoo.es VALE.

Bibliografía:

- Acaso, M^a (2013). rEDUvolution. L'Hospitalet de Llobregat: Paidós Contextos
- Bercebal, F., De Prado, D., Laferrière, G. y Motos, T. (2000). Sesiones de trabajo con los pedagogos de hoy. Ciudad Real: Ñaque
- Boal, A. (2001). Juegos para actores y no actores. Barcelona: Alba
- Brook, Peter (1994). La puerta abierta. Reflexión sobre la interpretación y el teatro. Barcelona: Alba
- Cañas, J. (1992). Didáctica de la expresión dramática. Barcelona: Octaedro
- Degaine, A. (1995). Histoire du Théâtre dessinée. Paris: Nizet
- Fernández, A. (1998) Dramatizaciones de mitos y leyendas griegas. (2^a ed.) Ciudad Real: Ñaque
- Fo, D. (1998). Manual mínimo del actor. Hondarribia: Dario Fo-Giulio Einaudi Editore
- Laferrière, G. (1997). La pedagogía puesta en escena. Ciudad Real: Ñaque.
- Laferrière, G. (1997). Prácticas creativas para una enseñanza dinámica. Ciudad Real: Ñaque.
- Laferrière, G. y Motos, T. (2003). Palabras para la acción. Ciudad Real: Ñaque.
- Lecoq, J. (1997). Le corps poétique. Un enseignement de la création théâtral. Arles: Actes Dus-Papiers
- Motos, T. y Tejedó, F. (2007). Prácticas de Dramatización. Ciudad Real: Ñaque.
- Motos, T.; Navarro, A. (2003). El paper de la dramatització en el currículum, Articles n° 29, gener, febrer, març, 2003. págs. 10-28.
- Motos, T. (1999). Dinamización lingüística de textos teatrales: ¿Qué hacer con los textos en clase de Lengua y Literatura, Textos n° 19, enero, febrero marzo, 1999. Págs. 65-67.
- Motos, T. y Navarro, A. (1999). Teatro y educación: ver teatro y jugar al teatro”, ADE. Teatro n° 75, abril-junio pág. 104-113,
- Motos, T., Navarro, A, Palanca, X. y otros (2003). Dramatització i Teatre. Articles 29. Gener-Febrer-Març. Barcelona: Graó
- Motos, T., Navarro, A. y Palanca, X. (2016). Artes Escénicas y Danza. Alzira: Algar

- Strehler, Giorgio, y Ugo Ronfani (1987). *Yo, Strehler: Conversaciones con Ugo Ronfani*. Barcelona: Ultramar

Referencias de la Web:

- Bosch, R. El mobiliario sí importa en la escuela (entrevista al PAÍS digital) (2016) (online)
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/10/actualidad/1455121704_660093.html [Consulta: 25 feb. 2017]
- Bosch, R. Ejemplo de su arquitectura educativa en una escuela de Estocolmo: 'Vittra Södermalm' <http://www.rosanbosch.com/es/project/escuela-vittra-s%C3%B6dermalm> [Consulta: 25 feb. 2017]
- Motos, T. Psicopedagogía de la dramatización (2013; Universidad de Valencia) (online): <http://www.postgradoteatroeducacion.com/wp-content/uploads/2013/11/Psicopedagogia-de-la-dramatizaci%C3%B3n-Tom%C3%A1s-Motos.pdf> [Consulta: 25 feb. 2017]
- Brook, P. El teatro es un cerebro compartido. 2014: Entrevista al País digital. (online):
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/04/actualidad/1412421885_218346.html [Consulta: 25 feb. 2017]
- FUOCO, G. Lecoq, J. La méthode de Jacques Lecoq et les cycles repère. Deux outils de travail complémentaires dans la création du spectacle Le temps nous est gare. 2007. Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval dans le cadre du programme de maîtrise en Littératures, arts de la scène et de l'écran pour l'obtention du grade de maître es arts (M.A.) Département des littératures. Faculté des lettres. Université La Val. Québec (Canada). (online):
www.theses.ulaval.ca/2007/24945/24945.pdf [Consulta: 25 feb. 2017]
- Salvatierra, C. Jacques Lecoq: la pasión por el movimiento. (1999). (online):
<http://www.raco.cat/index.php/assaigteatre/article/viewFile/145580/248531> [Consulta: 25 feb. 2017]
- Sartori, D. – "Teatrandando"- laboratorio della maschera (2012). laboratorio della maschera presso il "Museo Internazionale della Maschera di Amleto e Donato Sartori" ad Abano terme (online): <https://www.youtube.com/watch?v=5o-8jSvyTeg> [Consulta: 25 feb. 2017]
- Strehler, G. Una vita per il teatro. 2015. (online)
<http://fascinointelletuali.larionews.com/giorgio-strehler-una-vita-per-il-teatro/> [Consulta: 25 feb. 2017]
- Strehler, G. Arlecchino servitore di due padroni - Carlo Goldoni Regia di Strehler (prima al Piccolo Teatro di Milano il 24 giugno 1973) (online):
<https://www.youtube.com/watch?v=SNW1W-pABQs> . [Consulta: 25 feb. 2017]
- Villaplana, X. Blog de teatre i educació amb alumnat. Pràctica del teatre a l'aula. Amb alumnat i professorat (online):
<http://teatregrecollatiambalumnat.blogspot.com.es/> [Consulta: 25 feb. 2017]