

TEATRO Y ADOLESCENCIA

Integración del adolescente a través del arte teatral

En éste informe nos acercamos a la colaboración con los profesionales dedicados a la integración del Adolescente, a las personas que intervienen en el período de transición hacia llegar a la adultez.

Vanina Felix – Diego Villalba

14/09/2012

Índice:

1. Teatro y adolescencia

- Introducción..... Página 3
- El arte del teatro.....Página 5
- Conclusión.....Página 7

2. Integración del adolescente a través del arte teatral

- El teatro y los adolescentesPágina 9
- Propuesta: Herramientas lúdico- teatrales para la integración grupal....Página 11

- 3. **Bibliografía**.....Página 15

TEATRO Y ADOLESCENCIA

“La adolescencia es como un segundo nacimiento que se realizaría progresivamente. Hay que quitar poco a poco la protección familiar, como se ha quitado la placenta protectora. Quitar la infancia, hacer desaparecer al niño que hay en nosotros, constituye una mutación (...). Las langostas, cuando cambian de caparazón, pierden primero el viejo y quedan sin defensa por un tiempo, hasta fabricar uno nuevo. Durante ese tiempo se hallan en gran peligro. Para los adolescentes viene a ser la misma cosa” (Françoise Dolto)¹

● Introducción

Sorprendido por una sucesión de cambios físicos, psicológicos y sociales todo adolescente se encuentra a la intemperie. No solo precisa desarrollar su propio sentido de la identidad sino también elaborar lentamente ciertos duelos; a saber:

✿ **DUELO POR EL CUERPO INFANTIL:** Las rápidas transformaciones corporales llegan a sentirse como ajenas y externas ubicando al adolescente en un rol de simple observador más que actor de las mismas.

✿ **DUELO POR EL ROL Y LA IDENTIDAD INFANTIL:** Perder el rol de la infancia implica renunciar a la dependencia de los padres y aceptar

¹ Dolto, Françoise; *Palabras para adolescentes, o, Complejo de la langosta*, Buenos Aires, Atlántida, 1992

ciertas responsabilidades. La pérdida de la identidad infantil debe reemplazarse por la adulta y en ese transcurso surgirá la angustia que supone la falta de una identidad clara.

 DUELO POR LOS PADRES DE LA INFANCIA: Esto implica renunciar a su proyección, a sus figuras idealizadas e ilusorias, aceptar sus debilidades y su envejecimiento.

 DUELO POR LA BISEXUALIDAD DE LA INFANCIA: Debido a la madurez y desarrollo de la propia sexualidad. En ese aparecer de caracteres sexuales conviven simultáneamente el cuerpo de la/ el mujer/ hombre y el cuerpo de la/ el niña/ niño.

Al pasar por estos procesos, podemos afirmar que el adolescente adquiere las siguientes características:

- ✓ *Fuertes Pasiones*
- ✓ *Deseos corporales, en especial por mostrar su sexualidad*
- ✓ *Ausencia de Autocontrol*
- ✓ *Mal humor y mala predisposición para realizar imposiciones del medio exterior*
- ✓ *Ideas Exaltadas*
- ✓ *Manifiestos de violencia ante desacuerdos*
- ✓ *Preferencia de acciones nobles, ante situaciones útiles*
- ✓ *Culto a la diversión y al ingenio gracioso*
- ✓ *Marcada competitividad en temas que lo afecten.*

Por eso es tan importante la creación de espacios y grupos de pertenencia donde los adolescentes puedan sentirse contenidos, protegidos, respetados, escuchados y compartir con otros pares esta etapa tan difícil.

● El Arte del Teatro

El teatro constituyó durante siglos la principal forma de expresión del ser humano. Desde la antigüedad el hombre ha intentado imitar la realidad por medio de un conjunto de acciones que se llevaban a cabo bajo la forma de rituales mágicos (auténticas ceremonias dramáticas destinadas a rendir culto a los dioses). Con el transcurso del tiempo, en la civilización griega, estos rituales mágicos evolucionaron y se fueron transformando en lo que hoy entendemos como teatro.

Actualmente, la enseñanza teatral adquirió un gran prestigio. Son numerosas las instituciones que organizan talleres, conferencias y cursos de actuación; así como también las universidades que incluyen dentro de sus currículos licenciaturas teatrales. Este tipo de enseñanza gira en torno a dos concepciones diferentes del teatro: el teatro concebido como medio de expresión artística o el teatro como terapia. Muchas personas asisten a estos cursos y licenciaturas para satisfacer una vocación artística o simplemente para buscar una alternativa terapéutica para disminuir el estrés, superar problemas de personalidad, timidez, miedos, etc.

La enseñanza teatral en la adolescencia, más allá de los fines artísticos, puede resultar útil para:

- ✓ *Reforzar vínculos intrapersonales (ayuda a los adolescentes a entenderse)*
- ✓ *Reforzar vínculos interpersonales (los ayuda a la comprensión de los demás y del entorno)*
- ✓ *Acompañar la evolución y la construcción del pensamiento creativo, autónomo y crítico.*
- ✓ *Desarrollar la conciencia “artístico – estética” para la apreciación de los distintos lenguajes artísticos.*
- ✓ *Desarrollar la competencia comunicativa.*
- ✓ *Ampliar el desarrollo de la conciencia fonológica.*
- ✓ *Ayudar a la valoración de los referentes culturales del contexto.*

Desde un punto de vista docente, a través del entrenamiento teatral encontramos diversas secuencias didácticas diseñadas para que los adolescentes puedan establecer diferentes tipos de conexiones (ya sea con ellos mismos como así también con el exterior que los rodea); a saber:

Relajación Mental y Corporal

Es el momento destinado a que el Adolescente logre disminuir un poco el grado de ansiedad, utilizando diferentes propuestas musicales, y llevándolos desde la quietud absoluta hasta culminar con sus propias danzas, pasando por el movimiento de las articulaciones (reconocimiento corporal)

Esta etapa es muy importante ya que preparamos a los chicos a que estén más predisuestos a las acciones que se realizarán durante el transcurso de toda la clase.

Juegos Teatrales

Con esta pauta iniciamos las primeras actividades, individuales y grupales, convocamos a los intervenientes a que se presten a JUGAR, y a través de ello, brindamos las primeras consignas de trabajo grupal: el placer de encontrarse con el otro, el de presentarse, conocerse.

Evaluamos de esta manera, la amplitud y predisposición al juego, a la integración, al seguimiento de pautas y la capacidad para elaborar una reflexión sobre los juegos realizados (la importancia de la VOZ, y el que digo – que entiendo).

Improvisaciones Teatrales y Texto.

Es la capacidad de dar respuesta ante el desarrollo de una situación teatral inesperada y por consiguiente, la habilidad de encontrar de forma creativa la respuesta para tratar y resolver una escena a través de lo dialógico – discursivo, lo corporal, lo prosémica.

De ésta manera el Adolescente desarrolla su capacidad de adaptación ante estímulos o situaciones nuevas a través de procedimientos concretos de aplicación teatral. Así logra la apreciación de su producción y la de sus pares, la integración con otros lenguajes artísticos y sobre todo, el desarrollo del placer estético y la competencia comunicativa.

El teatro le aporta una visión integradora de su propia realidad y la de los otros. Por eso Otto Engelmayr afirma que : “La Improvisación Teatral es un procedimiento que agudiza la capacidad para vivir en la ‘incertidumbre de los nuevos tiempos”².

La improvisación utiliza la memoria, la palabra, la expresión corporal y la integración de todos estos factores para la elaboración de las diferentes producciones artísticas.

Daniel Prieto Castillo anuncia: “La multiplicación de productos artísticos refina la competencia vital de los adolescentes para trazar su propio proyecto de vida, toda vez que propicia el enriquecimiento del inconsciente colectivo que se proyecta en el imaginario social”³.

● Conclusión

Es fundamental entender las secuencias didácticas sugeridas; son propuestas consideradas desde una vista amplia y no de manera restrictiva ni prescriptiva, ya que deben tenerse en cuenta las particularidades de los integrantes, de la Institución y del contexto de situación en donde quieran ser aplicadas.

La fuente del éxito de las actividades sugeridas no sólo radica en la posibilidad de su dinámica, sino también en la buena contextualización con el trabajo que el grupo viene realizando, así también, la posibilidad de encontrar motivación significativa para la proyección de las mismas.

² Engelmayr, Otto (1970) Psicología Evolutiva de la infancia y de la Adolescencia. Kapeluz, Buenos Aires.

³ Prieto Castillo, Daniel (1996) Especialización en Docencia Universitaria, módulo 3. EDIUNC, Mendoza

MOTIVACIONES POSIBLES:

- ✓ *Situaciones de las vivencias del grupo.*
- ✓ *Situaciones de la vida cotidiana referidas en la temática del adolescente.*
- ✓ *Intereses y expectativas: temas musicales, relatos orales, obras literarias, obras plásticas.*

En todos los casos, el mediador- docente tendrá que realizar un seguimiento del proceso que el grupo viene realizando.

Integración del adolescente a través

del arte teatral

● El teatro y los adolescentes

El teatro constituye un elemento fundamental para la catarsis, expresión y socialización humana. Sus actividades, juegos , secuencias didácticas y estrategias pueden ir más allá del ambiente artístico y convertirse en herramientas lúdico – teatrales de integración grupal.

La aplicación de estas herramientas en el trabajo con adolescente nos llevará al conocimiento un poco más profundo de sus expectativas, de sus pensamientos y de sus acciones, a conocer un poco más de su extroversión e introversión. Nos ayudará a poder comprender la necesidad de ser escuchados o de respetar sus silencios.

A los que intervenimos como “coordinadores”, las distintas actividades teatrales nos brindan pautas para crear infinitas propuestas (en base al tipo de grupo y ámbito en el que se reúnen) y escuchar necesidades en forma individual o grupal, desde un punto de vista que va un poco más allá de lo verbal: **“el cuerpo y sus expresiones también manifiestan sensaciones tan legibles como las palabras”**

La realización de una minuciosa recolección y selección de estas herramientas ha dado por resultado el surgimiento de dos posibles proyectos de trabajo que mencionaremos a continuación:

■ *Herramientas lúdico- teatrales para la integración grupal*

- *(destinado a la capacitación de profesionales en el área adolescente)*

■ *Integración del Adolescente a través del arte teatral*

- *(destinado a jóvenes entre 12 y 18 años)*

Nota: En esta oportunidad compartiremos con mayor detalle el primero de los dos proyectos.

Propuesta

HERRAMIENTAS LÚDICO-TEATRALES PARA LA INTEGRACIÓN GRUPAL:

Destinatarios:

Docentes, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, acompañantes terapéuticos, y toda persona que trabaje con grupo de adolescentes.

Objetivos:

QUE LOS CONCURRENTES:

- *Conozcan diferentes tipos de herramientas lúdico-teatrales que favorezcan la integración grupal.*
- *Participen activamente de las diferentes actividades planteadas.*
- *Puedan intervenir en instancias reflexivas a partir de la experiencia.*

Metodología:

La metodología de trabajo consistirá en la organización de jornadas prácticas y reflexivas. En cada una de las jornadas se invitará a los concurrentes a participar de una serie de juegos teatrales y posteriormente a realizar una reflexión sobre las mismas.

Contenidos:

UNIDAD 1:

A. Ejercicios primarios de conocimiento grupal.

- ✓ **JUEGOS EN RONDA:** Baile en ronda-Arrojando el objeto imaginario
- ✓ **JUEGOS DE DESPLAZAMIENTO:** Atención visual-El espejo- Encuentros y saludos-La dupla- Caminar secuenciado- Caminatas temáticas (según pisos, profesiones, con objetos imaginarios, etc.)
- ✓ **PRESENTACIONES:** Soga-
- ✓ **JUEGOS DE RELAJACION:** Ejercicios de psicomotricidad general y sectorizada (tensión, relajación , reconocimiento corporal). Ejercicios de respiración. La imaginación como espacio lúdico.

B. Alcances y objetivos de cada propuesta.

- ✓ **INSTANCIA DE REFLEXIÓN:** Los diferentes tipos de consignas (abiertas, cerradas). Posibles variaciones y reformulaciones (Adaptación de consignas). Se consulta sobre las facilidades y dificultades de la actividad.

Secuencias didácticas utilizadas en esta unidad: Relajaciòn mental y corporal, Juegos teatrales

UNIDAD 2:

A. Construcción de escenas teatrales a partir de ciertas pautas.

- ✓ **IMPROVISACIONES COLECTIVAS:** Juego de las sillas- El zoo- Repeticiones secuenciales- El viaje- Idiomas y dialectos imaginarios – Personajes imaginarios, reales o no reales- creación de escenarios diferentes.

B. Alcances y objetivos de cada propuesta.

- ✓ **INSTANCIAS DE REFLEXIÓN:** La importancia de la contextualización: Selección adecuada de las temáticas de improvisación.

Secuencias didácticas utilizadas en esta unidad: Improvisaciones teatrales y texto

UNIDAD 3:

A. Confianza grupal

- ✓ **JUEGOS DE CONFIANZA GRUPAL:** Círculo al muñeco - Carrera de obstáculos - Marioneta con hilos- Escultores de estatuas- Fila de contactos - escuchar la voz guía.

B. Alcances y objetivos de cada propuesta.

- ✓ **INSTANCIAS DE REFLEXIÓN:** Adecuación de los recursos y materiales utilizados (Música, textos, etc.). Búsqueda y selección de materiales alternativos.

Secuencias didácticas utilizadas en esta unidad: Juegos teatrales

UNIDAD 4:

A. Comunicación grupal

- ✓ **JUEGOS TEATRALES DE COMUNICACIÓN GRUPAL:** El traductor- El baile de una parte- Comunicación con obstáculos. Dialogo con frases

B. Alcances y objetivos de cada propuesta.

- ✓ **INSTANCIAS DE REFLEXIÓN:** la palabra como medio de comunicación, acompañando al cuerpo, importancia o no del texto en la comunicación. La integración del hacer y el decir.

Trabajo final:

División en subgrupos de trabajo. Creación de una herramienta lúdica- teatral para la integración grupal (con sus respectivas consignas, recursos y materiales)

Secuencias didácticas utilizadas en esta unidad: Juegos e improvisaciones teatrales .

NOTA: La selección de herramientas lúdicas – teatrales realizadas es flexible. El coordinador podrá ampliarla o reformularla parcialmente de acuerdo a los intereses específicos de los participantes.

Bibliografía:

- Bossellini, Leticia y otros; *Psicología: Nuevo módulo de psicología social*, Colombia, A Z Editores, 19997
- David, José; *Un desafío II: Desarrollar valores a través del juego*, Buenos Aires, Lumen Humanitas, 2008
- Dolto, Françoise; *Palabras para adolescentes, o, Complejo de la langosta*, Buenos Aires, Atlántida, 1992
- Eines, Jorge y Mantovani Alfredo; *Didáctica de la dramatización*, España, Gedisa, 2002
- Ortega, José Jiménez y otros; *Psicomotricidad. Teoría y programación*, España, Wolters Kluwer España, 2010