CREATIVIDAD DRAMATICA

COLEGIO SAN BENITO DE MADRID

UNAS IDEAS

El colegio San Benito de la Sección Femenina de Madrid se funda en 1962, y desde el primer momento inicia su actividad teatral, sobre formas leídas y representadas.

Su historia teatral está reconocida por diversos premios nacionales de carácter infantil y juvenil.

Por otra parte, desde la creación del centro, la actividad musical (canto y orquesta) ha llegado a las alumnas de este colegio recibiendo todas por igual los beneficios de los nuevos métodos de esta enseñanza.

Diversos grupos de coros y orquesta han participado en concursos, habiendo sido premiados en varias ocasiones.

La orquesta juvenil del colegio, como tal orquesta, ha tenido actuaciones públicas en casi todas las provincias españolas interpretando (en colaboración con la Agrupación de Cuerda de la Orquesta Sinfónica de Madrid) la sinfonía *De los juguetes,* de Haydn, dentro de la Organización de Conciertos para la juventud que la Sección Femenina tiene montada en toda España.

En las actividades extraescolares de este colegio, siempre ha tenido suma importancia la búsqueda de la expresión total de las niñas a través del teatro. Una de nuestras mejores experiencias reside en las obras de guiñol, que han sido en diversos años escritas y representadas por las propias niñas; experiencia que se ha practicado lo mismo por los primeros niveles que por las alumnas de Bachillerato.

Madurado el ambiente para planificaciones más ambiciosas, se implanta en el presente curso la primera dinámica de creatividad dramática escolar, dirigida por Juan Pedro Aguilar, que intenta poner en juego todas las facultades creadoras de las niñas.

Hoy presentamos a ustedes el primer grupo que ha venido a ser piloto, y cuyas experiencias servirán para que todo el alumnado que lo desee reciba la acción transformadora que nos ofrece el teatro, llevado por el camino de la libre creación.

El espectáculo que verán a continuación, exceptuando los versos de Samaniego y la música de María Luisa Hortelano, profesora de música del colegio, ha sido creado en su totalidad por las niñas que lo representan.

«COMO HEMOS MONTADO ESTAS FABULAS»

Por el grupo de Creatividad.
Niñas de once a doce años.

Este grupo, formado por dieciséis alumnas de quinto y sexto de EGB del colegio San Benito de Madrid, empezó a principios de curso, haciendo ejercicios de expresión corporal como: relajación, centros de expresividad, haciendo posturas abiertas y cerradas, tensión, diversas maneras de andar, buscar el centro de gravedad de nuestro cuerpo, equilibrio, caer de distintas maneras, trabajar con objetos imaginarios, composiciones en grupo, etcétera. A continuación, con todo lo aprendido, hicimos mimo y pantomima.

Una vez hechas muchas historias empezamos a formar un espectáculo y escogimos entre todas cuatro fábulas para representar. Después, cada niña hizo todos los animales, y para poderlos perfeccionar fuimos al zoológico, buscamos fotografías de animales, libros de consulta y revistas y de esta forma pudimos aprender los movimientos, sonidos de los animales y sus costumbres. Formamos un taller en una clase y todo esto lo colocamos allí. Tuvimos que hacer cada una una poesía sobre Samaniego y las colgamos en la pared en murales. Pensamos en el vestuario, y cada una trajo lo que tenía. Luego, compramos caretas de los animales que íbamos a representar, pero como tenían un color muy triste y apagado, las pintamos para arreglarlas y que quedasen más simpáticas. Como las fábulas eran bastante cortas, inventamos diálogos para que estuviesen más graciosas. Un carpintero nos hizo unas casetas para poner allí el vestuario y también las pintamos.

Y así se formó nuestro grupo de teatro. Y ustedes van a ver la mitad del espectáculo que estamos preparando.

Entre todas las poesías, ésta ha sido la que escogimos para ponerle música:

Samaniego, fabulista;
también caricaturista,
en sus fábulas retrata
hasta la última patata.

Y critica a los lecheros,
cobradores, carpinteros,
a guardias y policías,
y hasta critica a sus tías.

Del rey, el noble y el pueblo
en fábulas, sus defectos
vemos de lo más perfecto
y nos saca moraleja
de cualquier historia vieja.

CIUDAD ESCOLAR FRANCISCO FRANCO

MI TECNICA DE ENSEÑANZA

Por **JUAN PEDRO DE AGUILAR**
Profesor de Creatividad Dramática

Estudio en primer lugar las características del grupo al cual voy a formar, su preparación, sus intereses, sus aspiraciones.

A partir del conocimiento de cada uno de mis alumnos y comenzando inmediatamente por la práctica, procuro que ellos mismos tomen la máxima conciencia de sus posibilidades y de sus limitaciones.

Es importante el momento de la superación de vergüenzas y de prejuicios. Aprovecho la agresividad que les produce su propia limitación para que rompiendo ataduras se proyecten en una nueva libertad de movimientos, enraizada con su infancia, en donde se produjeron represiones o limitaciones a su espontaneidad.

A partir de entonces, los alumnos procurarán llegar al máximo de sus posibilidades en cuanto a voz y a expresión corporal se refiere.

Más tarde comenzamos los juegos de improvisaciones y creaciones de libre imaginación.

Sólo en un estado avanzado les presento un texto para escenificar o bien se escoge entre todos. A partir de este momento comenzamos el estudio del desarrollo del teatro en la historia, de su porqué social, de los autores y de los modos de actuación.

Finalmente, hacemos estudio de las disciplinas auxiliares del teatro.

El grupo en su libre desarrollo llegará a fraguar en la forma que le sea propia, escogiendo los modos interpretativos que desee.

A partir de este momento, la dirección ejercida sobre el grupo se afloja y él marcha más por sí solo que llevado de la mano.

Naturalmente, este método se acopla, simplifica o amplía según las edades y formación de los alumnos, procurando que en el terreno infantil sea puro y divertido juego, sin problemas, sin exigencias y en los grupos adolescentes y mayores tenga un carácter de «distribución del trabajo entre todos y reparto de responsabilidades» para la maduración de personalidades.

Todo el método está presidido por la LIBERTAD DE CREACION.

LA CREATIVIDAD DRAMATICA EN MI CLASE DE PARVULOS

Por **PEPITA CRUCES**

Durante dos meses he trabajado con estos niños, de cuatro y cinco años, haciendo grupo piloto dentro del «trimestre teatral». Al principio fue difícil su integración en el juego dramático.

Primero, por tener problemas de tipo afectivo-familiar.

Segundo, por su escaso vocabulario y limitada imaginación, propios del régimen de casa-cuna o internado.

Empezamos jugando con movimientos físicos, sonidos –al crear situaciones diversas–, sueños, dibujos referentes a los temas dramáticos, improvisaciones personales o con muñecos de guiñol, creación de instrumentos a partir de objetos conocidos, etc.

Fue difícil su integración por timidez, vergüenza y otros prejuicios que sorprendentemente se encontraban en estos pequeños. Por fin se deciden a crear y se entusiasman con estos juegos:

- Trenes.
- Aviones.
- Animales.
- Plantas.
- Los obreros de una obra.
- La subida de una montaña.
- La lucha de los indios.
- Una playa.
- Una lucha de piratas, donde hacen alarde de buen desgaste de agresividad acumulada.

Recogiendo ideas de todos y previos dibujos crean el juego que hoy representan:

«Un niño que pasea por el campo, lucha con un león, se cae a un río y es salvado por unos obreros a quienes invita en un bar; después matan a un tigre.»

Es necesario someter a votación el final, porque hay quien prefiere que el tigre huya, otros que muera, y otros quieren quedarse en el bar jugando a las cartas.

Se expresan libremente, sin corrección por mi parte; todo es espontáneo y distinto cada vez que juegan.

Después veremos un *juego dirigido* sobre la canción *Estaba el señor Don Gato,* cubriendo así lo que nosotros creemos necesario: una libertad de expresión en sentido horizontal y unas enseñanzas que vienen del maestro; dos caminos que a nuestro modo de ver se complementan.

Ha sido una experiencia rica que ha traído consigo el sentimiento de una realización personal. *Muchos niños tímidos, vergonzosos y retraídos se han desarrollado.*

«EL QUE DICE SI Y EL QUE DICE NO»
de Bertolt Brecht

PROGRAMA

La madre: ANTONIA MAYORDOMO
El hijo: ALICIA VAZQUEZ
El maestro: MILAGROS SOLA

Coro de estudiantes:
Santa de las Heras, Mari Cruz Lobato, Adela Adeva

Gran coro:

Blanca Vázquez
Pilar Hernández
Concha Morillas
Isabel Borrego
Pilar Vallejo
Antonia M.ª Carmona
Petra Puerta
M.ª Antonia García
Paquita Cornejo
M.ª Paz Palazón

Iluminación:
Paquita Arias

Decorador, vestuario, iluminación, caretas y peluquería realizado por el grupo en los diversos talleres de la Ciudad Escolar Provincial Francisco Franco
DIRECCION COLECTIVA

Grupo de Ayuda a Dirección
Julia María Martínez, Lidia Barrios y Tomi Vidal

Dirección general:
JUAN PEDRO DE AGUILAR

COMO HEMOS MONTADO «EL QUE DICE SI Y EL QUE DICE NO»

Por **PILAR HERNANDEZ**
Estudiante de Secretariado

Cuando llegó el nuevo profesor empezamos a hacer ejercicios completamente nuevos y diferentes a los que hacíamos antes. Trabajábamos mucho con el cuerpo y con la voz; los ejercicios eran raros para nosotras; a veces nos daba vergüenza, nos sentíamos extrañas, ridículas, no comprendíamos. Pero poco a poco fuimos comprendiendo y empezamos a entusiasmarnos. El profesor era muy exigente y nos impuso una disciplina grande. Pronto empezamos a hacer cosas que nos gustaban, que nos divertían y nos hacían sentirnos muy creadoras y desde aquellos días nosotras empezamos a observar y a fijarnos en todo: en nosotras, en las demás, en la vida y en el mundo. Nuestro campo visual cada vez se hizo más grande y de ver una cosa antes de la formación de nuestro grupo de teatro a verla después –que ya sabíamos y entendíamos muchos «porqués»– había mucha diferencia; antes no veíamos nada extraño y no sacábamos conclusionesj pero ahora lo que vemos lo vemos de modo diferente y todo es más bonito.

Un día el profesor nos trajo una obra de Bertolt Brecht; la leímos, la comentamos, nos gustó y empezamos a trabajar en ella. Analizamos la obra y lo que quería decir, discutimos cómo la íbamos a hacer, cómo iban a ser los decorados, la luz, el vestuario, etc. Y como no sabíamos nada del autor ni del Japón medieval, dónde íbamos a inspirarnos, nos hicimos un programa de investigación y nos repartimos el trabajo entre todas. En nuestro taller comenzamos a llenar las paredes de fotografías, conseguimos películas japonesas, libros y revistas. Con todo este material nos hicimos ideas claras y así volvimos a trabajar sobre la obra, creando profundidad ideológica en los personajes. Realizado todo este trabajo de mesa, empezamos a ensayar improvisando sobre la ideología, los objetivos y el superobjetivo; montamos el tinglado y aquí estamos en nuestra primera representación ante el público. Esperamos que ustedes encuentren interesante este trabajo realizado en tan poco tiempo.

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA (SEK)

ACTIVIDAD, EXPRESION, DINAMICA TEATRAL

Por **CARLOS HERANS**

RESUMEN DE ALUMNOS DEL CENTRO QUE REALIZAN ESTA ACTIVIDAD:

Cursos con la actividad con carácter obligatorio: Párvulos, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, grados de Educación General Básica. Total alumnos, 1.150.

Cursos con la actividad con carácter voluntario: 4.º, 5.º grados de Educación General Básica. 3.º, 4.º, 5.º, 6.º Bachillerato. Total alumnos, 158.

Grupo Teatro SEK: Alumnos voluntarios de 5.º, 6.º y COU.

Los cursos que realizan la actividad con carácter obligatorio siguen los enunciados de las Orientaciones Didácticas elaboradas para el área de expresión dinámica; siendo básicamente la *expresión corporal* y la *pantomima,* el medio de expresión utilizado, en combinación con las actividades musicales.

Los grupos compuestos por alumnos voluntarios desarrollan:

- Pantomima.
- Mimodrama musical.
- Improvisaciones a partir de diferentes textos literarios preexistentes o de libre iniciativa.
- Montaje de textos teatrales, clásicos o contemporáneos, sin discriminación, etc.

CREATIVIDAD DRAMATICA

El Grupo de Teatro SEK realiza su trabajo en función de un espectáculo determinado. Sus sesiones de trabajo, no obstante, siguen el siguiente esquema:

- EXPRESION CORPORAL:
  - Ejercicios de calentamiento.
  - Ejercicios de coordinación grupal.
  - Ejercicios de creación individual.
  - Ejercicio de comunicación colectivo.
- Análisis del trabajo realizado.
- Improvisación sobre situaciones planteadas por el texto.
- Análisis y selección del material óptimo.

La pequeña muestra que presentamos se compone de:

1. Pantomima:
   - Realizada por alumnos de 5.º grado (voluntarios). Guión original de los componentes.

2. Mimodrama musical:
   - *Sueño de un soldado.* Realizado por alumnos de 3.º de Bachillerato.
   - *El aprendiz de brujo.* Realizado por alumnos de 6.º grado de EGB, según la pieza de Paul Dukas.

3. Improvisación de expresión corporal:
   - Miembros del Grupo de Teatro SEK.

La pantomima que presentan los alumnos de 5.º grado es original del grupo, sin intervención del monitor. El grupo prepara, discute, propone y realiza sus ideas. Posteriormente se muestra al resto de los compañeros y se entabla un diálogo sobre los diferentes aspectos de la pantomima tanto temáticos como estéticos; en función de estos resultados se decide la conveniencia de continuar con la misma pantomima o iniciar un nuevo trabajo.

En el mimodrama, o bien existe la historia previamente –*El aprendiz de brujo*–, en cuyo caso se plantea exclusivamente su desarrollo escénico, o bien sobre una pieza musical –*Obertura solemne 1812*– se desarrolla la historia, acomodándola a las pautas que surgen de la composición musical.

La expresión corporal la entendemos como una forma de comunicación profunda y no tópica entre los miembros del grupo. No es, pues, una coreografía ni una serie de movimientos encadenados previa estructura establecida. La base o motor de actuación es la sensación de emoción que se produce en el ejecutante ante el estímulo exterior, musical o no, o de la misma relación existente dentro del grupo –relación, por supuesto, personal–. Por tanto, en el caso de la exhibición que van a presenciar se enfrentan a un hecho irrepetible en cierta medida, ante el cual no cabe sino tratar, no de entender, sino de sentir; sin aplicar juicio de valor alguno ante el acontecimiento, que pretende, sobre todo, ser espontáneo, original, pleno de contenido.