

Universidad
Zaragoza

El teatro y la música como instrumentos pedagógicos

Drama and music as pedagogical tools

Trabajo Fin de Grado

Grado en Magisterio en Educación Primaria

Autor: Carlos Sampedro Tena

Director: Rosa María Serrano Pastor

Zaragoza, Febrero de 2017

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo proponer la práctica del teatro como herramienta pedagógica utilizando como medio la música, orientada a generar aprendizajes y destrezas, desarrollando capacidades como la expresión oral, la desinhibición, la expresión corporal, la memoria y la improvisación, entre otras. Por medio de la investigación sobre el teatro, la música, y su inserción en el campo de la pedagogía, se propone un programa que pretende obtener una serie de beneficios educativos y sociales en un contexto teatral con un grupo de niños de Educación Primaria, donde su posterior análisis permite reflexionar sobre el potencial del teatro y sus posibilidades pedagógicas dentro del ámbito educativo.

Palabras clave: teatro, música, instrumento pedagógico, metodología.

Abstract

The aim of this Project is to propose the practise of drama as pedagogical tool through music as a resource, orientated to generate knowledge and skill developing some capacities, such as oral expression, disinhibition, body language, memory and improvisation, among others. Through the investigation about drama, music and the consequences in the pedagogy, it will be proposed a programme which aims getting educative and social benefits in a theatrical context with a group of Primary education students. This way, there will be done a critical reflection about the advantages of theatre and its pedagogical possibilities in the real educative field.

Keywords: drama, music, pedagogical tool, methodology.

Índice

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.....	5
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	9
PARTE I: MARCO TEÓRICO. EL POTENCIAL DEL TEATRO Y LA MÚSICA COMO PROCESO EDUCATIVO.....	11
1. EL TEATRO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO.....	13
1.1. El teatro en la historia.....	14
1.2. Beneficios del teatro para los niños.....	15
2. LA MÚSICA COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO.....	19
2.1. Método Willems.....	20
2.2. Método Martenot.....	20
2.3. Método Dalcroze.....	21
2.4. Método Kodály.....	22
2.5. Método Orff.....	23
3. LOS PARÁMETROS TEatraLES.....	25
3.1. Memoria.....	25
3.2. Improvisación.....	26
3.3. Expresión corporal.....	27
3.4. Expresión oral.....	28
3.5. Desinhibición – Gestión de la timidez.....	29
4. TEATRO Y CURRÍCULO ESCOLAR.....	31
4.1. Objetivos generales.....	31
4.2. Presencia en las áreas curriculares.....	32
PARTE II: PROPUESTA DIDÁCTICA: LA ESCUELA DE TEATRO.....	41
1. ESCUELA DE TEATRO DON BOSCO.....	43
1.1. Características generales de la escuela de teatro	43

1.2. Características de la escuela de teatro en relación con la propuesta didáctica.....	44
2. CONTEXTO DE LOS PARTICIPANTES.....	47
3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA.....	49
3.1. Objetivos.....	49
3.2. Metodología.....	50
4. DESARROLLO DE LOS PARÁMETROS.....	51
4.1. Desinhibición.....	51
4.2. Expresión corporal.....	52
4.3. Expresión oral.....	53
4.4. Improvisación.....	53
4.5. Memoria.....	54
5. EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS.....	55
5.1. Desinhibición.....	55
5.2. Expresión corporal.....	56
5.3. Expresión oral.....	57
5.4. Improvisación.....	58
5.5. Memoria.....	59
6. ESTUDIO DE CASO.....	61
6.1. Contexto del participante.....	61
6.2. Desarrollo del estudio de caso.....	61
6.3. Evaluación.....	62
CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL.....	65
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	69
ANEXOS	73
Anexo I.....	75
Anexo II.....	83

Introducción y justificación

Este proyecto tiene como fin reflexionar en torno a la práctica del teatro, utilizando la música como medio, y de este modo evidenciar el potencial como herramienta pedagógica que éste posee. Desde este enfoque se pretende, no solamente fomentar la expresión artística y el desarrollo de determinadas competencias, sino ofrecer una dirección pedagógica que favorezca una práctica educativa de calidad.

La unión entre el teatro y la música es una herramienta idónea con la que es posible nutrir nuestra manera habitual de aprender y de remediar situaciones clave tales como miedo al error, bloqueos en momentos de ejecución y creación, timidez o expresión oral adecuada, que condicionan el proceso de aprendizaje y de desarrollo pleno personal y social. En este sentido, las situaciones anteriormente enumeradas a modo de ejemplo no permiten que podamos encontrar nuestro propio camino de aprendizaje, por lo que es fundamental deshacernos de complejos, bloqueos y miedos que nos impiden fluir con naturalidad en nuestro actuar tanto artístico como cotidiano.

Como ya se ha mencionado, la música será la herramienta con la que trabajaremos el teatro. Esta es la encargada de potenciar al máximo los beneficios que se pueden obtener de la práctica teatral. Se pretende utilizar la música como medio puesto que expone a los niños a situaciones más complejas y que de este modo requerirán el uso de más habilidades y destrezas por parte de ellos. Además del potencial que se puede obtener, la música y el teatro son elementos motivacionales para que el aprendizaje y el trabajo se acerquen más al interés del niño.

Por medio de este proyecto se busca potenciar y desarrollar una serie de valores y actitudes que puedan servir a los niños para mejorar en el ámbito escolar y a su vez en el ámbito social. De forma directa o indirecta por medio del teatro y de la música estamos trabajando cinco pilares fundamentales que son beneficiosos para los niños en numerosos aspectos.

-El primero de ellos es la **expresión oral**. Trabajar la dicción, proyectar la voz para que se nos oiga con claridad, la articulación, la entonación y acentuación son factores esenciales.

-El control de la timidez y la **desinhibición**. A menudo y cada vez más, los niños se privan de realizar acciones que realmente desean por miedo al qué dirán o al fracaso.

-La **expresión corporal** y los diferentes aspectos que engloba tales como la gestualidad, transmisión de las emociones, la motricidad, habilidades de coordinación o el ritmo.

-La **improvisación** como técnica tanto musical, textual, gestual o corporal. Es un aspecto que puede permitir a los niños trabajar la creatividad que a día de hoy tan necesaria es en cualquier contexto.

-Por último uno de los parámetros que mayor importancia adquiere en el ámbito educativo y que podemos trabajar a través del teatro y la música es la **memoria**. Fundamental para el desarrollo global del individuo para cualquier acción que deseé realizar en su día a día.

A parte de estos cinco pilares fundamentales, adquieren protagonismo numerosas habilidades sociales y contenidos transversales que podemos trabajar y fomentar gracias a la interrelación de los niños en esta práctica y la gran cantidad de conflictos ante los que se van a exponer.

En lo que respecta a la estructura de este trabajo, se presenta un primer bloque que consta de un marco teórico donde se analiza y se estudia el potencial del teatro y la música como instrumentos pedagógicos. En él se muestran los estudios y reflexiones de distintos autores sobre este tema y las variadas pedagogías que podemos encontrar. Además este bloque estará acompañado de una reflexión sobre el potencial que puede tener el teatro si se traslada a las escuelas. Finalmente se realizará un análisis sobre los parámetros y destrezas académicas que más se potencian con dicha práctica y comprobaremos su importancia a través del currículum de Educación Primaria.

En el segundo bloque se presenta la propuesta didáctica donde se ha puesto en práctica una experiencia real que se ha realizado con los niños y niñas de una Escuela de Teatro. Dicha experiencia se ha llevado a cabo durante un curso escolar y en ella se ha trabajado el teatro partiendo de propuestas musicales, para potenciar los cinco parámetros planteados anteriormente. Se aborda el trabajo y la metodología realizada para cada uno de ellos y posteriormente se evalúan los resultados grupales con el fin de analizar la evolución de los niños de un modo progresivo. Finalmente se presenta un Estudio de Caso con un niño de la Escuela de Teatro. Se estudia cómo ha evolucionado

EL TEATRO Y LA MÚSICA COMO INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS

este alumno gracias a esta experiencia. En el análisis se triangulan los datos que profesores de teatro, padres y profesores del Colegio aportan sobre la evolución de dicho alumno. De este modo podremos observar qué influencia y peso está adquiriendo este trabajo en su día a día, tanto en su hogar como en la escuela.

A modo de conclusión, es necesario mencionar que como futuros docentes es importante analizar la realidad educativa a la que nos enfrentamos. A día de hoy muchos aspectos de ésta se encuentran en proceso de mejoría y otros muchos estancados. Es posible que el peso recaiga sobre las manos de los nuevos profesores que están emergiendo y estos sean los encargados de realizar nuevas propuestas y proyectos que puedan ayudar a acercar a los niños a una educación mucho más activa, estimulante y donde estos sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Este proyecto sigue la línea mencionada y tiene el objetivo de proponer una experiencia educativa basada en grandes pilares como son el teatro y la música que, pese a haberse llevado a la práctica fuera del ámbito escolar, perfectamente se podría incluir dentro de las escuelas.

Carlos Sampedro Tena

Objetivos y metodología

El objetivo principal que persigue este trabajo es profundizar sobre el potencial del teatro y de la música como herramienta pedagógica; planteando una propuesta educativa que trabaje el teatro utilizando la música como medio para desarrollar una serie de habilidades y destrezas en un contexto grupal.

Los objetivos específicos de este trabajo son:

-Elaborar una revisión teórica documental para reflexionar en torno en torno a la incidencia del teatro y la música en el sistema educativo.

-Planificar y llevar a la práctica un proyecto teatral y musical con un grupo de alumnos de Educación Primaria, analizando los resultados en relación con los cinco parámetros establecidos: Expresión oral, expresión corporal, desinhibición, memoria e improvisación.

Los objetivos planteados han definido la metodología a emplear en este trabajo. En concreto está basado en una metodología cualitativa, por su interés para el estudio de situaciones didácticas, en las que se aportan valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos. (Goetz y LeCompte, 1988). El problema a investigar proviene de la realidad educativa y es lo que conlleva a la búsqueda bibliográfica, como medida para comprender la situación actual y encaminar el estudio. Planificación, puesta en práctica, análisis y revisión bibliografía se van retroalimentando hasta la obtención del documento final que aquí se presenta.

Se ha realizado una revisión bibliográfica iniciada con el comienzo del trabajo, utilizándose para comprender la realidad de la situación en cuestión. Esta revisión se ha seguido alimentando en función de la propia práctica, atendiendo así a los avances del contexto y sus participantes como fuente de información para planificar las diferentes fases. De la misma manera, esta revisión se ha recogido de manera conjunta y estructurada en diferentes capítulos en el primer bloque del trabajo.

La segunda parte del trabajo se ha centrado en la intervención didáctica, donde la investigación-acción ha sido el eje metodológico seguido, siendo este el más adecuado

para comprender la problemática del aula y realizar la acción educativa planificada en este trabajo. Mckernan (1996) expone que “la investigación-acción la llevan a cabo los profesionales en ejercicio tratando de mejorar su comprensión de los acontecimientos, las situaciones, y los problemas para aumentar la efectividad de su práctica” (p. 24). Así pues, la investigación-acción se lleva a cabo en ciclos que se repiten. Tal y como indican Kemmis y McTaggart (1988) se han seguido en marcha las siguientes fases: reflexión sobre la problemática, planificación de las acciones a desarrollar y puesta en práctica, para su observación y análisis que han dirigido la replanificación en búsqueda constante de la mejora educativa. Dicho análisis se ha abordado tanto de manera grupal al conjunto del alumnado, como se muestra en un primer momento, como de un estudio de caso, que ha permitido la profundización en la comprensión de la realidad objeto de estudio. Siguiendo la definición de Stake (2005), "El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes" (p. 11). De esta manera el análisis grupal e individual aportado por el estudio de caso se enriquecen mutuamente, ofreciendo diferentes perspectivas de una misma realidad.

Marco Teórico – El potencial del teatro y la música en el proceso educativo

Carlos Sampedro Tena

Capítulo I. El teatro como instrumento pedagógico

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, la base de este trabajo es el Teatro. Se hace necesario iniciar aclarando las distintas terminologías que podemos encontrar respecto a este ámbito. A menudo, se confunden conceptos como teatro, dramatización o representación teatral. Cuando hablamos de teatro, nos referimos a la rama del arte escénico que está vinculada con la actuación, la cual representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Una dramatización es, en general, una representación de una determinada situación o hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro; a pesar del uso que suele recibir en el habla cotidiana, esta familia de palabras no necesariamente hace alusión a una historia trágica. La representación teatral es una obra o espectáculo que unos actores representan, los cuales interpretan cada uno de los sucesos que allí se escribieron de forma que los espectadores puedan conocer de qué trataba el escrito.

Por lo tanto la idea a resaltar es que la dramatización se centra más en el proceso en el que se interpreta y que va evolucionando a lo largo esta, la representación teatral va más encaminada al proceso final, y el teatro es el que engloba a ambas. Se centra en todo el proceso interpretativo y a su vez lo dota de un valor estético para la producción final. Es por ello que he elegido el teatro como elemento principal de este trabajo, puesto que es el término más global y donde pueden entrar todos los objetivos y tareas planteadas. En concreto quiero utilizar el teatro como instrumento pedagógico, con el fin de aprovechar el gran abanico de posibilidades pedagógicas y educativas que nos ofrece esta actividad para trabajarlas con nuestros estudiantes. Para poder comprender el alcance y la amplitud que abarca este término es necesario conocer la visión y la opinión que algunos autores tienen sobre él.

1.1. El teatro en la historia

Para poder comprender el alcance y la amplitud que abarca este término es necesario conocer su peso históricamente hablando y la visión que algunos autores han volcado sobre él.

El teatro ha tenido una gran influencia en la cultura a lo largo de la historia; aunque en este momento por los avances tecnológicos ya no se aproveche todo su potencial en el proceso educativo, pues solamente se suele utilizar la dramatización como técnica educativa. Esta contribuye al desarrollo de competencias comunicativas y el desempeño de roles, pero no puede ser comparada con el teatro representado con todos sus elementos. Abordamos a continuación algunos de los hechos que más han marcado la historia pedagógica del teatro.

Una de las civilizaciones por excelencia a nombrar en el campo teatral es la griega (Romo, 2008). El drama para los griegos era algo necesario, como si de un rito sagrado se tratara. Lo veían como una fuente de sabiduría, surgiendo como manifestación artística para mostrar al pueblo la concepción de lo divino y lo terreno. De entre los autores griegos, Aristóteles es uno de los de mayor relevancia. En su propuesta en la tragedia griega se basaba en la imitación a la que llama mimesis. Además utilizaba también el término catarsis, que hablaba sobre el efecto que la representación de la tragedia produce a la emoción, la imaginación y la conciencia moral de los que estaban observando. Aquí se encuentra la clave para el teatro educativo. Es un escenario excelente para mostrar constantes ejemplos positivos. Estos crean juicios morales en los espectadores y son un importante medio educativo.

Continuando con la línea histórica del teatro que Romo (2008) argumenta nos centraremos ahora en el contexto de la cristiandad. Los primeros indicios del teatro religioso los podemos encontrar en el Medioevo con los dramas litúrgicos, que eran representaciones de la vida de Cristo. En otros momentos históricos surgieron pedagogos cristianos como San Juan Bosco que en su infancia descubrió el atractivo que tenía ser un saltimbanqui para atraer a la gente. De este modo transmitía la palabra de Dios y lograba que ese grupo que se acercaba inicialmente por simple diversión y curiosidad rezara junto con él. Ya como sacerdote recomendaba dentro de su método

pedagógico el teatro como una herramienta para alejar a los jóvenes de los vicios y malas costumbres de la sociedad.

Romo (2008) finalmente remarca a William Shakespeare como otro gran genio creador. Sus tragedias encarnan una pasión humana, como la abnegación filial, el odio, el amor, los celos, la ambición, la venganza. Esto conllevó otro gran paso para el teatro educativo ya que este autor fue capaz de mostrar emociones y orientaciones pedagógicas que antes no habían aparecido. La calidad educativa del teatro de este autor radica en las reflexiones y en la fuerza filosófica. Chávez y Oseguera (1997) argumentan que cuando observamos el teatro de Shakespeare podemos encontrar una infinidad de matices filosóficos sobre la vida y el destino, además de reflexiones morales sobre cómo se comportan los seres humanos.

1.2. Beneficios del teatro para los niños

Hay que recordar que el teatro a parte de sus posibilidades educativas, es también arte y por lo tanto el arte invita a la perfección. El momento en el que un niño deja de ser el espectador y se convierte en protagonista del teatro adquiere un sentido que no tenía antes, en el cual tiene que coordinar y combinar los elementos que hacen posible la representación teatral. Ese es el momento donde se empieza a apreciar la estética o la expresión corporal y donde adquirirá los valores del trabajo en equipo, el orden y la constancia.

Según aporta Laferrière (1999) es importante darse cuenta de que el teatro no solo tiene beneficios a nivel educativo en su sentido más restringido de adquisición de conocimientos sino que tiene una gran influencia a nivel social en los diferentes contextos en los que se mueve el niño. El teatro tiene mucho en común con los objetivos de la educación social. Es por ello que si se unen los objetivos de la educación social con las posibilidades pedagógicas que tiene, se produce una enriquecedora dinámica que permite a los docentes llevar a cabo una enseñanza activa y participativa. Pero, para conseguirlo, hay que favorecer que estas ocasiones se produzcan en la escuela. Lograr que el niño tome conciencia de su entorno y adquiera conocimientos, valores, competencias y experiencias que le permitirán actuar individual o colectivamente para resolver distintos problemas que le puedan surgir en su día a día.

Además Laferrière (1999) explica también la opinión contraria ya que algunos piensan que llevar el teatro a las escuelas es matarlo puesto que sería modificar el principal objetivo del teatro que es entretenér por convertirlo en algo aburrido. Quizás estemos ante dos mundos diferentes o que simplemente se conocen mal porque pocas veces hemos tenido la opción de unirlos de manera óptima.

Es importante conocer los beneficios pedagógicos y sociales que aporta el teatro a los niños. Este es capaz de desarrollar un gran abanico de competencias, valores, destrezas y actitudes que posteriormente servirán para que el niño sea capaz de desenvolverse mejor ante los distintos problemas que le surjan en su día a día. Blanco (2001) analiza cinco beneficios pedagógicos muy interesantes que podemos obtener a través del teatro. Entre ellos destacan:

1º -«Elevar la autoestima y la autoconfianza en los alumnos.»

El niño debe ir quemando etapas de miedos, inseguridades, dudas, ilusiones y desilusiones que van haciéndolo madurar. A menudo descubrimos niños inseguros y temerosos. Normalmente los que menos lo parecen son aquellos que más inseguridades ocultan. Es importante que ayudemos a los alumnos a conocerse mejor a sí mismos y acepten tanto sus debilidades como las fortalezas para que, de un modo progresivo, adquieran mayor confianza. El teatro es un medio excelente para que los niños se conozcan en situaciones límite, donde mucha gente les está observando y juzgando por cada movimiento que hacen o palabra que dicen.

2º -«Crear un marco de convivencia agradable entre los compañeros y entre éstos y el profesor.»

La educación para la convivencia debe ser un objetivo primordial. No nos puede satisfacer simplemente explicar distintas normas y reglas. Debemos enseñar a los niños a resolver los problemas cotidianos e, incluso, originar situaciones en las que necesariamente surjan conflictos para atacarlos en el momento. No es lo mismo hacer un mural sobre la tolerancia religiosa o social, muy bonito pero muy teórico, que ver como un niño que no es cristiano acepta realizar un papel de Jesucristo en una obra de teatro de religión.

El teatro es un contexto donde se provocan numerosos conflictos, problemas o situaciones en las que son necesarias una serie de habilidades para salir de ellas. Muchos intereses o sentimientos de cada niño se juntan en un mismo lugar por lo que provoca que los niños tengan que ceder, escuchar, aceptar y conformarse en muchas ocasiones. Esto es muy beneficioso para su educación y su día a día.

3º -«Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, tolerancia y cooperación entre compañeros.»

Uno de los problemas más graves con los que se encuentra la educación en estos momentos es el de la intolerancia entre los escolares. Independientemente de la crueldad infantil, que en muchos casos se debe a la inconsciencia de sus consecuencias, y que también debemos vigilar. En el ámbito escolar a menudo se reúnen alumnos de varias etnias, religiones, culturas y sensibilidades y pueden surgir numerosos conflictos de los cuales, a veces, solamente se entera el profesorado cuando ha ocurrido algo grave. Los agresores -que suelen ser alumnos con problemas- centran su ira en todos aquellos que no se someten a su dictadura o porque son estúpidos o torpes o tímidos, inmigrantes o diferentes.

4º -«Hacer sentir a los escolares la necesidad de someterse a una disciplina necesaria en todo grupo.»

Otro objetivo, primordial por su dificultad, es lograr una disciplina que no sea traumatisante. La disciplina no tiene que serlo, ya que el juego de cumplir unas normas es la base de toda convivencia. Pero la mayoría de los niños llegan al colegio apenas sin conocerla. Las clases regladas, necesariamente han de trabajarse con una serie de condicionantes disciplinarias previas, que, en muchos casos, no predisponen a los alumnos difíciles, sino que actúan negativamente. El colegio supone para muchos niños un mundo en el que hay que cumplir un horario, escuchar y ejecutar a la primera las órdenes, controlar personalmente sus libros y objetos, pedir permisos,... La Educación Primaria es uno de los ámbitos desde donde inculcar una serie de hábitos que serán imprescindibles en su día a día.

5º -«Sembrar inquietudes intelectuales para que los alumnos disfruten del estudio y de la investigación.»

Motivar a nuestros alumnos, hacerles sentir el placer que produce la búsqueda de información para aumentar su conocimiento es otro de nuestros objetivos básicos. El Teatro tiene que estar configurado de tal manera que sea necesario situar la historia que se representa en un lugar y un tiempo, con determinadas connotaciones socioculturales. Es importante que los niños no memoricen por memorizar sino que aprendan, sientan inquietudes o incluso se tengan que documentar para crear su personaje o contexto.

Capítulo II. La música como instrumento pedagógico

La Educación Musical ha pasado por diferentes fases a lo largo de la historia de la humanidad. Ha sido especialmente a partir del s. XX cuando nuevas pedagogías y mayor número de recursos motivadores han ido apareciendo y favoreciendo el aprendizaje secuenciado de los niños, despertando interés en ellos y ofreciendo un aprendizaje más significativo, que conecta más la música con su realidad social y su día a día. La música tiene una gran importancia y repercusión en nuestras vidas, por eso debe enseñarse para obtener un desarrollo integral del alumnado y es recomendable trabajarla en todas las dimensiones. No sólo debe limitarse al estudio musical, sino también hay que fomentar el disfrute del proceso musical. Hoy en día tenemos la posibilidad de crear en los niños una motivación y un interés que hace tiempo hubiera sido más complicada. Poseemos estrategias que fomentan una participación más activa y un aprendizaje por sí mismo y de forma autónoma, si bien no siempre se aprovecha todo su potencial.

Del mismo modo, la música nos ofrece infinidad de opciones para trabajarla. Puede aparecer en cualquiera de las áreas de Educación Primaria. Es un recurso que podemos utilizar en cualquier momento con infinidad de objetivos a cubrir. Además tiene un enfoque globalizador, ya que a parte de los aspectos más estrictamente musicales, en el niño se trabajan otros principios fundamentales para su desarrollo. Estamos hablando de una educación en valores, trabajo en equipo, aprendizaje autónomo, motricidad,... En resumen, es una actividad que puede ser todo lo completa y enriquecedora que deseemos.

En la educación, ya sea en la escuela o fuera de ella, es muy importante conocer a nuestros alumnos y que ellos nos conozcan a nosotros, para así poder establecer una relación de interacción y de cooperación. La música nos ofrece una alternativa más para dicho acercamiento y para conocer más al que tenemos delante. Todo el mundo tiene una canción preferida, un estilo de música o un artista favorito. Todos esos aspectos han de ser desarrollados y compartidos, y si es posible trabajados para favorecer el aprendizaje de otras áreas.

A lo largo de la historia han aparecido infinidad de autores hablando sobre la importancia pedagógica de la música. Algunos se han centrado en aspectos más teóricos y otros en aprendizajes más significativos y vivenciales. De entre todos ellos, nos centraremos en resaltar brevemente aquellos que más relación presentan en su propuesta con los objetivos teatrales.

2.1. Método Willems

Edgar Willems aporta, entre otros aspectos, unas profundizaciones que abordan el perfil de la música desde el punto de vista psicológico. Centra sus actividades en el juego mediante el cual descubre ritmos interiores e investiga los planos instintivos, afectivos y mentales del niño.

Willems se inspiró en la psicología y en la lingüística (Alsina, 2007), dando mucha importancia al desarrollo de la personalidad donde establecía una equivalencia entre los distintos parámetros del ser humano y de la psicología: voluntad (instinto), sensibilidad (afecto) e intelecto (pensamiento), y los parámetros de la música: ritmo, melodía y armonía. Del mismo modo, defiende el aprendizaje musical de manera paralela al aprendizaje de la lengua materna.

En el método Willems, al igual que en el proyecto que se está exponiendo de teatro, se debe remarcar que el valor psicológico de la música va a primar sobre la perfección formal y aparece una educación musical con un doble valor: como actividad en sí misma y como preparación para la vida. Desde este punto de vista, la música favorecería todas las facultades humanas internas: voluntad, sensibilidad, inteligencia e imaginación creadora, y es por ello por lo que la educación musical debe tener en cuenta la evolución psicológica.

2.2. Método Martenot

Maurice Martenot, ingeniero y compositor francés, parte de la concepción de que el niño presenta las mismas reacciones psicosensoriales y motoras que el hombre

EL TEATRO Y LA MÚSICA COMO INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS

primitivo, por lo que conviene trabajar el sentido instintivo del ritmo en su estado puro, descartando en un principio las nociones de medida y melodía.

Arnaus (2007) analiza un planteamiento que Martenot se cuestiona. ¿Ser profesor de arte o educador a través del arte? La diferenciación que propone estriba en que el profesor busca resultados a corto plazo mientras que el educador busca el desarrollo del individuo a través del arte. Martenot cree que encontrar el equilibrio entre estas dos posturas es el gran reto de un buen educador.

Los objetivos del método Martenot son: hacer amar profundamente la música; poner el desarrollo musical al servicio de la educación; favorecer el desarrollo del ser; dar medios para canalizar las energías; transmitir los conocimientos teóricos en forma viva concretándolos en juegos musicales y formar auditórios sensibles a la calidad.

Según Martenot el maestro, en función de su personalidad es el que crea el clima, exterioriza y comunica (Arnaus, 2007). No es cuestión de transmitir conocimientos como si de un recetario se tratara sino de dinamizar para conquistar.

El método de este autor está muy relacionado con nuestro proyecto de teatro en aspectos como fomentar la creatividad y el instinto, e intentar renunciar a todos los aspectos formales de la música o el teatro que no sean imprescindibles. Se sigue la misma línea en la que las tareas prácticas y de aprendizaje activo priman sobre los aspectos teóricos aunque evidentemente logrando un equilibrio adecuado.

2.3. Método Dalcroze

Donde realmente ha destacado Dalcroze ha sido en la enseñanza de la Música desde la vivencia corporal. Su método de educación musical y euritmia, que inició en el año 1.904 en Ginebra, hoy es conocido y practicado en todas partes y en muy diferentes disciplinas, incluida el teatro. “En la escuela el niño aprenderá no solamente a cantar y a escuchar de forma correcta, sino también a moverse y pensar correcta y rítmicamente” (Dalcroze, 1965, p. 12).

Del Bianco (2007) analiza a Dalcroze como un pedagogo con numerosas investigaciones y artículos que hablan de la importancia de la improvisación en la enseñanza musical actual. La improvisación contribuye al desarrollo de la creatividad.

A través de la libertad que nos otorga o de las restricciones que nos impone, ayuda permanentemente a nuestra capacidad de adaptación, a nuestra imaginación y a nuestros recursos. Junto al solfeo y la rítmica, la improvisación ha sido sin lugar a dudas uno de los principales protagonistas del método Dalcroze.

Con las prácticas de este método inicia al niño a la vida, a la razón, al arte y a la cultura por un continuado desarrollo de su instinto rítmico y subordinando a su sentido auditivo, cada vez más fino y agudo, su evolución completa. Para llegar a ello, el maestro utiliza, por una parte, el ritmo, creando un sin fin de ingeniosos y admirables ejercicios, y, por otra parte, el solfeo, en lógico estudio de las escalas, las tonalidades, el fraseo y los matices, y también la improvisación al piano, indispensable para el conocimiento completo y la práctica de su método de educación.

Del Bianco (2007) plantea una gran similitud que contiene el método de Dalcroze con el teatro. Una de las grandes particularidades de este método es que la educación musical se realiza ejercitando la motricidad global, es decir, el movimiento de todo el cuerpo. Además el método Dalcroze tiene otras similitudes con el que se utiliza en la Escuela de Teatro Don Bosco de la que posteriormente hablaremos. La primera relación que existe es con la idea de potenciar y desarrollar las capacidades del niño por medio de la acción y la alegría. Promover una metodología activa donde sea el niño quien guíe su propio aprendizaje por medio de actividades corporales que despierten curiosidad e interés en él. Además, el ritmo también adquiere un gran protagonismo en el proyecto ya que en gran parte de las actividades se utiliza como recurso para trabajar la concentración, la memoria, la expresión corporal, la coordinación, y otras destrezas. Por último la mayor relación, ya mencionada anteriormente, es el protagonismo que adquiere la improvisación como instrumento pedagógico.

2.4. Método Kodály

Ha sido uno de los grandes músicos húngaros y también un gran pedagogo aportando numerosas ideas didácticas que generalmente son denominadas como Método Kodály. En él, el canto ocupa un lugar muy importante, así como el ritmo. Dado que el ritmo es capaz de disciplinar el sistema nervioso, y que al cantar se ejercitan los pulmones y la laringe, el canto y el entrenamiento físico están relacionados íntimamente.

Se daba cuenta de la importancia de la práctica del canto para el desarrollo intelectual y emocional en la educación y en la formación del carácter, sin mencionar su importancia social, buscando acercar las masas a la música. Educar musicalmente al pueblo fue, en términos históricos, la tarea más grande y significativa y al formularse Kodály tal propósito, planeó la campaña con sus discípulos sacrificando lo mejor de su tiempo y energía. La música folklórica fue la base de su proyecto, colocándola en el centro de la educación musical escolar y preescolar y garantizándola un papel importante en los primeros años de la enseñanza instrumental, así como en la de solfeo.

Lucato (2001) analiza el método de Kodály resaltando algunas ideas que se asemejan a las propuestas pedagógicas que plantea este trabajo. Se resalta que el objetivo de la música no es llegar a ser juzgada sino convertirse en la esencia. Hay mucho analfabetismo musical y por lo tanto Kodály propone cuidar la música desde pequeños. La música es una experiencia que la escuela debe proporcionar. Este método propone la voz como principal instrumento musical e intenta no dejarla en segundo plano en ningún momento. Kodály analiza el canto de la misma forma que en este trabajo se ve al teatro, como un instrumento con el que obtener placer a través del esfuerzo de conseguir una buena música por medio de la práctica colectiva. Proporciona personas disciplinadas y nobles de carácter, además de su poder de unión e integración. Su valor en este aspecto es incalculable.

2.5. Método Orff

Compositor alemán que elaboró un sistema de educación musical basado en el ritmo, el lenguaje, el cuerpo y los instrumentos. Fundó en su ciudad natal una escuela de música, gimnasia y danza que supuso una nueva concepción de la educación musical en el mundo.

Basa su metodología en la relación ritmo-lenguaje; así, hace sentir la música antes de aprenderla: a nivel vocal, instrumental, verbal y corporal. El método toma como punto de partida la célula generadora del ritmo. Se inicia con el recitado de nombres, llamadas, etc. Pretende despertar la invención de los niños; no busca elaborar un sistema rígido, sino una serie de sugerencias que sirvan al maestro como fuente y orientación de múltiples posibilidades musicales. En esta idea que acaba de ser

mencionada encontramos su mayor relación con el teatro, puesto que en este arte el ritmo y el lenguaje están muy ligados. En concreto cuando nos centramos en la expresión corporal y en la danza como parte del teatro y la música.

Fernández (2013) cita algunos elementos de la pedagogía del método Orff que contienen algunos rasgos comunes con este proyecto teatral. Uno de ellos es el interés por descubrir las posibilidades sonoras del propio cuerpo. Utilizar todo el potencial de este como elemento rítmico. Mencionado este tema hay que resaltar que Orff incluye diferentes elementos para relacionar Ritmo – Palabra – Movimiento, como por ejemplo recitados, canciones, instrumentos o la propia danza. De este modo se encuentra una gran similitud con este proyecto en el objetivo de que los niños hagan, practiquen, crean, experimenten y no tanto en conocer y adquirir conocimientos teóricos. Su metodología presenta el siguiente proceso: partir de la palabra para llegar a la frase que es transmitida al cuerpo transformándolo en instrumento de percusión. Es decir, su primer objetivo es trabajar los instrumentos corporales, más próximos a los niños, (pasos, palmas, pies, pitos...) para pasar posteriormente a su instrumental.

El método Orff es un intento de dotar a la escuela primaria de ideas y material racionales para la educación musical de los niños. Allí es donde los niños se educan en un sentido amplio, desarrollan sus sentidos y aprenden. Al poner al niño en relación con la música hay que hacerlo tomando los elementos musicales en su estado más primitivo y originario, de la misma manera que obra y piensa el niño.

Capítulo III. Los parámetros teatrales

Además de todo lo mencionado en el Capítulo I en el que hemos hablado de las ventajas que puede aportar el teatro, también hay que mencionar cinco parámetros que constituyen el objeto de análisis de este trabajo; siendo perfectamente abordables tanto en el teatro como en la educación musical. Dichos parámetros han sido trabajados y analizados a lo largo de todo un curso escolar en la intervención didáctica llevada a cabo. Se hace por ello necesario definir cada uno de ellos. Los cinco parámetros son:

- Memoria
- Improvisación
- Expresión corporal
- Expresión Oral.
- Desinhibición / Gestión de la timidez

3.1. Memoria

La memoria es una de las capacidades cognitivas básicas del ser humano. Es el proceso psicológico que nos permite aprender nueva información, almacenarla y recuperarla cuando la necesitamos. Cada día más personas se preocupan por mejorar la memoria, ya que los fallos de memoria generan mucha ansiedad en quien los tiene.

Lavilla (2011) explica que sin el proceso de memorización no sería posible el aprendizaje ya que no podríamos utilizar posteriormente conocimientos, información o experiencias anteriores. Comenta que la memoria no solo es un tema interesante en el ámbito académico, sino que también lo es en la vida diaria, aunque, evidentemente en el ambiente escolar es donde más se evalúa.

A lo largo de los años en la escuela, este tema ha generado frecuentes controversias, contando con apasionados defensores y detractores. Durante alguna época ha existido culto generalizado a la memoria, sin que importase demasiado la comprensión ni la capacidad crítica sobre los conocimientos adquiridos.

Durante la niñez temprana, los niños muestran un desarrollo significativo de su memoria. Tanto en los niños de esta edad como en los adultos existe una diferencia entre el reconocimiento y el recuerdo. El reconocimiento es la capacidad para identificar algo ya conocido y que vuelve a verse (por ejemplo, distinguir entre un grupo de imágenes cuáles se había visto antes). El recuerdo es la capacidad para evocar el conocimiento de algo que está en la memoria, como describir una imagen que ya se ha visto antes sin que esté presente en ese momento. A cualquier edad resulta más fácil reconocer que recordar.

Cuanto más familiarizados estén los niños con los objetos, mejor pueden recordarlos. También pueden recordar mejor el material cuando los objetos parecen tener una relación entre sí. Por ejemplo, una mesa y una silla.

Los niños recuerdan mejor cuando están motivados para dominar destrezas en general. La motivación hacia la destreza hace referencia a la tendencia de un niño a ser independiente, utilizar estrategias para resolver problemas y tratar de realizar tareas difíciles.

3.2. Improvisación

La improvisación consiste en realizar cualquier acción de forma espontánea. Por ejemplo, mantener una conversación sin tener unas directrices previas, como un guion, es improvisar, aunque pueda estar carente de una intención artística. Significa realizar algo sin haberlo preparado antes, aunque en muchos casos puede suceder que se necesite una preparación previa para poder dominar la improvisación. Para lograr una buena improvisación se requiere una buena técnica de escucha, aceptación, imaginación, espontaneidad y atención.

Cuando nos referimos al teatro, la improvisación se convierte en un recurso muy útil que estimula la creatividad de los actores. La improvisación se puede aplicar a cualquier acción que se realice, siendo un recurso que nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad interpretativa.

El espacio favorece situar la actividad, donde se encuentran la o las personas que van a desarrollar la acción. El vínculo ayuda a establecer la relación entre las personas que van a desarrollar el ejercicio. Cada una de ellas debe tener presente cuál es su deseo,

deseo que deberá llevar al límite para poder alcanzarlo con éxito. Dicho deseo debe pasar por las personas que están realizando el ejercicio, ya que, si no, la improvisación finalizaría en el momento en el que cada uno consiguiese su objetivo, sin haber entrado en conflicto. No podemos olvidarnos que no hay nada predecible y perfecto. Todo esto nos lo enseña la improvisación. Una improvisación, que si mil veces se hiciese, mil veces sería distinta.

Lamberti (2001) analiza algunas consideraciones sobre la improvisación. Este autor insiste en la gran importancia que adquieren las particularidades del improvisador en esta destreza. Destaca cuatro aspectos a tener en cuenta:

- La inspiración o capacidad creativa
- El desarrollo técnico en el instrumento
- El conocimiento del estilo
- Estado emocional del improvisador en el momento de la improvisación.

3.3. Expresión corporal

Santamaría (2010) analiza la importancia educativa de la expresión corporal destacando el trabajo de Patricia Stokoe, bailarina y pedagoga argentina, que fue quien, en la década de los sesenta, elaboró la Expresión Corporal como disciplina educativa. Durante sus años de docencia e investigación se encargó de difundir mediante numerosas publicaciones todo su trabajo. Amplió y reformuló objetivos, contenidos y conceptos de la Expresión Corporal. Esta es una metodología para organizar el movimiento de manera personal y creativa, constituyéndolo en un lenguaje posible de ser desarrollado a través del estudio de los componentes del movimiento y del cuerpo.

La expresión corporal adquiere así la función de lenguaje que hace necesaria la búsqueda de movimientos que organizados permitan transmitir ideas, emociones y sensaciones. Para enriquecer este lenguaje se utilizan habilidades propioceptivas, motrices y comunicativas. Muy a menudo, el efecto de este lenguaje corporal tiene lugar a nivel inconsciente, de manera que, después de estar sólo un par de minutos conversando con alguien a quien acabamos de conocer, podemos llegar a la conclusión de que esa persona no es de fiar o no nos gusta sin que podamos explicar el motivo exacto. Santamaría (2010) menciona que las distintas áreas del cuerpo suelen trabajar

unidas para enviar el mismo mensaje, aunque a veces es posible enviar mensajes contradictorios, como cuando alguien está contando una anécdota divertida pero la expresión de su cara es triste. En otras ocasiones, los mensajes son confusos debido que se pueden estar transmitiendo varias emociones a la vez, como rabia, miedo y ansiedad, que a veces aparecen unidas.

La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado sirve como base de aprendizajes específicos y por otro, fundamentalmente tiene un valor en sí misma ya que colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño que utilizará en su día a día.

3.4. Expresión oral

Una de las bases del trabajo es la expresión oral y las diferentes técnicas necesarias para hablar en público y comunicarse. Ramírez (2002) realiza un estudio sobre lo que es ser un buen comunicador. En este caso supone un dominio de las habilidades comunicativas del lenguaje. Sin ninguna duda la expresión oral es mucho más que emitir sonidos acústicos. La ciencia pedagógica es la que aporta enfoques didácticos que facilitan la comprensión y el dominio de las habilidades comunicativas orales.

Hablar es relacionarse, intercambiar comunicación, compartir ideas o sentimientos e intentar llegar a puntos de encuentro. Por lo tanto hablar, implica también mantener una actitud de escucha.

Por un buen hablante se entiende a alguien que es un buen emisor de todos los signos que puedan ser utilizados para transmitir información y que puedan ser interpretados por un receptor. De tal manera que un buen hablante es aquel que primero observa cómo es el receptor, atiende la complejidad del mensaje y trata de transmitirlo de una manera adecuada para que sea comprendido.

Cassany (1994) sintetiza en su propuesta las habilidades que debe dominar un buen hablante y un buen oyente, tal y como se recoge en la tabla 1.

Tabla 1: Características de un buen comunicador.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO DE UN BUEN COMUNICADOR ²	
Un buen oyente	Un buen hablante
<ul style="list-style-type: none"> • Adopta una actitud activa: se interesa • Mira o interactúa con el orador y lo respeta • Intenta ser objetivo: escucha lo que dice • Conecta con la intención del emisor aunque con espíritu crítico • Descubre las ideas principales y secundarias y las jerarquiza • Descubre las intenciones • Valora lo escuchado • Aprecia la intervención del orador • Reacciona al mensaje • Maneja los turnos de habla • Otras 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiene en cuenta a la audiencia y su relación con el tema • Planifica el discurso • Centra el tema y adecua el tono • Respeta los principios de textualidad • Cuida los principios de cooperación comunicativa • Cuida la imagen propia, los gestos y todos aquellos signos que forman el discurso • Observa las reacciones de la audiencia • Es ético y sincero • Evita lo monocorde • Cuida los principios de cortesía • Otras

3.5. Desinhibición - Gestión de la timidez

Dentro del ámbito de la psicología, los diferentes autores han definido la timidez como "la tendencia a evitar interacciones sociales y a fracasar a la hora de participar apropiadamente en situaciones sociales" (Pilkonis, 1977, p. 585); "auto-observación de sí mismo, infelicidad, inhibición, preocupación sobre sí mismo..." (Crozier, 1979, p. 121); reacción de tensión, preocupación, sentimientos de incomodidad e inhibición del comportamiento social normalmente esperado (Buss, 1980); inhibición y respuestas de ansiedad, auto-observación de sí mismo y reticencia en presencia de los otros (Jones, Briggs y Smith, 1985).

La timidez puede ser diferente en cuanto a intensidad según la persona. Algunas simplemente se sientan incómodas en algunas situaciones sociales como por ejemplo estar en grupos grandes o tener que hablar en público pero pueden desenvolverse en sociedad de una manera que no interfiere con su vida. Para otras, la timidez puede ser algo más perjudicial e incluso dificultarles el conseguir y mantener amistades o una pareja o hacer que no se sientan a gusto en el trabajo, con lo que su vida se verá muy

condicionada por este sentimiento. En casos extremos, las personas pueden llegar a sentirse aterrorizadas ante cualquier situación social.

Una persona tímida se encuentra incómoda en las situaciones sociales (sobre todo en las que supongan una novedad) e intentará evitarlas o, si no es posible, pasar inadvertida. Si hablamos de las causas de esta situación deberíamos decir que la más importante es la baja autoestima que sienten las personas tímidas. Al tener miedo a hacer o decir algo que vaya a provocar el rechazo de los demás, prefieren evitar exponerse a esas posibles críticas, permaneciendo inactivos y callados y manteniéndose al margen.

En muchos casos puede hacer que algunas personas consideren a los tímidos como menos inteligentes, pasivos, faltos de ideas,... Muy al contrario, la gente tímida suele tener una gran vida interior y muchas ideas que les gustaría comentar y poner en práctica, pero no pueden hacerlo por el temor que sienten a quedar en ridículo o ser rechazados.

Algunos especialistas consideran la timidez como un rasgo de personalidad que podría tener una base genética y que no puede cambiarse, hay otros muchos que piensan que es una respuesta aprendida desde niños y que, por lo tanto, puede variar. Las técnicas y tratamientos utilizados para vencer la timidez y que han demostrado su eficacia, apuntan que esta segunda opción es más adecuada y además aporta esperanza a las personas tímidas que quieren dejar de serlo y mejorar su vida y sus relaciones personales.

Capítulo IV. Teatro y currículo escolar

Analizados los parámetros educativos que el teatro trabaja, resulta esencial examinar la presencia de dichos parámetros en el Currículum de Educación Primaria con el fin de mostrar la importancia que presentan especialmente en ciertas áreas de Educación Primaria. Para ello se ha analizado la normativa legal actual: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Jefatura del Estado, 2013); Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014) y Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 2014). Para una mayor claridad de exposición se abordarán en primer lugar los objetivos generales de etapa, destacando aquellos relacionados con el tema objeto de estudio. Posteriormente se analizarán aquellas áreas que más relación tienen con los objetivos y parámetros buscados en este trabajo.

4.1. Objetivos generales

De los objetivos generales que el currículum de Educación Primaria establece, se destacan por su relación con el tema objeto de estudio los siguientes:

- a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
- b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.

- c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
- d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
- e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
- i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
- j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
- m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

Estos objetivos están muy relacionados con los del proyecto planteado donde se busca formar y educar a niños competentes que sean capaces de desenvolverse con seguridad dentro y fuera de la escuela. Prepararles para el futuro dotándoles de las herramientas y los valores necesarios para que adquieran la confianza suficiente para afrontar cualquier reto. Niños que conozcan sus debilidades y fortalezas para alcanzar un nivel de seguridad con el que puedan tomar sus propias decisiones.

4.2. Presencia en las áreas curriculares

Además de estos objetivos generales a desarrollar en todas las áreas a lo largo de la etapa primaria, se ha analizado la concreción curricular ofrecida en la Comunidad de Aragón, examinando todas sus áreas, encontrando tres de ellas donde tienen mayor repercusión. Estas son Lengua castellana, Educación Artística y Educación Física. De

EL TEATRO Y LA MÚSICA COMO INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS

cada una de ella se analizan a continuación los aspectos más relevantes de su metodología, objetivos y contenidos en relación a este estudio.

Lengua Castellana y Literatura

OBJETIVOS:

En primer lugar se destacan tres objetivos del área de Lengua que son el fiel reflejo de los objetivos pretendido en la escuela de teatro que en trabajo se presenta. Especialmente hacen referencia a la importancia de la expresión oral, el uso del lenguaje para hablar de forma coherente y adaptar el discurso al contexto concreto en el que sucede.

Obj.LCL1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en las diferentes situaciones de la actividad social y cultural.

Obj.LCL2. Integrar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.

Obj.LCL3. Utilizar la lengua oral de manera conveniente en contextos de la actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación y atendiendo a las normas que regulan el intercambio comunicativo.

METODOLOGÍA:

Las orientaciones metodológicas de esta área van muy en caminadas a que la lengua tiene que ser un instrumento para poder comunicarse, hablar, expresarse, escribir,... Es muy importante que el trabajo no se centre solo en hablar o en escribir puesto que ambas deben estar interrelacionadas. En el proyecto de teatro que aquí se expone se refuerza sobre todo la comunicación oral puesto que vemos necesario potenciar aún más esta faceta para que los niños se desenvuelvan mejor tanto en el ámbito educativo como fuera de él.

La comprensión y expresión oral y escrita se convierten en el motor de la formación personal, de la adquisición de conocimientos, de la autonomía para aprendizajes futuros y para el desarrollo integral de los seres humanos. Los aprendizajes

lingüísticos tienen como función principal garantizar la comunicación en los distintos contextos de situación. La lengua se adquiere desde el uso, en situaciones comunicativas que a diario se presentan en la interacción social. También el aprendizaje y el conocimiento se construyen con el intercambio, el contraste y la relación.

Además, en la Escuela de Teatro objeto de nuestro estudio tiene entre sus principios otra idea que nos remarca el currículum de Educación Primaria. Se considera esencial ofrecer a los niños distintos métodos de expresión para que vean la lengua desde otro punto de vista. Para que conozcan su valor expresivo, lúdico y creativo.

CONTENIDOS:

Finalmente se han analizado los contenidos que se trabajan en el área de Lengua Castellana y Literatura relacionados con el tema de este proyecto, centrando el análisis en los que deben ser adquiridos al final de la etapa.

-Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente.

Este contenido es imprescindible en nuestro proyecto debido a que aparece constantemente en la mayoría de las tareas y juegos que se trabajan en la Escuela de Teatro. Realizamos tanto actividades dirigidas, donde les planteamos lo que tienen que hacer en todo momento, como espontáneas, donde ellos mismos se van desenvolviendo de la mejor forma posible. Es importante que con mayor o menor dificultad su comunicación oral sea coherente y ordenada en todo momento. Para conseguir un adecuado desarrollo del mismo es necesario un trabajo específico.

-Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales.

En el Teatro muchas veces tiene más peso el lenguaje no verbal que el verbal. Por eso es una herramienta muy útil para trabajar este aspecto para que los niños comprendan que lo que se comunica no es solo lo que se dice.

-Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; exposición clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de palabra; papel de

moderador; entonación adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás.

La escuela de teatro en la que estoy basando mi trabajo es un constante foco de interacción social. Un lugar donde no solo aprenden técnicas teatrales sino que conviven día a día con otros niños. Es fundamental el trabajo de adquisición de roles que en ella se realiza. Frecuentemente en el teatro los niños van modificando su papel. Hay momentos en los que están hablando, otros escuchando, otros interactuando con algún compañero, en ocasiones simplemente aparecen en escena... Es decir, es un medio perfecto para transmitir estos valores.

-Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del niño.

La motivación es un aspecto fundamental en mi proyecto. Es importante que el niño sienta que está disfrutando con todo lo que hace. Que la involucración sea máxima para poder explotar, en el buen sentido, todo su potencial. La lectura de textos, comprensión y exposición es una herramienta muy eficaz para lograr trabajar el resto de contenidos. Aparece constantemente en nuestro proyecto ya que muchas de las tareas que realizamos parten de un texto cercano y conocido por el niño.

-Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar.

Por suerte el teatro es un grandísimo aliado para trabajar el lenguaje oral puesto que posee mucha riqueza de trabajo lingüístico. En él se pueden dar infinidad de situaciones y contextos distintos donde la comunicación sea la principal protagonista.

-Lenguaje corporal (gestos conocidos) y cualidades prosódicas (tono de voz y volumen).

Como se ha mencionado en el segundo contenido de este apartado, el lenguaje verbal y no verbal interactúan constantemente en esta destreza artística. Tenemos la oportunidad de enriquecer nuestro discurso con gestos que lo acompañen o refuerzen, y con matices lingüísticos que hagan más efectivo lo que queremos transmitir.

Educación Física

OBJETIVOS:

En primer lugar, respecto al área de Educación Física, se van a abordar los objetivos más relacionados con este proyecto. Hay que resaltar que los objetivos de esta área están muy relacionados con el parámetro de Expresión Corporal planteado.

Obj.EF1. Adquirir, enriquecer y perfeccionar acciones motrices elementales, y construir otras más complejas, a fin de adaptar sus conductas a situaciones y medios variados, identificando la finalidad, los criterios de éxito y los resultados de sus acciones.

Obj.EF4. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, para representar, expresar y comunicar, individual o grupalmente, sensaciones, emociones o ideas de manera eficaz.

Obj.EF6. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocer y valorar su cuerpo y la actividad física.

Obj.EF8. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para actuar de forma metódica, eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas.

METODOLOGÍA:

La educación física refuerza parámetros de nuestro proyecto que son más difíciles de trabajar con otras áreas. En concreto, la educación física enormemente en la expresión corporal. En esta área en muchas ocasiones se trabajan acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. Se le da la oportunidad al niño para que realice una creación, individual o en grupo, de distintas características. Este apartado está muy relacionado con nuestro proyecto debido a que en ambos se le intenta dotar a los alumnos de un criterio estético. Además se les ayuda a adquirir confianza y seguridad para realizar acciones que normalmente provocan más timidez y vergüenza en los niños. La expresión corporal a su vez es una excelente herramienta para trabajar la

EL TEATRO Y LA MÚSICA COMO INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS

comunicación puesto que hay que hacer ver a los niños que habitualmente transmitimos mensajes gracias a ella. Es decir, en la expresión corporal podemos encontrar un aliado excelente para nuestro proyecto ya que tiene una gran riqueza artística y educativa.

A parte de lo mencionado, en el currículum de Educación Primaria encontramos algo muy interesante que hace referencia a la aportación en la educación en valores que nos transmite la Educación Física. Este aspecto tiene una gran relación con el Teatro, pues se convierte en otra gran herramienta para trabajar este ámbito.

Como se infiere de lo anterior estamos ante una área donde es fundamental que se evalúe a los alumnos previamente para averiguar cuáles son sus posibilidades y no ser contraproducentes con nuestras acciones como docentes. Tenemos que encargarnos de dar seguridad a nuestros alumnos y de este modo crear confianza en ellos para trabajar sus capacidades.

Educación Artística

En primer lugar hay que señalar que el área de Educación Artística engloba dos disciplinas: La Educación Musical y la Educación Plástica. En este caso nos centraremos en la primera puesto que examinando el currículum se observa una gran relación con el Teatro. Además ya hemos dicho durante todo el trabajo que mi principal instrumento en el proyecto será la música, en ella encontramos una gran aliada en el proceso educativo y social de los niños.

OBJETIVOS:

Obj.EA1. Conocer, aceptar, valorar y utilizar el propio cuerpo combinando las diferentes destrezas físicas a través de la expresión de la voz, los instrumentos y el movimiento.

Obj.EA2. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación y utilizarlas para expresar, valorar y aceptar hechos, ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la ampliación de las capacidades relaciones y comunicativas.

Obj.EA3. Conocer y comprender a través de la expresión artística integrada la importancia de la propia imagen, fortaleciendo la aceptación de uno mismo frente a la

manipulación que ejerce la sociedad de consumo y los estereotipos sociales.

Obj.EA6. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor desarrollando una sensibilidad artística y fomentando el espíritu crítico.

Obj.EA10. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, valorando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones, articulando mecanismos personales de respeto, tolerancia y resolución ajustada de las situaciones de conflicto.

Obj.EA11. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, combinando e integrando diferentes técnicas con una actitud responsable, asumiendo distintas funciones, demostrando una actitud de iniciativa personal y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.

Es evidente, que en esta área podemos encontrar muchos más objetivos relacionados con el proyecto de teatro puesto que la música es uno de los dos protagonistas de este. Todos los objetivos mencionados siguen la misma línea. Persiguen un aprendizaje donde el niño sea el protagonista, es decir, donde él mismo realice sus propias creaciones, conozca sus limitaciones y sus puntos fuertes, averigüe cuáles son sus gustos... Busca un aprendizaje donde el niño desarrolle sus capacidades a través de un elemento muy motivacional como es la música.

METODOLOGÍA:

Al analizar los aspectos metodológicos de la Educación Artística, encontramos numerosas coincidencias entre las dos disciplinas que contiene. La mayor coincidencia se encuentra en una metodología activa basada en la participación y creatividad del alumno en la producción de sus propias obras. Ambas disciplinas mantienen un objetivo comunicativo por lo que es entendible que contengan aspectos comunes.

El propio hecho de que la metodología se activa y muy práctica tiene dos grandes beneficios para los niños. En primer lugar la participación es mucho más abundante y

EL TEATRO Y LA MÚSICA COMO INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS

activa y por lo tanto aumenta también la motivación de estos. Además este tipo de disciplinas realiza una gran aportación al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje puesto que los niños están en constante búsqueda de soluciones a todos los problemas con los que se encuentran.

Otro elemento motivacional y que enriquece el aprendizaje de los niños es la utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. No sólo para buscar información sino para la propia creación o difusión de sus propias creaciones. Aunque es importante que estas sean un complemento y no sustituyan completamente a las experiencias manipulativas reales. Hoy en día en el teatro están apareciendo más que nunca las nuevas tecnologías. Con los niños puede resultar una herramienta muy útil y distinta con la que poder trabajar la interpretación. En la Escuela de Teatro hemos realizado actividades de cortometraje, doblaje de voz, creación de sketchs... Todas estas son actividades que despiertan mayor interés del habitual en nuestros niños.

Es importante remarcar la relación que mantiene con el teatro. Este sin ninguna duda es un gran foco de interacción social. En el teatro constantemente se aprecia como es fundamental el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, el reparto de tareas... Es una herramienta muy útil para trabajar todos estos valores.

CONTENIDOS:

En la disciplina de Educación Musical, aparecen cinco contenidos fundamentales que debemos observar.

-Planificación y aportación de actividades artísticas a las actividades complementarias programadas en el centro escolar.

Quizás este contenido es uno de los que más sentido adquiere en el trabajo puesto que la Escuela de Teatro Don Bosco justamente es una actividad artística complementaria que ofrece el centro escolar para enriquecer la formación de los niños en numerosos contextos.

-Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo entendido como medio de expresión musical.

Es importante que los niños adquieran diferentes concepciones de lo que es la expresión musical. Hay infinidad de actividades, dinámicas y juegos que se pueden realizar a través de la música dentro y fuera del colegio. El teatro es un excelente espacio para integrar todas estas puesto que son una muy buena herramienta para trabajar la expresión corporal, la interpretación, la creatividad y otras muchas destrezas.

-Creación e Interpretación de coreografías, ejercicios de expresión corporal y de dramatización de manera individual o colectiva.

En concreto se resalta la importancia que poco a poco tiene que ir adquiriendo el trabajo en grupo en los niños. Desde muy pequeños, se acostumbran a trabajar de manera individual, y aquí tenemos la oportunidad tanto desde el colegio como desde la Escuela de Teatro de fomentar este trabajo en grupo. No hay mejor manera para conseguirlo que utilizando la creatividad como instrumento.

Finalmente es necesario resaltar que, además de la mayor relación encontrada con ciertas áreas de Educación Primaria, el teatro aporta una infinidad de actitudes y valores que se podrían trabajar en cualquiera de estas. En el teatro se encuentra un excelente aliado para fomentar una gran abanico de contenidos transversales como son el trabajo en equipo, la creatividad, la improvisación, la expresión oral y escrita, la memoria, la desinhibición, el afán de superación, el conocimiento de uno mismo, la alternancia de roles o el reparto de tareas. Es decir, el teatro tiene un gran potencial que aumenta aún más cuando nos referimos a sus aportaciones pedagógicas y educativas.

Propuesta didáctica: La Escuela de Teatro

Capítulo I. La escuela de teatro Don Bosco

La Escuela de Teatro Don Bosco es una actividad extraescolar para niños de todas las edades de Educación Primaria que se realiza en el colegio Salesianos Zaragoza desde el curso 2015-16. Es importante recalcar que pueden asistir niños tanto de dentro del colegio como de fuera siempre y cuando cumplan las edades establecidas. Actualmente soy el coordinador de esta actividad y además cuento con siete monitores para dotar de más calidad a nuestro trabajo.

1.1. Características generales de la escuela de teatro

Este proyecto nace con el objetivo de crear un grupo donde se les ofrezca a los niños que quieran participar la oportunidad de conocer las distintas facetas que rodean al teatro. Se pretende que ellos mismos sean los protagonistas y puedan experimentar y vivir la magia del teatro. En esta escuela no se busca en ninguno de los casos la técnica depurada ni la perfección sino que el principal objetivo es que ellos aprendan y descubran aspectos nuevos de esta destreza desde la diversión y el entretenimiento. Se busca quitar el tópico de que el teatro es aprenderse un texto y repetirlo. Para ello se trabajan muchas facetas, áreas, técnicas o registros que pueden aparecer dentro del teatro. En todo momento se busca que los alumnos observen sus propios resultados para que ellos mismos se autoevalúen y puedan sentirse orgullosos del trabajo realizado.

En la creación de este proyecto se plantearon una serie de objetivos que queremos que consigan los alumnos que asistan a dicha actividad. Estos son algunos de ellos:

- Adquirir conocimientos teóricos y prácticos en relación con el teatro.
- Potenciar habilidades sociales y afectivas mediante las cuales favorecer la interrelación de los niños.
- Desarrollar capacidades de interpretación por medio de juegos y dinámicas.
- Memorizar textos sencillos y ser capaz de exponerlos oralmente.

- Desarrollar la capacidad de improvisación y la creatividad en el escenario.
- Superar los miedos escénicos y ser capaces de gestionar la timidez.
- Desarrollar y fomentar la expresión corporal y el autoconocimiento del mismo.
- Representar, escenificar y crear diferentes escenas teatrales.
- Aprender a escuchar y fomentar el trabajo en equipo utilizando el respeto y la colaboración como principales herramientas.
- Desarrollar la expresión oral como una herramienta necesaria en su día a día.
- Aprender a proyectar la voz y sacar el mayor beneficio de ella.

Estos objetivos son los que se plantearon en la reunión explicativa a las diferentes familias interesadas en el proyecto dejando claro que estos se intentan conseguir sin renunciar al buen ambiente, al entretenimiento y al juego como herramienta pedagógica.

Dicha actividad se realiza los Domingos de 11h a 13h de la mañana, por lo que se tiene dos horas a la semana para trabajar. Es importante resaltar que el centro pone a disposición de esta actividad las instalaciones del teatro para que se puedan utilizar siempre que sea necesario.

Además se debe mencionar que la Escuela de teatro Don Bosco llegó a un acuerdo con el colegio y con la asociación juvenil de este para que al finalizar cada curso se realice una representación a ambas partes en la que se muestre el trabajo realizado. Este aspecto que acaba de ser mencionado es de vital importancia puesto el mero hecho de representar una función ante sus amigos y familiares es la mayor motivación de los niños y además hace que cada año el número de alumnos apuntados a la actividad aumente.

1.2. Características de la escuela de teatro en relación con la propuesta didáctica

En primer lugar es necesario mencionar que ser el coordinador de esta actividad extraescolar me permite planificar el curso como desee basándome en los objetivos que plantea el centro escolar. Esto ha hecho posible que se lleve a la práctica mucho mejor

EL TEATRO Y LA MÚSICA COMO INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS

el trabajo. En el momento de la creación de esta actividad se decidió que cada curso lectivo que realizara la Escuela de Teatro Don Bosco tendría una temática o hilo conductor que se mantendría durante todas las sesiones para aumentar la motivación y la activación de los niños. En el 2015-16, curso en el que se ha centrado este proyecto, la temática que se ha llevado a cabo es la música. Se ha elegido esta por el motivo que se ha mencionado ya en varios momentos del trabajo, ya que es un instrumento muy útil para trabajar todo el potencial que tienen los parámetros que aparecen en los objetivos planteados. Además la música nos ofrece una gran variedad de oportunidades para realizar las actividades y acercar a los niños al punto de motivación e interés adecuado.

Lo primero que se ha llevado a cabo es una evaluación inicial de cómo es el contexto (posteriormente será expuesto en el trabajo) y las características tanto individuales como grupales de los niños de la Escuela de Teatro para poder planificar las sesiones aproximándonos a la realidad.

Tras analizar el contexto ante el que nos encontramos el equipo de monitores se reunió y decidió planificar las diferentes sesiones para realizar a lo largo del curso lectivo. La línea que se desea seguir en esas sesiones es trabajar los cinco parámetros que se han planteado anteriormente utilizando la música como herramienta. Para este curso se cuenta con 9 sesiones programadas para trabajar estos parámetros. Tras estas, se han realizado sesiones pero con el único objetivo de preparar una representación final de Teatro Musical para todas las familias y alumnos de Educación Primaria.

Capítulo II. Contexto de los participantes

Es necesario resaltar que al ser el primer año de este proyecto se comenzaba con la dificultad de no conocer cuál era la realidad de los niños en relación a este ámbito. Todos los monitores que formamos parte de la Escuela de Teatro pertenecemos a la Asociación Juvenil del colegio a la que también asisten la gran mayoría de los niños. De este modo, es mucho más fácil trabajar cuando ya conoces el contexto familiar y algunas de las características personales de cada uno.

En este primer año de la escuela de teatro se ha contado con 30 alumnos del colegio Salesianos Zaragoza y ninguno de otros centros escolares. Esto facilita el trabajo de los monitores ya que todos los niños que asisten a esta actividad siguen la misma línea y educación en valores que oferta nuestro centro.

Tabla 2: Número y curso de los participantes de la Escuela de Teatro Don Bosco.

CURSO	CHICOS	CHICAS	TOTAL = 30 niños
Primero de Primaria	-	-	-
Segundo de Primaria	-	-	-
Tercero de Primaria	1	-	1
Cuarto de Primaria	-	8	8
Quinto de Primaria	3	14	17
Sexto de Primaria	2	2	4

Como se puede observar de los 30 alumnos que asisten a nuestra escuela de teatro, 29 de ellos pertenecen a los tres últimos cursos de Educación Primaria. Esto quiere decir que la edad de estos niños permite hacer actividades algo más complejas y con mayor necesidad de reflexión. El trabajo es mucho más fácil que si los niños estuvieran más repartidos por los diferentes cursos de la etapa, puesto que no todas las actividades se podrían realizar para todo el grupo.

Otro rasgo que se debe analizar es que hay un número de chicas muy por encima que el de chicos. Esto puede tener consecuencias tanto positivas como negativas por lo

que se deberá tener en cuenta los gustos e intereses de ambos bandos para la realización de las sesiones.

Por último, al observar esta tabla se puede apreciar que más del 50% de los niños pertenecen al curso de quinto de primaria por lo que se ha tenido en cuenta que este grupo lleva junto desde hace muchos años y podemos caer en el error de que no se abrieran al resto de compañeros. Se debe aprovechar el potencial y los beneficios que esto tiene y tenerlo en cuenta para el trabajo.

Es importante mencionar que se realizó una primera reunión familiar en la que se les explicó todo el proyecto. Además se intentó averiguar algo más sobre la relación de los niños con el teatro y se descubrieron aspectos muy interesantes. Cinco niñas de la Escuela de Teatro recibían clases de canto e iban juntas a teatro en otro centro. Además un niño y una niña recibían clases de baile dos horas a la semana. Este contexto concreto ha marcado la planificación y programación de las actividades para que se adecuaran al grupo de manera óptima.

Capítulo III. Objetivos y metodología de la propuesta didáctica

3.1. Objetivos

El objetivo planteado con esta propuesta didáctica es el de experimentar el potencial del teatro y la música como herramienta pedagógica, llevando a cabo una propuesta real en un contexto educativo para desarrollar una serie de habilidades y destrezas en los alumnos.

De este objetivo general surgen los siguientes objetivos específicos:

- 1) Reflexionar sobre los beneficios de la práctica del teatro en el ámbito social e interrelacional de un niño.
- 2) Exponer la importancia de aprendizajes complementarios propios de la práctica del teatro y la música como el trabajo en equipo, la crítica y reflexión, alternancia de roles o la resolución de conflictos.
- 3) Proponer la práctica de la expresión oral como espacio de trabajo constante, a partir del teatro, de la experiencia personal, y de la experimentación.
- 4) Reflexionar en torno a la creatividad e improvisación como elementos fundamentales del sistema educativo.
- 5) Analizar la importancia que adquiere la expresión corporal como elemento comunicativo y transmisor de sentimientos.
- 6) Experimentar el teatro y la música como una herramienta útil para trabajar el desarrollo de la memoria con niños.
- 7) Evaluar los beneficios del teatro y de la música en el proceso de desinhibición de los alumnos.

3.2. Metodología

Se ha llevado a la práctica una propuesta didáctica basada en una experiencia real con un grupo de niños en un contexto teatral por lo que es necesario resaltar la metodología que se ha utilizado. Dicha metodología ha sido de carácter activo, donde todas las sesiones y tareas realizadas en ellas han ido enfocadas en seguir una línea lúdica, divertida y positiva. Se ha intentado dar al niño el protagonismo necesario para que sea él quien dirija su propio aprendizaje y de este modo utilizar como técnica el descubrimiento guiado. De esto modo se ha querido dejar presente en todo momento la importancia del aspecto motivacional y se han enfocado todas las actividades para que el niño asimile el placer que produce cantar, interpretar, escuchar, bailar... conociendo las distintas facetas que se pueden trabajar con el teatro.

Todas las actividades y tareas realizadas en la escuela de teatro presentan como eje la música, como medio para lograr los objetivos teatrales y parámetros planteados que ambas disciplinas comparten. En el ANEXO I puede observarse con mayor detenimiento cada una de las actividades mencionadas.

Además, se ha querido dotar al grupo de un objetivo común, en este caso de una representación teatral, tomando la música como base, para que los niños experimenten los valores tan gratificantes que se obtienen con el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el intercambio de roles. Dicha representación final también ha sido evaluada por el equipo de monitores con el fin de analizar uno por uno los diferentes parámetros que se han planteado.

Por último, es necesario resaltar la importancia de la gran variedad de temas transversales que contiene el teatro y la música, a través de los que se fomentan un amplio abanico de valores como el respeto, la tolerancia, el compañerismo, el sacrificio o el trabajo en equipo, entre otros.

Capítulo IV. Desarrollo de los parámetros

En primer lugar es necesario recordar que toda nuestra propuesta didáctica se ha centrado en desarrollar cinco parámetros ya definidos en el marco teórico. Estos objetivos se han planteado dentro del equipo de monitores, los niños no han sido conscientes de ellos. Cada parámetro ha seguido un ritmo independiente de trabajo y profundización. A continuación se muestra cuál ha sido el proceso seguido para cada uno de ellos en la experiencia. En el anexo se pueden encontrar detalladas las nueve sesiones realizadas a lo largo del curso lectivo de teatro (ANEXO I).

4.1. Desinhibición

La desinhibición es el parámetro que más aparece en el proyecto puesto que en todas las actividades que se han realizado a lo largo de las sesiones está presente en mayor o menor medida. Es necesario que los niños comiencen a trabajar este proceso cuanto antes para que aprovechen y disfruten de cada una de las actividades. En el momento en el que los niños se encuentren cómodos y seguros en cada acción que realicen es cuando comenzarán a desarrollar el potencial que tienen en su interior. Por eso mismo este es el primer parámetro que se ha trabajado en nuestro proyecto. Desde el primer día hasta el último se ha realizado un trabajo intensivo y progresivo en cuanto a la pérdida de la vergüenza.

En primer lugar las tareas han seguido la línea de dar seguridad y confianza a los niños. Los primeros días de la escuela de teatro la gran mayoría de juegos y dinámicas eran en grupo para que los niños no se sintieran solos ante el peligro. Conforme han ido pasando los días y las actividades, estas tareas han aumentado en dificultad y se ha provocado que los niños se expongan tanto individualmente como en pequeños grupos ante diferentes tipos de público. Se podría decir que el trabajo de la desinhibición en la escuela de teatro ha sido progresivo en cuanto a dificultad.

Como conclusión es necesario resaltar que la desinhibición empezó siendo el objetivo principal del trabajo en esta escuela de teatro y posteriormente pasó a ser un objetivo secundario puesto que adquirían protagonismo otros parámetros.

4.2. Expresión corporal

La expresión corporal ha sido otro de los parámetros trabajados que más protagonismo han adquirido en este proyecto. El hecho de que la música haya sido el instrumento elegido para trabajar durante este curso ha hecho que la expresión corporal adquiera mayor peso.

El trabajo relacionado con la expresión corporal se ha agrupado en dos grandes bloques. El primero de ellos ha sido el bloque musical donde la expresión corporal se hacía hueco por medio de coreografías, juegos musicales, percusión corporal y diferentes actividades de este tipo. El segundo bloque y posiblemente el más complicado de trabajar ha sido la expresión corporal relacionada con la interpretación. Es decir, enseñar a los niños a comunicar y transmitir a través del cuerpo. Nuestro objetivo ha sido mostrar el potencial que tienen la mirada, los gestos, la expresión facial y otros rasgos de este tipo, a la hora de comunicar. Algunas de las tareas que se han realizado para trabajar este aspecto son el teatro de sombras o el clown y el mimo donde la ausencia de palabras hace que se necesite al máximo la expresión corporal. En este bloque también se ha trabajado en lo posible con la música como recurso

Es importante resaltar que estamos ante un parámetro donde si no se trabaja mucho es complicado notar mejoraría. Por eso mismo, los monitores de la escuela de teatro decidimos en su momento que mínimo una tarea en cada sesión estaría enfocada a mejorar exclusivamente la expresión corporal. Este objetivo se ha cumplido e incluso se han superado las expectativas puesto que en muchas ocasiones la expresión corporal aparecía aunque no fuera el objetivo principal de la tarea.

4.3. Expresión oral

Posiblemente estamos ante el parámetro en el que más se ha renunciado a la metodología lúdica y más se ha trabajado de un modo formal. Desde el primer momento se ha mostrado a los niños que la expresión oral es la base del teatro por lo que nuestro trabajo ha sido más meticuloso que con el resto de destrezas. Lo primero que hizo el equipo de monitores fue analizar cuáles eran las debilidades de los niños en lo que a expresión oral nos referimos. En una sola sesión pudimos observar con claridad cuáles de los niños necesitaban más trabajo para desarrollar esta capacidad. Es necesario remarcar que con estos niños se realizaron tareas específicas para intentar que se acercaran al nivel del resto de compañeros.

La línea de trabajo de la expresión oral ha ido encaminada en trabajar la dicción y vocalización, la proyección de voz, el volumen y el tono adecuado a cada situación y la respiración necesaria a la hora de comunicarse.

Como conclusión a este parámetro es necesario resaltar que se ha sido mucho más estricto y se han realizado muchas más pausas para realizar correcciones en estas tareas que en otras en las que se trabajaban otros parámetros. No es lo mismo que un niño se confunda en una coreografía o le de vergüenza realizar una tarea a que este no sea capaz de hacer que todo el mundo le escuche con claridad o estructure bien las palabras en una oración.

4.4. Improvisación

Este parámetro está muy ligado al de desinhibición puesto que cuanta más timidez tenga el niño mayor dificultad tendrá este para resolver situaciones comprometidas. Desde la escuela de teatro se ha trabajado en primer lugar la desinhibición y posteriormente se han incluido actividades específicas de improvisación.

El trabajo de este parámetro se podría dividir en tres fases, en función de la tarea. En primer lugar se enfocaba el trabajo a desarrollar mediante juegos la creatividad de los niños puesto, ya que es una de las capacidades que ayuda al proceso de improvisación. El segundo bloque se enfocaba en la resolución de problemas, es decir, al principio de la tarea se planteaba un reto o una dificultad que debían superar y ellos

mismos se tenían que encargar de superarla. Por último, las tareas más complejas aquellas en las que el problema o el conflicto surge cuando no se lo esperan los niños. Se les debe enseñar a tener velocidad de reacción y no bloquearse cuando aparece una situación ante la que no se está acostumbrado.

4.5. Memoria

En primer lugar se debe mencionar que la memoria es el parámetro que menos hemos trabajado en comparación con los otros cuatro. El motivo es que hoy en día los niños están continuamente desarrollándola en la escuela y de este modo nuestro trabajo desde el teatro puede tener menos influencia en sus resultados. No obstante, nuestro objetivo relacionado con este parámetro ha sido concienciar a los alumnos de que la memoria no solo tiene cabida delante de un libro sino que es necesaria para otras muchas facetas.

Al igual que la memoria, se ha querido agrupar en dos bloques los tipos de tareas que se han realizado. La diferencia con el parámetro anterior es que en este caso no ha importado el orden en el que trabajar cada bloque, ni se ha seguido ninguna línea progresiva sino que se han intercalado y alternado diferentes actividades para fomentar el desarrollo de la memoria. El primer bloque ha estado relacionado con la expresión corporal, es decir, todo el abanico de actividades con las que se puede trabajar la memoria por medio de coreografías, gestos y ritmos, entre otras. En el segundo bloque podríamos englobar todas aquellas actividades en las que se ha trabajado la interpretación. En este caso la memoria adquiere protagonismo a la hora de memorizar el texto, las diferentes escenas, el intercambio de roles, etc.

A modo de conclusión es importante resaltar que aunque este parámetro no haya sido el objetivo principal de muchas tareas, se ha trabajado indirectamente en la gran mayoría de las sesiones.

Capítulo V. Evaluación de los parámetros

Como resultado general se puede resaltar que aquellos parámetros menos trabajados en la educación formal son los que mayor evolución se ha obtenido en este proyecto. A continuación se analizará con profundidad cada uno de ellos.

5.1. Desinhibición

Este parámetro es el que más ha evolucionado y progresado a nivel de grupo, si bien ha habido algunas excepciones a nivel individual. Los factores de personalidad son la causa de esta menor evolución. A pesar de esto, el objetivo principal de este parámetro que era desarrollar el sentimiento de seguridad, confianza y no tener miedo a expresar los sentimientos, se ha conseguido en todos ellos. Puede parecer una tarea fácil, pero esta evolución solo se ha podido notar al final del proceso.

La razón de dicho éxito ha sido la secuenciación progresiva de tareas empezar realizando tareas donde el niño se ha sentido seguro por estar rodeado de sus compañeros y en las que poco a poco se ha ido desprendiendo de ellos hasta encontrarse solo delante del público. La música ha sido un excelente aliado en este proceso puesto que en la mayoría de momentos esta hacia que el niño no estuviera pensando en la situación ante la que se encontraba sino que dejaba llevar sus sentimientos y emociones según lo que esta transmitía.

Por otro lado este proceso también se ha encontrado con ciertas dificultades. Desde el equipo de monitores se ha evaluado este parámetro una vez terminado el proyecto y se ha llegado a la conclusión de que hay un apartado en el que todos los niños no han logrado sentirse seguros. Este ha sido en situaciones donde se mezclaba el parámetro de desinhibición con el de improvisación, es decir, cuando los niños se encontraban con situaciones en las que no sabían cómo resolver. Este hecho es el que más ha provocado momentos de timidez y en las que solo los más habilidosos disfrutaban y se recreaban cómodamente.

A modo de conclusión es necesario resaltar que los resultados en este parámetro eran los esperados puesto que se ha considerado que perder la timidez a exponerse al público era el primer paso que se debía conseguir en la escuela de teatro y sin este no se podía avanzar y comenzar con otros. No solo se ha conseguido sino que la gran mayoría de los niños han acabado considerando al escenario una zona de confort y donde se desenvuelven seguros.

5. 2. Expresión corporal

La expresión corporal ha sido sin lugar a dudas el mayor éxito del proyecto tanto para los monitores como para los niños. En primer lugar se debe mencionar que este parámetro es el que más riqueza ha aportado a nuestro trabajo y más aún gracias a la música que es la que verdaderamente lo ha enriquecido.

La evaluación se debería hacer en dos bloques ya que el trabajo de expresión corporal se podría dividir en actividades interpretativas donde se ha utilizado como medio de comunicación y transmisión de sentimientos, y en actividades donde se ha enfocado a la danza, coreografías, percusión corporal y juegos de ritmo, entre otras. Siguiendo estas dos divisiones es importante mencionar que la segunda es la que más motivación e interés ha despertado en los niños. Puede que un motivo de este hecho sea que un gran porcentaje del grupo sean niñas y además grandes apasionadas del baile. Esto ha llevado a que en muchas sesiones aparecieran actividades relacionadas con la danza. Es importante resaltar que donde más evolución se ha podido observar es en el grupo de los chicos puesto que se han encontrado ante una disciplina que pocas veces habían practicado antes por lo que han adquirido una visión del baile que no poseían antes y por su puesto bastante positiva. Respecto al grupo se debería mencionar que en este tipo de actividades ha sorprendido la coordinación con la que han trabajado. Posiblemente cuando se prepara una coreografía una de las cosas que más cuesta, más allá de que bailen bien o mal, es coordinar a todo el grupo para conseguir un resultado final estéticamente correcto. En este caso, esto no ha sido ninguna dificultad sino que sorprendentemente han permitido que se pudiera dotar de mayor calidad técnica a la hora de preparar actividades.

Evidentemente no todo es positivo ya que se han encontrado dificultades en otros aspectos. Se ha mencionado un segundo bloque de actividades de expresión corporal donde se ha buscado comunicar, transmitir e interpretar a través del cuerpo. Respecto a este bloque hay que decir que ha costado mucho más posiblemente por errores en el planteamiento de las actividades. Tras la evaluación del equipo de monitores somos varios los que coincidimos en que algunas de las tareas que se han planteado a los niños eran demasiado complejas para sacarles partido. Es muy complicado que un niño tan pequeño este en el escenario recordando el guión, hablando con propiedad y pensando en el tono de la voz, desplazándose por todo el espacio, controlando los nervios y a la vez que le pidamos gesticular de un modo acorde a lo que está diciendo. Por este mismo motivo algunos de los niños que dominaban ya las distintas destrezas y habilidades que hay que gestionar en el teatro han conseguido sacar provecho pero en cambio a los que no tenían tanto dominio no se les ha notado casi mejoría.

5.3. Expresión oral

Como ya hemos mencionado en capítulos anteriores, la expresión oral es la base del teatro puesto que es imprescindible aprender a hablar en público, transmitir con la palabra, mantener un tono de voz adecuado, vocalizar para que se nos entienda... Por esto mismo el trabajo ha sido más riguroso y meticuloso para lograr mayores beneficios de él. En este parámetro hay que resaltar que se ha apreciado significativamente la diferencia entre los distintos niños puesto que son muchos los factores que intervienen a la hora de adquirir estas habilidades.

En el análisis se ha valorado acertada la decisión de trabajar la expresión oral de un modo menos lúdico aunque fuera menos motivante para los niños. En la gran mayoría de las sesiones se ha practicado la dicción con diferentes técnicas como por ejemplo hablar con un lápiz o un bolígrafo en la boca, o con distintas lecturas de refranes. Esto ha favorecido que los niños vocalicen, hablen más pausado y comuniquen mejor el mensaje. Otro recurso valorado positivamente ha sido el de colocarse como público al final del patio de butacas y cada vez que no escuchaban con claridad levantaban la mano. Al principio conllevó que el niño que actuaba gritara y se olvidará del objetivo principal de la tarea, pero progresivamente se consiguió el éxito deseado.

El análisis de las dificultades en este parámetro nos lleva a destacar el factor edad. Se ha observado una significativa diferencia entre los más mayores y los más pequeños pero también es necesario comprender que no todos los niños deben seguir el mismo ritmo de aprendizaje y que nuestra labor es intentar que todos progresen según sus posibilidades. Por último otra de las dificultades ante la que nos hemos encontrado ha sido que siempre que se han introducido tareas con el objetivo de trabajar el parámetro de la desinhibición, la calidad de la expresión oral ha disminuido. Por ello, esto solo se ha intentado en las últimas sesiones del proyecto por el simple hecho de que se han considerado tareas demasiado complejas para los niños y que evidentemente solo unos pocos han conseguido dominar a la perfección.

5.4. Improvisación

En el análisis de este parámetro el primer aspecto a resaltar es el elevado grado de motivación y disfrute con el mismo, favoreciendo su actitud positiva hacia el teatro. Con estas tareas han sido capaces de disfrutar actuando y cuanto más lo hacían más se notaba que estaban progresando y mejorando.

Podríamos elaborar dos grandes conclusiones para resumir los resultados este apartado. En primer lugar hay que resaltar que a los niños hay que dejarles utilizar su creatividad. Es sorprendente lo que un niño es capaz de crear con tan solo su imaginación. En las primeras actividades el equipo de monitores teníamos miedo de algunas actividades que habíamos preparado puesto que requerían que el propio niño fuera quien elaborara su producto final que posteriormente mostraría al resto de compañeros. Enseguida dejamos ese miedo atrás puesto que observamos que en el momento en que el niño se siente el verdadero protagonista de la actividad es cuando mejor se puede aprovechar su potencial.

En segundo lugar hemos observado que los niños tiene poca capacidad para resolver problemas y aún menos cuando este no se lo espera. Durante las sesiones hemos trabajado muchas actividades donde tenían que resolver un conflicto y se ha notado mucha diferencia cuando ya sabían previamente cuál era este a cuando el problema aparecía de repente. Evidentemente hay niños que tienen más habilidad para

saber superar estas situaciones y otros que simplemente necesitan a alguien al lado para poder apoyarse en él.

Como conclusión de este parámetro se debe mencionar que lo más positivo que se ha evaluado el cambio del concepto de la equivocación que han adquirido los niños desde el primer día hasta el último. Para muchos de ellos, equivocarse en el escenario era una tragedia y gracias a muchas de las tareas que hemos trabajado se ha conseguido que ellos mismos lo vean como algo natural y que puede y debe suceder en todo momento. Este elemento es fundamental para posteriormente trasladarlo fuera del teatro, y por el contrario con tan solo verlos actuar enseguida hemos encontrado a aquellos niños que en su día a día tienen un problema, se agobian y no saben resolverlo.

5.5. Memoria

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, este parámetro es al que menos trabajo y menos tareas se le han querido asignar. A diferencia de los otros, con la memoria los niños sí que tienen una base y trabajo que día a día realizan en el aula por lo que los resultados obtenidos se aprecian en menor medida que cuando realizas una tarea que habitualmente no practicas.

El análisis muestra que los niños al finalizar este proyecto han progresado en dos grandes aspectos totalmente distintos entre sí. El primero de ellos es que han interiorizado la importancia que adquiere el no aprenderse los textos al pie de la letra sino comprender el guión, la escena, el contexto o la situación para poder disfrutar de la tarea que se está realizando y además para ser capaces de improvisar en caso de que se produjera alguna equivocación o una persona no recordará cuál es su frase. Además hemos podido observar quiénes eran los niños que en todo momento tienen más controlado su papel puesto que cuanto mayor dominio tienes de este más fácil es que estés pendiente de otros aspectos y no de memorizar cuál es la frase que viene a continuación.

El otro aspecto en el que se ha progresado notablemente es en la memoria cuando se relaciona con la expresión corporal. En las primeras coreografías, actividades rítmicas o de percusión corporal se apreciaba que cuanta más información introducías,

menos calidad se mantenía en el producto. Conforme las sesiones transcurrían esto se ha ido modificando y los propios niños demandaban mayor dificultad y se mostraban más hábiles a la hora de memorizar los nuevos contenidos transmitidos.

A modo de conclusión de este parámetro es importante señalar que el objetivo que queríamos transmitir a los niños se ha cumplido notablemente. Nuestra intención ha sido en todo momento concienciar a estos de que cuanto mayor dominio o más interiorizado tengan el guión, el papel o incluso la coreografía que están realizando más podrán disfrutar de la riqueza que les ofrece el teatro y olvidarse de cuál es el siguiente paso del baile o del párrafo que tengo que recitar. Es fundamental que el niño se encuentre seguro en todo momento y para ello uno de los pilares fundamentales es saber lo que tiene que decir o hacer.

Capítulo VI. Estudio de caso

Tras analizar y evaluar a los participantes de la escuela de teatro como grupo, se ha decidido realizar un estudio de caso de uno de los niños que han vivido esta experiencia. A continuación se muestra el motivo por el que se ha seleccionado a este niño y el contexto que le rodea.

6.1. Contexto del participante

El protagonista de esta experiencia se llama E., alumno del centro escolar que en el año 2015-16 (año en el que se ha realizado la propuesta didáctica) pertenecía al quinto curso de Educación Primaria. E. cambió de colegio y llegó a Salesianos un año antes de realizar este proyecto.

Para analizar si el proyecto ha cumplido los objetivos se cree que es más útil examinar a un niño con menos habilidades de socialización o con un contexto más complicado como es el caso de E., ya que es un alumno en proceso de integración a un nuevo centro. Este niño ha vivido una experiencia nueva en su vida que puede convertirse en un proceso difícil si no se gestiona adecuadamente.

E. es un chico muy tímido que conforme adquiere confianza se tranquiliza y saca el potencial que lleva dentro. Además es un niño muy sensible, con un gran corazón y capaz de involucrarse con cualquier terapia o con cualquier persona. En este caso estamos ante una persona que disfruta actuando, bailando, cantando. Encuentra en la interpretación una vía de escape para comportarse como no lo hace en su día a día.

6.2. Desarrollo del estudio de caso

E. ha sido participante de una experiencia que sin ninguna duda recordará por mucho tiempo. Como ya hemos mencionado anteriormente, el trabajo en la escuela de teatro ha estado dividido en dos bloques. El primero de ellos ha sido formado por nueve sesiones en las que se han trabajado los parámetros planteados a través de las

actividades musicales. A partir de ese momento se ha realizado el segundo bloque donde se ha preparado una representación teatral y musical donde poder observar los resultados de todo lo aprendido durante el curso. Esta representación es un proyecto basado en el relato de “EL LIBRO DE LA SELVA”. Al comenzar el curso, el equipo de monitores se reunió para realizar el reparto de papeles para esta función y se decidió que E. representara el papel de Mowgli, protagonista principal de la obra. Se buscaba un niño que no dominara todas las habilidades interpretativas para que el desarrollo y la evolución pudiera ser más productiva.

6.3. Evaluación

En este apartado se han analizado los diferentes resultados que se han obtenido tras un curso entero en la escuela de teatro con E. Para el análisis de dicho estudio de caso, se ha triangulado la información obtenida de la observación directa en las sesiones y representación final por parte de los diferentes monitores, con los datos y reflexiones realizadas por su padre y por el profesorado de Educación Primaria a su cargo.

-Expresión Oral: En este parámetro se ha observado un gran progreso de principio a fin del proyecto. La gran cantidad de texto que debía ensayar ha hecho que mejoren sus habilidades a la hora de hablar en público. Sus mayores defectos al principio se debían a errores gramaticales por desconocimiento o poco hábito de lectura, entonación inadecuada en las frases y excesiva velocidad de expresión en algunos momentos. Los dos últimos son los que más han progresado puesto que el primero ha sido muy difícil de trabajar dentro del alcance de la escuela de teatro.

-Memoria: Este parámetro sigue la línea del anterior puesto que ambos están influenciados por la cantidad de guión que ha tenido que estudiar E. en el proyecto. Es de admirar el trabajo que ha realizado el niño por su cuenta puesto que todos los días acudía a las sesiones con algo nuevo aprendido. Las ganas y la motivación del niño ha hecho que este parámetro lo haya desarrollado de manera significativa.

-Expresión Corporal: Si se analiza la expresión corporal de E. debemos decir que tiene algunos puntos bastante positivos y otros no tantos. Estamos ante un niño que no destaca por su coordinación y motricidad, aunque como ya hemos mencionado las ganas y la motivación hace que hasta en las tareas de ritmo o en las coreografías sea correcto. Si hablamos de expresión corporal a la hora de interpretar E. ha sido desde el primer

EL TEATRO Y LA MÚSICA COMO INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS

momento un niño que ha destacado puesto que ha demostrado mucha soltura y naturalidad en sus movimientos.

-Desinhibición: Como ya hemos mencionado en el contexto, E. es un niño que sorprende puesto que fuera del escenario es muy tímido y poco extrovertido pero en cambio cuando es la hora de interpretar, es el primero que lidera, se atreve y se ofrece voluntario para ser el que comience en las tareas. Sin lugar a dudas realizar el papel de protagonista le ha hecho mejorar aún más en este aspecto puesto que se ha expuesto en tareas muy complejas delante de mucha gente.

-Improvisación: E. tiene una virtud que posiblemente sea contraproducente a la hora de desarrollar este parámetro. Estamos ante un niño que cuando algo le gusta, es muy trabajador, dedica muchas horas en estudiar y prepáraselo, y sobre todo es muy correcto en sus ejecuciones. Este hecho conlleva que al tener todo tan memorizado y controlado, cuando se produce algún imprevisto se agobia y no sabe salir de él. Se debe mencionar que comenzó a mejorar este aspecto desde que empezó a reírse de sus propios errores y asumirlos como algo natural en el proceso.

Como ya hemos visto, E. ha tenido uno de los progresos más ricos en todos los aspectos. Su paso por la escuela de teatro no solo le ha ayudado a mejorar estos parámetros sino que ha tenido una gran influencia tanto en el ámbito escolar como familiar. Además ha favorecido su integración en el centro escolar y en el grupo clase donde ahora mismo es uno de los niños con mayor liderazgo debido a la admiración y el cariño que sienten sus compañeros por él. Para analizar toda esta información se ha realizado una entrevista al padre de E. donde ha comentado la repercusión que ha tenido el teatro en los diferentes contextos donde se mueve (ANEXO II).

Como conclusión se debe resaltar que el estudio de caso realizado ha sido sin lugar a dudas uno de los apartados más gratificantes del proyecto tanto para el cuerpo de monitores como para el propio niño puesto que la ilusión y la motivación que ha tenido E. en todo momento ha hecho que su propio aprendizaje se potencie al máximo.

Conclusiones y valoración personal

En este trabajo de fin de grado se ha planteado el objetivo de profundizar sobre el potencial que tiene el teatro como herramienta pedagógica. Además se ha utilizado la música como elemento imprescindible en este proceso. Se ha podido comprobar que los beneficios de ambas destrezas aumentan notablemente cuando están en relación y colaboran para conseguir el mismo objetivo. Tras finalizar este proyecto se han podido elaborar las siguientes conclusiones.

En primer lugar, tras una investigación teórica sobre el papel del teatro y la música en el proceso educativo se ha podido observar que a lo largo de la historia muchos autores, músicos y pedagogos, entre otros, han tenido en cuenta estas dos destrezas como un elemento clave en la educación de los niños. Muchas son las opiniones que surgen sobre este tema pero lo que es innegociable es la gran relación y las similitudes que existen entre las habilidades sociales, afectivas o comunicativas que se trabajan tanto en el teatro y la música como en las escuelas. Además con el estudio teórico realizado se ha podido comprobar que el currículum de Educación Primaria recoge muchas similitudes con los objetivos, la metodología y los contenidos trabajados en la escuela de teatro por lo que completa perfectamente el desarrollo académico y social de los niños.

Respecto a la propuesta didáctica que se ha llevado a cabo en la Escuela de Teatro es necesario resaltar varios aspectos. El objetivo de esta experiencia ha sido desde el primer momento mostrar que las habilidades y destrezas que se ponen en práctica a través del teatro y de la música pueden ayudar a los niños a mejorar en el ámbito educativo. Lo primero que se debe mencionar es que este objetivo se ha cumplido y demostrado en dicha práctica. Todos los participantes de este proyecto han evolucionado notablemente, en mayor o menor grado, desde que comenzaron a asistir. Este hecho ha mostrado que todos los niños, tengan más o menos habilidades artísticas, pueden evolucionar positivamente con un trabajo personalizado y adecuado a sus posibilidades.

En esta experiencia teatral y musical se han trabajado cinco parámetros elegidos conscientemente debido a su relación con el ámbito académico. Una vez terminado este

proyecto se debe señalar que no todos los parámetros han tenido el mismo éxito y han evolucionado de la misma manera ya que al igual que en los colegios algunos aprendizajes requieren mayor tiempo o un trabajo específico, en este caso ha sucedido lo mismo. Sin ninguna duda el parámetro que más se ha trabajado y que además mayor evolución y mejora ha obtenido ha sido el proceso de desinhibición. El motivo más evidente es que en todas las tareas realizadas, directa o indirectamente, se ha trabajado éste. Por otro lado, la memoria ha sido el parámetro peor evaluado por el cuerpo de monitores no porque se haya trabajado mal sino porque es muy complicado analizar los resultados y la mejoría de este proceso. La expresión corporal y la improvisación han sido los parámetros más motivadores y divertidos para los niños por lo que ha favorecido su aprendizaje en todo momento. Por último, la expresión oral se ha hecho hueco en este proyecto de una manera más formal y menos lúdica. En mi opinión este hecho ha favorecido que se note la evolución de los niños en cuanto a habilidades para hablar en público aunque sin ninguna duda ha alejado estas actividades de su interés.

La metodología basada en un aprendizaje activo, lúdico y significativo ha favorecido que el niño se sienta protagonista de su propio aprendizaje por lo que ha incrementado su interés en la tarea favoreciendo al clima de trabajo y el ambiente grupal del proyecto. Además la música se ha convertido en el elemento perfecto para dotar a las sesiones tanto de la formación como de la motivación adecuada para que el propio niño se sienta cómodo, seguro y con la confianza suficiente para mostrar todo su potencial. Si hubiera que resaltar algún defecto a la metodología utilizada se debería decir que en algunas ocasiones las tareas no se han ajustado a la realidad y a las posibilidades de cada niño, sino que se planificaban para el grupo en general y esto ha provocado que algunas veces la tarea quedara muy sencilla o demasiado complicada para algunos participantes en concreto.

A modo de conclusión y mencionando las perspectivas de futuro de este proyecto me gustaría mencionar que en mi opinión estamos ante una herramienta muy útil y eficaz con la que poder completar el proceso educativo ofrecido en la infancia. Los resultados y beneficios obtenidos en esta experiencia habilitan al proyecto para que en un futuro cualquier docente pueda nutrirse de la metodología utilizada. Personalmente creo que con un proyecto de este tipo se puede mostrar al niño y al docente que en el proceso educativo el aprendizaje de los alumnos no tiene porqué verse como una obligación o una tarea aburrida, sino que en este caso se tiene la oportunidad de utilizar

EL TEATRO Y LA MÚSICA COMO INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS

una metodología activa, lúdica, motivadora y que los propios niños agradecen en su proceso de aprendizaje.

Referencias

- Alsina, P. (2007). Métodos de enseñanza musical. Algunos puntos de contacto. En M. Díaz y A. Giráldez (Coord.), *Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical* (pp. 15-21). Barcelona: Graó.
- Arnaus, S. (2007). Maurice Martenot. En M. Díaz y A. Giráldez (Coord.), *Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical* (pp. 15-21). Barcelona: Graó.
- Blanco, P. J. (2001). El teatro de aula como estrategia pedagógica. *Fundación Biblioteca virtual Miguel de Cervantes*. Recuperado el 2 de septiembre de 2015, de http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-teatro-de-aula-como-estrategia-pedagogica-proyecto-de-innovacion-e-investigacion-pedagogica--0/html/0023cd44-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
- Buss, A.H. (1980). *Self-consciousness and social anxiety*. San Francisco: Freeman.
- Cassany, D. Luna, M., y Sanz, G. (1994). *Enseñar Lengua*. Barcelona: Graó.
- Chávez, P. y Osegura, E. L. (1997). *Literatura Universal I*. (2^a ed.). México: Publicaciones Cultural.
- Crozier, W.R. (1979). Shyness as anxious self-preoccupation. *Psichological Reports*, 44, 959-962.
- Dalcroze, E. (1965). *Le Rythme, la Musique et l'Éducation*. Lausana: FöetischFrères.
- Del Bianco, S. (2007). Jaques-Dalcroze. En M. Díaz y A. Giráldez (Coord.), *Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical* (pp. 23-32). Barcelona: Graó.
- Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (2014). Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Boletín Oficial de Aragón, 119, 19288-20246. Disponible en <http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=798381820606>
- Fernández, R. (2013). Método Orff.*Experiencia musical*. Recuperado el 8 de septiembre

- de 2015, en <http://didacticadearte.blogspot.com.es/2013/04/metodo-orff.html>
- Goetz, J.P. y LeCompte, M.D. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Madrid: Ediciones Morata.
- Jefatura del Estado (2013). Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial del Estado, 295, 97858-97921. Disponible en http://www.educaragon.org/Files/Files/UserFiles/File/Normativa%20LOMCE/LO_MCE.pdf
- Jones, W.H., Briggs, S.R. y Smith, T.G. (1985). Shyness: Conceptualization and measurement. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51, 629-639.
- Kemmis, S. y McTaggart, R. (1988). *Cómo planificar la investigación-acción*. Barcelona: Laertes.
- Laferrière, G. (1999). La pedagogía teatral, una herramienta para educar. *Educación Social*, 13, 54-65.
- Lamberti, D. (2001). Algunas consideraciones sobre improvisación. Recuperado el 5 de diciembre de 2015, en <http://www.daniellamberti.com/images/improvisacion.pdf>
- Lavilla, L. (2011). La memoria en el proceso de enseñanza/aprendizaje. *Pedagogía Magna*, 11, 311-319.
- Lucato, M. (2001). El método Kodály y la formación del profesorado de música. *Léeme*, 7, 1-7. Recuperado el 2 de diciembre de 2015, en <http://musica.rediris.es/leeme/revista/lucato01.pdf>
- Mckernan, J. (1996). *Investigación-acción y currículum*. Madrid: Morata.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte(2014). Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. Boletín Oficial del Estado, 52, 19349-19420. Disponible en http://www.educaragon.org/Files/Files/UserFiles/File/Normativa%20LOMCE/RD%20126%202014%20CURRICULO%20BASICO%20EDUCACION%20PRIMA_RIA.pdf
- Pilkonis, P.A. (1977). Shyness, public and private, and its relationship to other measures of social behaviour. *Journal of Personality*, 45, 585-595.
- Ramírez, J. (2002). La expresión oral. *Contextos educativos*, 5, 57-72.

EL TEATRO Y LA MÚSICA COMO INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS

- Romo, M. (2008). El teatro y su valor educativo. *E-scholarum*. Recuperado el 10 de noviembre de 2015, de <http://genesis.uag.mx/escholarum/vol10/teatro.htm>
- Santamaría, S. (2010). Expresión Corporal. *Monografías*. Recuperado el 21 de Enero de 2017, en <http://www.monografias.com/trabajos16/expresion-corporal/expresion-corporal.shtml>
- Stake, R. E. (2005). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Morata.

Anexos

ANEXO I**SESIÓN NÚMERO 1.****FECHA: 25/10/15**

TÍTULO ACTIVIDAD:	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Rap de los nombres	Se colocarán todos en círculo y todos cantarán “Este es el rap de presentación, este es el rap de presentación” Al que le toque presentarse saldrá al centro y gesticulando como un rapero dirá “YEAH YEAH ME LLAMO....” Y todos repetirán
OBJETIVO PRINCIPAL:	
Desinhibición	
DURACIÓN:	MATERIAL: Nada
10 minutos	

TÍTULO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Chocolate Inglés Musical	Es una variante del chocolate inglés pero el que la paga no tiene que cantar. Sonará la música y cuando la pare todos se congelarán antes de que les miren. Cada ronda tendrá una temática y deberán imitar algo de esa temática.
OBJETIVO PRINCIPAL:	
Desinhibición y Exp. Corporal	
DURACIÓN :	MATERIAL: Música
10 minutos	

TÍTULO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Animal Dance	Se agrupará a los niños en 5 grupos. A cada grupo se le asignará un animal y tendrán 20 minutos para preparar una coreografía imitando acciones que haga ese animal. Luego se expondrán todas las coreografías.
OBJETIVO PRINCIPAL:	
Desinhibición y Exp. Corporal	
DURACIÓN :	MATERIAL: Canción el Rey León
40 minutos	

SESIÓN NÚMERO 2.

FECHA: 08/11/15

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Danza Petit Train	Danza en la que tienen pasar por distintas estaciones de tren y en cada una se expone un sentimiento distinto relacionado con la música. MATERIAL: Danza Tren
OBJETIVO PRINCIPAL: Exp. Corporal e Improvisación	
DURACIÓN: 10 minutos	

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
¿Pero qué canta?	Cantarán distintas canciones con un lapicero en la boca para practicar la dicción MATERIAL: Letras de canciones
OBJETIVO PRINCIPAL: Exp. Oral	
DURACIÓN : 10 minutos	

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Espejo Musical	Sonará la música y se agruparán por parejas. Tendrán que imitar todo lo que haga uno de la pareja mientras se mueve por el espacio. Cuando se pare la música habrá cambio de parejas.
OBJETIVO PRINCIPAL: Desinhibición y Exp.Corporal	
DURACIÓN : 10 minutos.	MATERIAL: Música

SESIÓN NÚMERO 3.

FECHA: 15/11/15

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Relajación	Los niños se tumbarán con los ojos cerrados y se realizará una dinámica de relajación y conciencia corporal.
OBJETIVO PRINCIPAL:	MATERIAL:
Exp. Corporal	Música y esterillas
DURACIÓN:	
10 minutos	

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
¿Qué se oye?	Con los ojos tapados sonarán distintas canciones y deberán realizar lo que esa música les transmita. Posteriormente la mitad se quitarán la venda y observarán a la otra mitad de compañeros.
OBJETIVO PRINCIPAL:	MATERIAL:
Desinhibición, Improvisación	Música
DURACIÓN :	
20 minutos	

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Percusión Corporal	Se enseñará una coreografía de percusión corporal donde el ritmo es el principal protagonista. Finalmente se grabará.
OBJETIVO PRINCIPAL:	MATERIAL:
Desinhibición y Exp.Corporal	Sillas.
DURACIÓN :	
40 minutos	

SESIÓN NÚMERO 4.**FECHA: 22/11/15**

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Crea tu propio cuento	Tendrán 20 minutos para crear su propio cuento. Posteriormente lo leerán realizando las diferentes pruebas que les pidan los monitores. Ejemplo: Cantando, hablando bajito, gritando, rápido, lento...
OBJETIVO PRINCIPAL:	MATERIAL:
Expresión Oral	Papel y bolígrafo
DURACIÓN:	
30 minutos	

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Clase de Hip Hop	Se les enseñará nociones básicas de este estilo de baile y se creará una coreografía con ellos.
OBJETIVO PRINCIPAL:	MATERIAL:
Expresión Corporal	Música
DURACIÓN :	
30 minutos	

SESIÓN NÚMERO 5.

FECHA: 29/11/15

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: ¿Qué pasa?	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Estarán divididos en grupos pequeños y cada uno recibirá una tarjeta con una actuación que deberán crear. Luego le escenificarán y cuando estén realizándola sonará una canción y tendrán que continuar cantando.
OBJETIVO PRINCIPAL: Improvisación y Exp.Oral	MATERIAL: Música.
DURACIÓN: 30 minutos	

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD El baile de la fruta	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Una danza divertida en la que se comienza imitando una fruta y se van acumulando hasta que es muy complicado recordando todo.
OBJETIVO PRINCIPAL: Expresión Corporal y Memoria	MATERIAL: Nada
DURACIÓN : 10 minutos	

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Clown	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Tendrán que crear una situación en un autobús en la que no puedan hablar. Estarán organizados en pequeños grupos.
OBJETIVO PRINCIPAL: Expresión Corporal	
DURACIÓN : 20 minutos.	MATERIAL: Sillas.

SESIÓN NÚMERO 6.**FECHA: 13/12/15**

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Concurso Doblaje	Se les dividirá en pequeños grupos. Cada grupo estará con un monitor y les enseñará a doblar videos con el ordenador. Deberán seleccionar un video elegido por ellos, inventar un nuevo dialogo y grabarlo intentando el movimiento con la voz.
OBJETIVO PRINCIPAL:	MATERIAL: Ordenadores (1 por grupo)
DURACIÓN:	60 minutos

SESIÓN NÚMERO 7.**FECHA: 20/12/15**

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Felicitación Navideña	Entre todos pensaremos una sorpresa para realizar a las familias de cada uno. Montaremos un video con todo lo que ellos deseen. Cantando, bailando, hablando, actuando... Será totalmente creado por ellos aunque la edición del video sea de los monitores.
OBJETIVO PRINCIPAL:	
Todos los parámetros	
DURACIÓN :	MATERIAL: Cámara y ordenador.
60 minutos	

SESIÓN NÚMERO 8.

FECHA: 19/1/16

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Lipdub	Tendrán la oportunidad de crear su propio lipdub con el objetivo de mostrar el colegio. Tendrán que elegir una canción preparar distintas actuaciones distribuidas por el colegio y la cámara irá pasando una por una mientras suena la canción.
OBJETIVO PRINCIPAL: Todos los parámetros	MATERIAL: Música y cámara.
DURACIÓN: 45 minutos	

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Casting película	Se realizarán grupos y cada uno recibirá un guión. Deberán memorizar todo lo que puedan en 5 minutos. Luego lo expondrán actuando. Se dará premio al grupo que mejor haya hablado, al que más haya respetado el texto y al grupo que mejor haya sabido salir de una equivocación.
OBJETIVO PRINCIPAL: Exp.Oral, Memoria, Improvisación	MATERIAL: Diferentes guiones de escenas
DURACIÓN : 15 minutos	

SESIÓN NÚMERO 9.**FECHA: 26/01/16**

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Masterclass Salsa	Se les enseñará 5 pasos básicos de danza y tendrán que crear una coreografía utilizando esos 5 pasos y posteriormente improvisar un minuto. Se bailará en parejas.
OBJETIVO PRINCIPAL:	MATERIAL: Música.
Improv. y Exp.Corporal	
DURACIÓN:	
20 minutos	

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Profesores de Masterclass	Habrá un escenario donde se colorará un niño. El resto se pondrán enfrente. Este hará de profesor. Sonará una canción y deberán imitar todo lo que improvise el profesor. Todos pasarán por el puesto de profesor.
OBJETIVO PRINCIPAL:	MATERIAL: Música
Desinhibición e Improv.	
DURACIÓN :	
20 minutos	

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
Masterclass ZUMBA	Se les enseñará una coreografía en muy poco tiempo con muchos pasos y luego competirán por ver quién hace la coreografía recordando el mayor número de estos.
OBJETIVO PRINCIPAL:	
Expresión Corp. y Memoria	
DURACIÓN :	
20 minutos.	MATERIAL: Música

ANEXO II

ENTREVISTA A E. M., PADRE DE E. M.

¿Cómo definiría a su hijo en una frase?

Niño sensible que una gran riqueza interior, que tiene que descubrir pero le da vergüenza.

¿Podría hacerlo en una palabra?

Sensibilidad.

Como padre de E., ¿Qué cree que ha adquirido su hijo de usted respecto a la personalidad? ¿Se parece mucho?

Si. Cuando yo tenía su edad era como él. Con los años fui aprendiendo y fui cambiando. Creo que E. lleva el mismo camino gracias a las actividades que realiza y sobre todo al teatro.

¿Me podría decir que es lo que más le gusta de E.?

Su bondad.

¿Sería capaz de decir alguna cualidad negativa de su hijo?

Abandona con facilidad lo que empieza si no le sale a la primera. No se da oportunidades.

¿Cree que E. ha mejorado en alguna faceta de su personalidad en los últimos meses o años? Si es que sí ¿A qué crees que se debe?

Si. Cambio de colegio, cambio de ambiente y en particular las actividades que hace en el entorno colegial pero no relacionado con lo académico. Sobre todo la actividad de teatro.

¿Para qué cree que le puede servir a E. ir a la Escuela de Teatro Don Bosco?

Para aprender a expresar lo que siente y vive en su interior. Perder la timidez y ser más extrovertido. Relacionarse con más facilidad.

¿Espera algo de su paso por dicha escuela?

Que E. sea feliz, haga algo que guste y se desarrolle como persona. Es una buena oportunidad.

¿Cómo se desenvuelve su hijo en el ámbito escolar?

Bien desde el principio, pero ha mejorado desde que está en la Escuela de Teatro. Se siente más querido por sus compañeros. Respecto a lo académico ha perdido mucha vergüenza lo que le hace desenvolverse mejor en clase también.

¿En el contexto familiar habéis notado algún cambio debido a la influencia de esta actividad?

Idénticamente lo mismo que en el entorno escolar. Se ha abierto. Tiene ilusión por algo.

¿PODRÍA ANALIZAR A SU HIJO BREVEMENTE EN LOS DIFERENTES PARÁMETROS?

-Timidez:

Bastante. Va a menos en los últimos años.

-Expresión corporal:

Con mucho potencial.

EL TEATRO Y LA MÚSICA COMO INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS

-Expresión oral:

Le cuesta. Le falta adquirir la afición a la lectura.

-Improvisación:

Tiene una imaginación desbordante. En casa no para de pensar y hacer cosas que imagina. Fuera le da vergüenza y antes caya que arriesgarse a que se le rían. En el teatro creo que se olvida de que lo miran.

-Memoria:

Mucha para aquello que le interesa o le motiva.