

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

MEMORIA FINAL

BABELIA: ENCUENTRO EN EL MUNDO ARTÍSTICO

**Coordinadora: Isabel María González Muñoz
I.E.S. Ilipa Magna
Alcalá del Río (Sevilla)**

Referencia del proyecto: 055/01

**Proyecto subvencionado por la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.
(Orden de 15-05-01; Resolución de 30-11-2001)**

MEMORIA FINAL COMPLETA

1. JUSTIFICACIÓN

En el artículo 18, Capítulo III de la LOGSE se expresa que la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación a la vida activa o para acceder a la formación profesional específica de grado medio o al bachillerato. Estas finalidades se consiguen según el Decreto 106/1992, por el que se regula la Enseñanza Secundaria Obligatoria de Andalucía, a través de los objetivos generales de la etapa. Los procesos de enseñanza-aprendizaje tendrán como objetivo, en esta etapa, contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas diversas capacidades entre las que se encuentran las siguientes:

- A) Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios.
- B) Conocer y valorar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora.
- C) Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano y en lengua extranjera con propiedad, autonomía y creatividad, utilizándolos para comunicarse y organizar el pensamiento.
- D) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.
- E) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como persona.

Haciendo nuestras las capacidades aducidas y entendiendo que los procesos de interacción son básicos para favorecer un aprendizaje significativo y una sólida socialización, un grupo de profesores/as del I.E.S. ILIPA MAGNA (Alcalá del Río – Sevilla) se propuso crear un escenario cooperativo que favoreciera una interdependencia positiva entre los departamentos de Lengua Española y Literatura, Expresión Plástica y Visual y Música para analizar el hecho de la comunicación desde un punto de vista semiótico.

La idea de la constitución de este grupo de trabajo surgió a raíz de la realización de un proyecto de integración que se vino desarrollando en el mencionado I.E.S. durante los cursos 97/98 y 98/99 en el que ya tuvimos un primer encuentro. Dicho proyecto: ***EL AULA DE TEATRO COMO APOYO A LA INTEGRACIÓN***, sirvió como elemento catalizador

de las necesidades de formación del profesorado ante el hecho de la comunicación

utilizando los distintos códigos, basándonos en la definición semiótica del signo. Este incipiente trabajo común permitió el intercambio de experiencias educativas e impulsó la necesidad de consolidar la existencia del grupo y abrir las perspectivas futuras de trabajo común.

En un principio nos reunimos en un grupo de trabajo denominado BABELIA 2001: ENCUENTRO EN EL MUNDO ARTÍSTICO (Clave 0141127AR33). El desarrollo de este proyecto anterior resultó altamente gratificante y productivo, tuvo una amplia repercusión en el Instituto, y fue muy positivamente valorado por los asesores del CEP de Sevilla que realizaron su seguimiento. No obstante, durante el proceso se manifestaron necesidades que no habían sido previstas en el proyecto inicial, así como posibilidades y potencialidades que tampoco habíamos tomado en consideración en un principio, pero que fueron enriqueciendo los objetivos iniciales. Finalmente, las características de dicho proyecto han hecho obligado el carácter provisional de algunas de las conclusiones y materiales producidos, lo que hizo necesaria la continuación del trabajo emprendido, aun ya fuera de los plazos “oficiales” de existencia del grupo. En definitiva, pensamos que este proyecto ya finalizado planteaba muchas más posibilidades de desarrollo de las que habíamos pensado y que debía tomarse más como un punto de partida que como una meta alcanzada. Y así lo consideraron también algunos miembros del CEP, que fueron precisamente quienes nos aconsejaron emprender este nuevo proyecto, que con estas memorias se concluye.

En buena medida, este proyecto de innovación pretendió dar continuidad y potenciar los valores más positivos apreciados en las anteriores experiencias educativas.

2. Bases del estudio:

Los objetivos generales de etapa del DOGV de 6 de abril de 1992, el BOE de 5 de marzo de 1992 y el RD del currículo de 6 de septiembre de 1991 establecen para la E.S.O. unos parámetros de comprensión, interpretación y producción de textos en los que aparece muy explícito el interés por la expresión de pensamientos y sentimientos del alumnado a través del lenguaje verbal (y no verbal). Igualmente los objetivos específicos para el área de Lengua Castellana y Literatura, Música y Educación Plástica y visual insisten en ello.

Una de las carencias que posee nuestro sistema educativo es la del aislamiento. Aunque la meta de los objetivos específicos de varias materias se correspondan, los docentes tendemos a llevarla a cabo cada uno dentro de nuestra aula sin interesarnos por lo que hacen otros compañeros. De este modo, nuestros alumnos/as no tienen una idea globalizante del proceso de aprendizaje, y no le ven “sentido” a aquella labor que realizan. La descoordinación entre las diversas materias provoca, la mayor parte de las veces, apatía no sólo entre los alumnos/as sino también entre los/as profesores/as. Por estos motivos, y los anteriormente aducidos en la justificación, nos propusimos crear un marco común en donde los alumnos/as y los profesores/as nos uniéramos para romper los límites establecidos y los papeles asignados y disfrutáramos poniendo en práctica aquellos conocimientos teóricos que se imparten en las aulas.

Todos los integrantes de este proyecto coincidimos en que la dramatización es la más compleja y completa forma de expresión por cuanto que en ella se conjugan los lenguajes verbal, plástico, musical y gestual. Como señala Navarro:

El teatro, como lenguaje total, es uno de los sistemas de codificación cultural más complejo y la referencia a éste en el campo de la enseñanza habría de ser constante, especialmente para aumentar la competencia lingüística y literaria de los alumnos. (Navarro, Didáctica del text dramàtic, en Teatre en l'educació, Bromera, Alzira, 1996, pp. 47-48)

Para desarrollar la acción dramática, debemos usar los mismos recursos expresivos que para la acción real en la vida: Esto es, la expresión lingüística, expresión corporal, expresión plástica y expresión rítmico-musical. Estos tipos de expresión se producen coordinada y simultáneamente. Como afirma el profesor Cervera:

Esta circunstancia constituye la singularidad educativa de la dramatización. Cada uno de estos tipos de expresión tiene su ejercitación separada en los programas escolares. Sólo en la dramatización se ofrece la oportunidad de cultivarlas conjuntamente. (Cervera, Juan, "Dramatización y teatro: precisiones terminológicas y conceptuales", Revista Lenguaje y Textos, nº 4, Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Universidad da Coruña, 1991, p. 105)

Un texto dramático siempre admite infinidad de lecturas distintas, y, sobre todo, se puede representar de múltiples maneras, algunas incluso opuestas. Pero el denominador común, la singularidad de toda representación teatral es que cuenta con la motivación del atractivo lúdico. Hacemos nuestras las palabras de Isabel Tejerina:

La raíz del teatro está en el juego. El teatro en esencia, despojado de formalizaciones históricas y significados parciales, es siempre una clase de juego, aquel que consiste en "detener el tiempo y volver a plantear en un espacio mágico las situaciones primordiales" como observa López Tamés en su Introducción a la Literatura Infantil. Una simulación que recrea la vida y mediante la cual el ser humano, al identificarse con los personajes que lo representan en el escenario, al encarnar otros papeles, adquiere un conocimiento de sí mismo, más hondo que el alcanzado en la experiencia diario, y entiende un poco más a quienes de rodean. (Tejerina, Isabel, "Dramatización y teatro infantil", Dimensiones psicopedagógicas y expresivas, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1984)

En la escala graduada del aprendizaje del hecho teatral como representación, la labor del profesor adquiere una nueva dimensión puesto que el proceso descansa no en la transmisión de conceptos desde el profesor a los alumnos, sino en la elaboración recursos y formas comunicativas desde la propia capacidad de expresión, desde el yo, desde los propios intereses, desde el juego de ficción, hasta la estructura dramática. El profesor no es un mero configurador de mensajes que el/la alumno/a debe recibir, sino en un agente motivador y movilizador del trabajo grupal que, teniendo presente su visión del proceso, permite suministrar los elementos y recursos necesarios para que éste se desarrolle. Así, como se recoge en los Aspectos generales de la Educación Secundaria Obligatoria (Anexo I del Decreto 106/1992, de 9 de junio y B.O.J.A. de 20 de junio):

La intervención educativa es una forma de interacción social que tiene como función facilitar el aprendizaje y guiarlo hasta conseguir su autorregulación, el “aprender a aprender”. De ahí que uno de los objetivos básicos de los procesos de enseñanza-aprendizaje sea el contribuir a que los alumnos y alumnas se apropien de los procedimientos habituales de regulación de la propia actividad de aprendizaje, de tal manera que puedan progresar, con creciente autonomía, en la adquisición de nuevas competencias y conocimientos. (Cuadernos de la Educación Secundaria Obligatoria, Documentos para el profesorado. Número 7: Área de Lengua Castellana y Literatura, Sevilla, Consejería de Educación y Ciencia, 1995, p. 27)

Osea, desde la observación de los procesos, el profesor posee recursos para permitir el desarrollo de los mismos, en la medida que las capacidades del grupo lo permitan, sin proponer moldes, estéticos y temáticos que configuren un determinado resultado que no se corresponda con lo realmente sentido, necesitado y asimilado por sus alumnos.

Uno de los problemas que se nos planteaba era el de los alumnos/as “espectadores/as”, por ello nos propusimos que todos los alumnos fuesen “protagonistas”. Desde el análisis de las acciones todo el alumnado era buscador de soluciones alternativas, de ahí que tanta importancia tenían los actores como los decoradores, músicos, consultores de información de datos, apoyadores técnicos, etc.

Partiendo de esta base argumental debíamos de escoger el autor teatral que nos ayudara a poner en práctica nuestro proyecto. La elección fue unánime: Federico García Lorca. Por su proximidad cultural a todos los integrantes del proyecto, por su didacticismo a la hora de presentar en sus obras problemas enraizados en la sociedad andaluza que siguen teniendo vigencia actual y de clara referencia universal y por su concepción del teatro, creímos conveniente apoyarnos en este autor.

Federico García Lorca, en una conferencia pronunciada el 2 de febrero de 1935, decía:

*El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la educación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad de un pueblo; y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacinar y adormecer a una nación entera. El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equivocadas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. (García Lorca, Federico, "Charla sobre teatro", *Obras Completas III. Prosa*, Barcelona, Círculo de Lectores, 1998, p.255)*

Una de las aportaciones de Lorca al teatro ha sido la de restituirle su dimensión poética. Esencial en la consecución de esta poeticidad es la integración de los elementos musicales y plásticos junto con la palabra, en un **espectáculo total**. Declara el poeta en 1935:

El problema de la novedad del teatro está enlazado en gran parte a la plástica. La mitad del espectáculo depende del ritmo, del color, de la escenografía...

Música, plástica, escenografía, coreografía, se entremezclan en síntesis perfecta en el teatro lorquiano. La presencia de la canción y la danza en el teatro de Lorca representa, por tanto, una muy importante parte de su fiesta dramática. Además, hay que valorar la importancia que las canciones tienen para el desarrollo del argumento y la trascendencia que puede llegar a alcanzar al entrar en la obra dramática con todo su mundo poético, lleno de imágenes y metáforas de gran profundidad y simbolismo. Como señala Díez de Revenga:

*Lorca heredaba una tradición, pero al mismo tiempo, renovaba con la fuerza de la poesía, con la intensidad y el simbolismo de sus imágenes originales, este tipo de intromisiones en la fiesta teatral. Este fue el destino de los poetas de su generación, que con la tradición y originalidad, renovaron la lírica de su tiempo. Lorca entre ellos supo, además, dominar como nadie la simbiosis de los géneros y crear una nueva tragedia, en la que el dramatismo y el mito de una canción de tipo tradicional contribuía a la estética de un teatro vivo, truncado en el momento de su máximo esplendor. (Díez de Revenga, Francisco Javier, "Interrelación de elementos líricos y dramáticos en Yerma de Federico García Lorca", *Revista Lenguaje y Texto*, nº 1, Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Universidade da Coruña, 1991, p. 92)*

De entre todas las obras de Lorca, optamos por llevar a escena las denominadas “farsas”, subdivididas en dos grupos por Ruiz Ramón:

A) Para guiñol: *Tragicomedia de don Cristóbal y la señá Rosita*, en ella se tratan temas de profunda actualidad. La autenticidad del amor entre Rosita y Cocoliche deshace las convenciones sociales, y anula el matrimonio de subsistencia que el padre de la joven acuerda con un viejo rico y vicioso, don Cristóbal.

B) Para personas:

La zapatera prodigiosa, en ella se nos muestra la vieja situación de la insatisfacción radical del hombre. La zapatera se mueve entre la imaginación y la realidad.

Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, esta obra supone un maravilloso ritual dramático de iniciación al amor. Perlimplín, viejo impotente, inicia a Belisa en el amor del alma, en el amor profundo que nace del corazón, a ella que sólo era un cuerpo y poseía sólo el deseo.

3.-Objetivos e hipótesis:

Siendo la lengua una actividad humana compleja deja consolidadas dos funciones básicas: comunicación y representación que condicionan la regulación de la conducta propia y la de los otros. Dicha plurifuncionalidad debe incluir una iniciación al texto literario y a la notación musical como manifestaciones de la funcionalidad lingüística.

Son diversos los sistemas utilizados por los humanos para comunicarse: gesto, música, representaciones plásticas, símbolos numéricos y gráficos. El lenguaje verbal permite recibir y transmitir informaciones de distinta índole e influye sobre los individuos con los que nos interrelacionamos y sobre los que interactuamos condicionando y equilibrando sus actividades y la nuestra propia. Por consiguiente es la comunicación una función esencial de la lengua en el intercambio social.

Además, la lengua es un medio de representación del mundo que contendrá, así mismo, elementos no lingüísticos, de imágenes sensoriales íntimamente vinculadas a la percepción y a la motricidad más presente en nuestra vida cuanto más corta es nuestra edad. La lengua se une estrechamente al conocimiento y al pensamiento. Nos sirve para analizar problemas, reorganizar la información disponible en la memoria, elaborar estrategias, iniciar la toma de decisiones, como anteriormente indicábamos, regulamos y orientamos la actividad propia en el pensamiento y en la acción. Aprender una lengua es aprender un mundo de significados asociados a un conjunto de significantes. Esta idea es aplicable a toda lengua, más aún a la materna que relacionamos con la primera socialización del niño y que se usará en la vida cotidiana. El niño no sólo aprende unas palabras o un sistema de signos sino también los significados culturales que dichos signos transmiten y, con esos significados, los modos de interpretación de la realidad de las personas de su entorno. Contribuye a la integración sociocultural del niño, como instrumento básico para construir el conocimiento y adquirir aprendizajes y para dominar

distintas habilidades y capacidades no exclusivamente lingüísticas.

En nuestra cultura la mayor parte de los estímulos recibidos son táctiles o visuales. La información proviene bien de la naturaleza o de la actividad y creación humana, incluidas el diseño y las artes. El punto de partida lo encontramos en el mundo de imágenes y hechos plásticos que nos rodea y donde se encuentran los elementos arquitectónicos, el diseño gráfico e industrial y diferentes imágenes visuales que nos transmiten los diversos medios. Son un atrayente ingente para desarrollar la educación, contribuyendo a la socialización de los alumnos en su medio. La realidad puede representarse y presentarse con múltiples imágenes muy distintas entre sí que, en su diferencia, se interrelacionan y solapan relativizando la realidad representada.

La percepción visual inmediata es un proceso cognitivo complejo, se deben analizar las formas, proporciones, texturas, estructuras, colores, etc. La comprensión conceptual de lo visualizado supone analizar las formas y las imágenes, compararlas, catalogarlas y jerarquizarlas según la sintaxis de sus elementos y según el estilo en que se encuadran, y valorando, por último su calidad artística.

El realizar la expresión artística de forma subjetiva o fielmente objetiva, (donde el objeto de referencia no sufra transformación alguna), requiere cierto grado de destreza, conocimientos técnicos y procedimientos adecuados a la técnica aplicada.

Por último, el área de música debe ser contemplada desde diversos aspectos: como lenguaje, como estética y como comunicación.

Como lenguaje, con la música se pueden recibir y transmitir mensajes estimulando el sentimiento y la fantasía, aunque no tenga un contenido estrictamente informativo.

Como estética, apreciando los sonidos producidos y percibidos como una experiencia agradable.

Como comunicación, la música se presenta como un proceso de interrelación entre los humanos con una lengua universal, basada en códigos culturalmente establecidos en cada sociedad.

Para esto es preciso un cierto dominio musical, identificar los distintos elementos que integran la música y su utilización en la interpretación y la producción, reflexionando y comprendiendo la música y su estética. Deben compenetrarse las diferentes actividades musicales como creadores, oyentes e intérpretes de composiciones propias.

Por tanto, en las áreas de lengua, plástica y música el objetivo primordial es la comunicación. A veces, los alumnos no vislumbran esta meta porque las materias de imparten de forma aislada y ancladas en unos curriculum cerrados. Los profesores que formamos parte de este proyecto educativo creímos conveniente unirnos en una actividad conjunta que supusiera la unificación de los conocimientos adquiridos en aras de la creación de un espectáculo en donde todos los códigos apreñados nos sirvieran para la elaboración de una forma comunicativa compleja. De ahí que decidiéramos poner en marcha un espectáculo teatral en donde confluyeran todos los códigos antes estudiados puesto que lo que destaca en la dramatización, es la valoración y coordinación en estos tipos de expresión.

Los objetivos que nos propusimos al iniciar el proyecto fueron los siguientes:

A) OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO:

- Detectar las necesidades de formación del profesorado con respecto a la comunicación desde el punto de vista semiótico.
- Reflexionar e investigar acerca de la didáctica y de los valores educativos de la comunicación a través de los distintos códigos.
- Crear una actividad común en la que la mayoría de los alumnos del centro se vieran involucrados y que tuviera como resultado la puesta en escena de un espectáculo en donde se pusieran de manifiesto los distintos lenguajes artísticos.
- Intentar que todos los resultados de nuestras investigaciones quedaran reflejados en la elaboración de material didáctico propio (impreso, periódico, audiovisual, informático...), en el que tanto profesores como alumnos reconocieran y valoraran su propia participación y aportación, en el que futuros alumnos pudieran reconocer a sus hermanos mayores, a sus tíos, a sus primos..., y que dicho material quedase a disposición de todos los miembros del centro y, llegado el caso, de cuantos centros lo solicitaran.

B) OBEJTIVOS PARA LOS ALUMNOS:

- Enriquecer la capacidad expresiva.
- Potenciar y desarrollar la creatividad.
- Cooperar en la tarea común que implica la dramatización.
- Aceptar las normas que todo trabajo en grupo supone.
- Proporcionar el placer que se deriva de la naturaleza lúdica que supone el hecho teatral.
- Dar escape a las energías sobrantes.
- Impedir la existencia de las inhibiciones.

4.- Metodología:

Los tres métodos de trabajo más comunes son: trabajo por tareas, trabajo por proyectos o trabajo por simulación global. Nosotros nos hemos basado, principalmente, en una mezcla del trabajo por proyectos y el trabajo por simulación global.

Creemos conveniente, hacer unas mínimas reflexiones teóricas sobre cada uno de los métodos de trabajo anteriormente expuestos, antes de explicar cual ha sido nuestra aplicación de los mismos.

1. - Trabajo por tareas:

Una tarea es toda unidad de trabajo desarrollada en el aula que implica a los alumnos

en la comprensión, manipulación, producción e interacción de elementos reales o imaginarios.

El aprendizaje se plantea globalmente y se trabajan todos los elementos interrelacionándolos, como ocurre en la vida real.

No se parte de los contenidos sino que se plantean las tareas finales y, a partir de éstas, se abordan las tareas intermedias: los objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación.

Los temas deben ser seleccionados por los alumnos y el profesor elegirá con los mismos las actividades intermedias que conduzcan a la tarea final.

Una tarea puede transcurrir en un periodo de una a tres sesiones.

2. - Trabajo por proyectos:

Partimos de las mismas teorías y metodología del trabajo por tareas, siendo, en este caso, una tarea final muy amplia sobre un tema interesante para los alumnos, por ejemplo: la elaboración de una revista, la realización de un vídeo, una representación teatral, etc. Todas las actividades del aula se encaminan al desarrollo y elaboración del proyecto, dando como resultado un producto final. A diferencia del trabajo por tareas, la elaboración de un proyecto puede durar un mes, un trimestre, un curso entero, o como en nuestro caso, varios cursos.

Cada proyecto es el resultado de un trabajo cooperativo que empieza con la decisión del tema, la búsqueda de materiales, el trabajo individual y en equipo, la maquetación, la presentación y el desarrollo del trabajo de forma coherente y creativa, porque cada proyecto es una actividad totalmente creativa.

Se puede realizar sobre cualquier tema real o ficticio. Contribuye a desarrollar diversas capacidades de los alumnos y lleva a la práctica los objetivos generales de la etapa; estimula la observación, la imaginación, la cooperación, la autodisciplina y la valoración del trabajo propio y ajeno.

Los proyectos pueden llevarse a cabo en distintos niveles del aprendizaje, desde alumnos principiantes a más avanzados; y, también, de distintas edades. Las actividades realizadas dependerán de los diferentes niveles, de los materiales disponibles y del tiempo asignado.

Cuando el profesor no domina el tema o el proyecto elegido, no es un inconveniente sino un elemento positivo porque permite el cambio de papel del profesor como centro de información y acostumbra al alumno a usar diferentes fuentes de conocimiento dentro y fuera del aula.

Este tipo de trabajo facilita el aprendizaje activo porque se aprende haciendo: se busca información, se elaboran los elementos, se los manipula, etc... Sería una especie de juego programado y el alumno tiene la sensación de realizar un trabajo importante.

Es muy adecuado para aplicarlo en grupos muy heterogéneos porque facilita que haya actividades en los diversos niveles utilizando un mismo tema.

3. - Trabajo por simulación global:

Es un caso particular del trabajo por proyectos, en el cual se toma un proyecto muy amplio, se construyen decorados y se reparten los papeles entre los participantes, cada uno adoptará un personaje durante todo el tiempo de la simulación, cumpliendo las reglas preestablecidas en ese gran juego y realizando las acciones que previamente se han decidido representar.

Alternarán la búsqueda de ideas, la creatividad colectiva, los juegos de rol, la improvisación y la producción de material escrito.

Se necesita mucho tiempo, desde cincuenta a ciento cincuenta horas, lo que implica la ocupación de múltiples sesiones.

La evaluación será continua y compartida, cada uno seguirá su grado de progreso, sus carencias y sus dificultades. Los criterios de evaluación serán negociados previamente para medir la evolución de cada individuo y la de todo el grupo.

Podríamos, por tanto, decir que nuestro proyecto ha comprendido una experiencia de simulación global de gran envergadura que contenía a su vez tres proyectos distintos, correspondientes a sendos montajes teatrales (*Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín; La zapatera prodigiosa y Los títeres de la cachiporra. Retablillo de don Cristóbal con la seña Rosita*) dentro de cada uno de los cuales aparecían múltiples tareas interrelacionadas. Expresándolo en un mapa conceptual

:

A) SIMULACIÓN GLOBAL= PUESTA EN ESCENA DE CADA OBRA LORQUIANA.

1

1

1

PROYECTOS

Curso 2000/01

Curso 2001/02

Curso 2002/03

El amor de don Perlimplín

La Zapatera

Los títeres de la Cachiporra

TAREAS

TAREAS

TAREAS

B)

SIMULACIÓN GLOBAL

PROYECTOS El Amor de don Perlimplín
 La Zapatera prodigiosa
 Los Títeres

TAREAS

Las tareas fueron desempeñadas por alumnos de distintos niveles y coordinadas por las comisiones de: -Plástica; - Puesta en escena; -Lengua; -Música.

La relación de las tareas llevadas a cabo por las distintas comisiones es la que sigue:

1. - Comisión de Plástica:

- Diseño de los decorados.
- Diseño de vestuario.
- Labor de ensamblaje de los decorados.
- Elaboración de los elementos escenográficos.

2. - Comisión Puesta en Escena:

- Trabajo actoral: gestualización y vocalización.
- Movimientos en la escena.
- Caracterización.
- Análisis didáctico de las obras, realizando un trabajo de mesa, es decir, una lectura desde la perspectiva de la representación.
- Reparto de papeles y toma de decisiones.
- Creación de unidades de acción.
- Establecimiento de los ritmos adecuados para cada una de las escenas de todas las obras representadas.
- Luminotecnia.
- Vestuario.
- Maquillaje y peluquería.
- Grabación de los ensayos en vídeo y análisis de los mismos.

3. - Comisión de Lengua:

- Elaboración de unidades didácticas sobre la historia del teatro.
- Lectura didáctica de las obras en el aula.

4. - Comisión de Música:

- Adaptación, transcripción, arreglos e instrumentación de partituras originales.
- Transporte de partituras.
- Elaboración de material gráfico (guiones y particellas).
- Coordinación, dirección y reparto de papeles.
- Interpretación vocal a solo o en grupo.
- Interpretación instrumental a solo y en conjunto.
- Adecuación de las voces, trabajo por tesituras.
- Ejercicio fonético y vocalización.
- Actividades de relajación y de respiración.
- Grabación de las obras ejecutadas.
- Análisis de las grabaciones, corrección y rectificación de posibles errores.
- Perfeccionamiento de la interpretación.
- Elaboración de unidades didácticas y puesta en marcha de las mismas en el aula.

5. - Comisión de audiovisuales:

- Elaboración de CD-ROM de las obras y de las unidades didácticas.
- Grabación y edición de videos.
- Montajes de diapositivas y fotográficos.
- Remasterización de las grabaciones de audio de soporte magnético a soporte digital.

5.- Resultados y conclusiones

Los objetivos que nos habíamos propuesto al iniciar el proyecto, ampliamente desarrollados en las páginas 7, 8 y 9 de estas memorias, nos marcaban un claro camino de investigación y de profundización tanto en el plano científico como en el humano.

Es fácil ver que los dos primeros objetivos que nos propusimos como profesionales resultan un tanto genéricos, subjetivos, de difícil valoración y prácticamente imposibles llevar a cabo por completo. Por tanto, nos centraremos fundamentalmente en la valoración de los últimos. Los alumnos han participado desde el primer momento en cada una de las fases de este proyecto. El objetivo era que ellos se sintieran los verdaderos protagonistas. Pasamos a enumerar brevemente en qué ha consistido dicha participación:

Primer ciclo de la E.S.O:

Acercamiento al lenguaje teatral y lectura de textos breves.

Aplicación de las unidades didácticas elaboradas para ellos.

Charlas coloquios con los actores de las obras representadas (alumnos de postobligatoria).

Segundo Ciclo E.S.O.:

Han asistido a representaciones teatrales fuera del instituto.

Han leído las obras representadas y se han analizado con detenimiento.

Se les han desarrollado en el aula las unidades didácticas elaboradas para ellos.

Los alumnos de 4º han sido los encargados de la realización de los decorados, atrezzo, vestuarios, maquillajes, etc. Esto es, han sido los encargados de la producción.

Postobligatoria:

Los alumnos de 2º de Bachillerato conformaron el elenco de actores y de los músicos.

Concretando, las actividades se han desarrollado siguiendo el mismo orden en cada curso académico y sujetándose a las siguientes fases temporales:

1. Durante el primer trimestre, los alumnos han estudiado el nacimiento del teatro desde sus orígenes griegos, basados en las fiestas ofrecidas al dios Baco. Aquí hemos aludido a los mitos griegos y cómo esos personajes son el caudal argumental de sus obras trágicas. Se han resumido algunos de los asuntos más conocidos.

Más adelante, se han enlazado estos orígenes religiosos con los propios del teatro medieval español, ligados también a las festividades religiosas y se han repasado los autores primitivos españoles.

2. Durante el segundo trimestre se leyeron obras de García Lorca: *La Zapatera*

prodigiosa (Curso Académico 2001/2002) y *Títeres de la Cachiporra. Tragicomedia de don Cristóbal y la seña Rosita*, (Curso Académico 2002/2003), y estudiaron en ellas todos los elementos que entran a formar parte de una obra teatral, tanto lo que se refiere al argumento y los personajes, a las divisiones de actos y escenas, como a todo lo que conlleva el montaje de una obra de este tipo: decorados, luces, efectos de sonido, etc. Además se analizó la importancia del teatro de títeres y marionetas.

3. En el tercer trimestre los alumnos del centro asistieron a las representaciones preparadas por todos durante todo el curso.

Como conclusión, podemos afirmar que los alumnos sintieron como suyo el mundo del teatro y, conforme avanzaban en sus estudios, reclamaban como propias las tareas realizadas por sus compañeros de años anteriores. Todos anhelaban su *protagonismo*.

En cuanto al objetivo que alude a la creación de un material didáctico propio, creemos que se ha conseguido, al menos, no se perderá la memoria de tantos esfuerzos realizados durante tres años. No lo analizamos en este apartado porque se hará ampliamente en el apartado siguiente, punto 6, de esta memoria.

6.- Productos:

Por el momento, la redacción de este apartado tiene que seguir siendo todavía provisional. Pocos materiales quedan ya por producir, pero su distribución y su formato esta aún en estudio y, aunque las distintas posibilidades ya han sido tomadas en consideración, seguramente habrá que ir revisando sobre la marcha algunas de las decisiones ya tomadas.

Por esta razón, esta sección alcanzará, quizás, su forma definitiva una vez finalizado el proyecto. Lo que sigue, es todavía más una enumeración de los contenidos elaborados y recopilados hasta ahora, antes que una descripción de “materiales” propiamente dichos. Dividiremos la enumeración de estos contenidos, no por temas, sino según el formato en el que actualmente están siendo editados. Estos formatos serán los siguientes:

1. Material escrito
2. Material audiovisual
 - 2.1. Material en vídeo
 - 2.2. Material sonoro
3. Software e Internet

1. Material escrito

Hasta el momento, la presentación elegida para este tipo de materiales es un solo libro, en el que irán incluidos los contenidos que a continuación se enumeran. No obstante, se ha apuntado ya la posibilidad de que su excesiva extensión haga aconsejable su división en distintos cuadernillos individuales, de acuerdo con los temas tratados.

Todo el material escrito estará contenido también en diversos CD-ROM, en doble formato Word y html. En estos CD-ROM se intenta facilitar un más fácil acceso a los contenidos, utilizando los recursos que proporciona el formato de página web. Igualmente, se incluirán en estos discos (como hipervínculos) diverso material que no estará presente en su versión impresa (videos breves, fragmentos musicales o de otros sonidos, fotografías...).

Los contenidos de este material escrito serán:

- a) Información general sobre Federico García Lorca: biografía, estudio general de su obra teatral y un breve estudio de cada una de las obras representadas en el transcurso del proyecto.
- b) Seis unidades didácticas sobre el fenómeno teatral, tanto en su dimensión literaria como social y como espectáculo popular. Todas las unidades didácticas que se mencionan incluyen su correspondiente programación de aula.
- c) Tres programas de mano sobre cada uno de los montajes escénicos llevados a cabo durante el proyecto.
- d) Varias unidades didácticas sobre la música en el teatro y sobre la empleada en nuestras representaciones.
- e) Obras completas de Federico García Lorca, prácticamente ya completadas, sólo faltan sus cartas y alguna obra teatral. La excesiva extensión de este apartado, hace que sólo sea incluido en el CD-ROM correspondiente, pero no impreso.

2. Material audiovisual

Los soportes para estos materiales serán: CD-ROM de datos, CD-ROM de vídeo, CD de audio, vídeo VHS y DVD.

- a) Vídeos: uno por cada obra representada, en el que se incluirá la representación del estreno. La presentación de estos vídeos está realizada en triple formato, CD-ROM, VHS y DVD.
- b) CD de la música de las tres representaciones, interpretada y grabada por alumnos y miembros o colaboradores del proyecto Babelia. Por el momento, la calidad de sonido obtenida es muy deficiente, pero será incluida de cualquier modo. Están registrados en dos CD para la música de las tres obras.
- c) Un CD-ROM de datos, que contiene archivos en formato MP3 de toda la música relacionada con García Lorca que ha sido posible obtener: sus propias composiciones o arreglos, canciones sobre sus poemas, canciones dedicadas al poeta..., junto con los correspondientes textos de los poemas y estudios sobre la relación entre Federico y la música. No obstante, este material ha ido siendo recopilado a lo largo del proyecto, pero no parece probable que sean finalmente incluidos entre los materiales definitivos. La recopilación de estos archivos se comenzó con el exclusivo propósito de facilitar material para el trabajo en el aula de los distintos profesores incluidos en el proyecto y para su uso exclusivo y personal por los miembros del Proyecto Babelia. Pero, a pesar de haber sido obtenidos por medios

legales (en su mayoría, de colecciones particulares), la mayoría de estos archivos se hallan afectados por derechos de autor o de copia que no han sido debidamente gestionados.

4. **Software y otro material informático**

- a) **Software necesario o complementario:** Aunque hemos intentado reducir al máximo la necesidad de usar software distinto del habitual en el trabajo docente, ha sido necesario incluir, como precaución, distintos programas para facilitar el acceso a todos los documentos: visores de imágenes, reproductores de los distintos formatos multimedia... Todos los programas incluidos tienen licencia libre (son gratuitos) o son demos de validez temporal.

También se localizaron en su momento distintos programas relacionados con el teatro o las técnicas escenográficas, pero que han sido de escaso rendimiento durante el transcurso del proyecto, por lo que casi con toda seguridad no serán finalmente incluidos entre los materiales definitivos.

- b) Páginas y directorios de enlaces a Internet. Durante la elaboración del CD-ROM de contenido general (información sobre Lorca y el teatro en general) fueron siendo consultadas y empleadas algunas páginas de Internet, algunas de las cuales fueron también incluidas como material propio del proyecto. Estas páginas inicialmente incluidas se encuentran en proceso de selección y depuración, por lo que su número final se verá sensiblemente reducido, ya que sus contenidos se incluirán en alguna de las páginas de elaboración propia.

Igualmente, junto a la bibliografía “tradicional”, se incluyó un directorio de enlaces a Internet. También este directorio se encuentra en fase de revisión, y nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que muchas de las páginas incluidas en él ya no están disponibles, o han sido sustancialmente modificadas. Por tanto, también este apartado se encuentra en continuo cambio.

7. - **Valoración general del proceso:**

Los instrumentos de evaluación de que dispusimos fueron:

- El grado de consecución de los objetivos propuestos.
- Las dificultades encontradas al realizar el proyecto.

La mayoría de los objetivos especificados al principio de esta memoria fueron alcanzados a nivel más que aceptable.

Dentro de las dificultades superadas debemos mencionar:

- La problemática en la gestión de los recursos horarios y materiales del centro, que obligaba a compatibilizar el uso y ocupación del salón de actos (SUM).

- El traslado de dos de los profesores vinculados al proyecto, que suponía la pérdida de contacto diario y la incomprensión de los claustros de los nuevos destinos.
- La falta de apoyo por parte del claustro y del equipo directivo hacia este trabajo.

Los aspectos más positivos fueron:

- Comprobar que es posible la interacción en el aula desde distintos códigos.
- Participar en un macroespectáculo que asocia todos los lenguajes artísticos en las distintas puestas en escena.
- La continua formación a la que se sometió el profesorado, supliendo las carencias no cubiertas por la enseñanza no formal.
- La interdisciplinariedad de los contenidos expuestos dentro y fuera del aula, presentando conceptos y procedimientos idénticos desde varios puntos de vista, para llevarlos a la puesta en común que consistía en la representación teatral como meta final.
- La proyección personal lograda por el elenco de participantes. Entre los actores, uno de ellos estudia actualmente Arte Dramático y otros dos fueron contratados como monitores de un Taller de Teatro organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río. Del quinteto de músicos dos de ellos estudian Educación Musical y otro Informática.
- Los músicos, una vez concluido el proyecto 2000/01, constituyeron el quinteto Babelia, dirigidos por la profesora Cooper, representante de la comisión de Música, actuando en:
 - La presentación del Calendario de la Asociación Cultural Cuadernos de Roldán, en la Casa de la Sirena (Sevilla) en diciembre de 2001, haciéndose eco de dicho evento la prensa local y la nacional, como el Diario El País.
 - El Día Nacional del Donante de Sangre, organizado por la Hermandad de Donantes de Sangre de Sevilla en la Sala Chicarrero de la Caja San Fernando (Sevilla) en junio de 2002.
 - Presentación del Calendario de Asociación Cultural Cuadernos de Roldán del año 2003 en la Casa de la Sirena (Sevilla) en diciembre de 2002.
- La valoración de la cultura y el patrimonio andaluces desde todas las artes y según las distintas áreas de conocimiento.
- El que todos los participantes se sintiesen protagonistas de su propio aprendizaje, llegando por sí mismos, a alcanzar las metas que se habían trazado, según el nivel inicial de conocimientos.
- Lo novedoso de trabajar con un grupo heterogéneo por edad, nivel de formación, cultura, vivencias, aspiraciones e ideas, con el consiguiente enriquecimiento producido en el intercambio por la interacción.
- Fortalecimiento del sentimiento grupal o sensación de pertenencia a un grupo, tan necesario en la adolescencia.
- La permanencia en el centro de material gráfico y audiovisual donde se reconozca a los participantes, y donde sus familias pudiesen identificarles en el futuro.

- El disfrute alcanzado con la conclusión de una tarea tan larga duración y tanta envergadura.
- La satisfacción obtenida al cubrir una serie de etapas sucesivas, en la mayoría de los casos, que conducen a la finalización con la puesta en escena de la obra.
- El bienestar logrado al ir superando y esquivando los escollos e impedimentos encontrados.
- El orgullo tanto de profesores/as como alumnos/as, de poder mostrar el trabajo propio al resto de los compañeros/as del centro, y él en el caso de los músicos, a espectadores/as ajenos al centro, logrando el reconocimiento por la tarea bien hecha.
- El trabajo cooperativo y el intercambio de papeles entre los alumnos/as y profesores/as al crear y manipular elementos escenográficos, pintar decorados, trabajar en el vestuario, colocar asientos en el patio de butacas, etc.
- El interés mostrado por los participantes para que el público tuviese una actitud propia de los asistentes a un espectáculo en directo.
- Valoración del trabajo de los demás como el propio en las actividades colectivas.
- La reclamación de los alumnos/as en los años sucesivos para participar activamente en cada uno de los roles escenográficos: actores, iluminadores, decoradores, maquilladores, técnicos de sonido, peluqueros, músicos o apuntadores.
- La resolución de los problemas a través del diálogo y el consenso, tomando las decisiones de forma conjunta.

Conclusiones:

- Podemos decir que se han conseguido cumplir los objetivos marcados y que el grado de satisfacción general de todos los participantes es muy aceptable.
- Se ha recopilado un material audiovisual novedoso, interactivo, en varios soportes, muy atractivo para los alumnos y que da numerosas posibilidades al profesorado para utilizarlo como recurso didáctico en áreas diversas: Plástica y visual, Lengua y Literatura, Música, Informática aplicada, Información y Comunicación, Tecnología... Dicho material tiene la particularidad que acerca al alumnado al mundo de la enseñanza formal, utilizando elementos afines a sus intereses, que manipula en la vida cotidiana (CDROM, CD AUDIO, CASSETTE, DISQUETES, VHS...)
- Se ha empleado una metodología abierta, flexible, coherente con la coordinación de un grupo muy heterogéneo de alumnos/as y profesores/as, que han interactuado dentro y fuera del aula, e incluso fuera del centro, cooperando, conviviendo y participando de forma activa, autónoma y consciente, emprendiendo una tarea común.
- Se han aplicado los modelos educativos “no formal “ e “ informal”, para introducirlos en las rígidas estructuras del modelo “ formal” en que se basa nuestro sistema Educativo. Así se han empleado la formación continua, la autoeducación y la coeducación, tomando elementos externos, muchas veces al centro, y que pertenecen a la vida diaria: grabaciones de los ensayos de la representación en VHS y en audio, grabaciones de los ensayos de música de las piezas de las obras

en cassette y minidisc, aplicación de procedimientos adquiridos en cursos de formación, etc...

- La toma de decisiones, tan inmediata en los espectáculos en directo, se alcanzó por consenso.
- Se logró la implicación de toda la comunidad educativa: Claustro de profesores, conserjes, limpiadoras, alumnos, familiares, representantes municipales y consejo escolar. Es digno de mencionar que cada año se ha sentido más identificada esta comunidad con una actividad realizada por chicos/as del pueblo, para chicos/as del pueblo.
- La superación personal del alumnado ha hecho que algunos/as vean en el mundo de las artes una salida profesional y hayan encaminado en ese sentido sus estudios posteriores.