

Guía para el profesor de teatro musical

Desarrollado por:
Alexandra Lewis, BA

Proyecto en cumplimiento parcial de la Maestría en Educación
Departamento de Trastornos Comunicativos y Educación de Sordos
Utah State University
Director del proyecto: Lauri H. Nelson, Ph.D

Tabla de contenidos

1. Introducción.....	Página 2
2. Su papel como facilitador	Página 4
3. Enseñanza de los elementos de la música y el canto	Página 7
4. Empiece con una canción: calentamientos vocales y canciones.....	Página 10
5. Enseñanza de los elementos de un cuento.....	Página 16
6. Escritura del cuento	Página 20
7. Escritura de la música	Página 21
8. Montaje de la obra.....	Página 23

Capítulo 1: introducción

*La verdadera belleza de la música es que conecta a la gente.
Lleva un mensaje, y nosotros, los músicos, somos los mensajeros..
-Roy Ayers*

Existe investigación y libros enteros sobre el poder de la música y el teatro sobre todos los niños, con un desarrollo normal o con discapacidades. Intervenciones que utilizan un marco musical o teatral han sido desarrolladas y utilizadas con éxito para niños con trastorno del espectro autista, síndrome de Down, pérdida de la visión y otros. Comencé este proyecto con el deseo de utilizar mi experiencia teatral y adaptarla específicamente a las necesidades de los niños sordos o con problemas de audición. ¿Qué mejor manera de enseñar lenguaje y promover la comunicación que por medio de la música?

Independiente de si se nos ha enseñado de una manera formal estamos rodeados constantemente por música. Está en la radio cuando manejamos al colegio, se canta durante los cumpleaños, suena en cada película de Disney que su sobrina quiere ver o repetir. Es esa canción que le recuerda un momento en el pasado, y es esa canción que no ha oído por muchos años, pero de cualquier manera recuerda las palabras. Por la razón que sea nos atrae la música. Es una cultura compartida y también una experiencia profunda e individual.

Los niños necesitan modelos adultos que no sean necesariamente profesionales de la música. Necesitan ver a adultos independiente de su habilidad participar de una manera entusiasta en la cultura musical de su salón de clase, colegio, y comunidad. Necesitan ver que independiente de la habilidad para cantar una persona puede divertirse con un amor por la música. Como profesor, ser entusiasta, tonto y divertirse con lo que hace lo llevará más allá de lo que piensa cuando se embarque en la integración de la música en su clase.

Enseñar música consiste en última instancia en poner a los estudiantes en su propio camino de exploración, experimentación, y amor por la música. Para los niños sordos o con dificultades auditivas, alcanzar esto es inclusive más importante para capacitarlos para que impulsen su propio desarrollo auditivo.

Esta guía está dividida en siete capítulos que siguen el orden que yo uso para enseñar habilidades mientras hago una obra musical o de teatro con los niños. Quiero enfatizar que el hecho de que esta guía esté dividida en capítulos no significa que una vez que haya terminado con un paso en el proceso, nunca volverá a cubrir el tema. Este proceso se trata de aprender y usar cada paso para progresar en el siguiente. Utilizo canciones y juegos de calentamiento en cada lección. Hago preguntas sobre los elementos del cuento en cada lección. Usamos nuestras palabras, voces e imaginación en cada lección sin importar en que paso estemos.

En el pasado, con una clase de teatro de cuarenta y cinco minutos una vez a la semana de niños de tres a cinco años, me he dado un año entero para crear un musical de quince minutos. De ninguna manera tiene que tener la misma cantidad de tiempo. Me gusta usar un año porque me da mucho tiempo para concentrarme en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, especialmente la alfabetización y el lenguaje. Desde el comienzo de clases hasta las vacaciones, trabajé con los estudiantes en el canto, entendimiento de los elementos de un cuento y en escribir nuestro propio cuento. La siguiente mitad del año se dedicó a escribir la música y diseñar la obra. Quiero recalcar que no es así como hay que hacerlo. Usted puede dividir los pasos de la manera que mejor se adapte a las necesidades de sus estudiantes y al tiempo disponible.

Esta guía es un ejemplo de cómo una persona ha abordado hacer piezas de teatro musical con estudiantes sordos o con problemas de audición. No hay una sola manera correcta de hacerlo y les animo a que experimenten con el proceso. Descubra lo que es correcto para usted y su salón de clases. Esta guía está llena de consejos y trucos que he aprendido a medida que he experimentado con el proceso y realmente espero que disminuya algo el miedo de hacer musicales con niños pequeños.

Capítulo 2: su papel como facilitador

He notado mucha ansiedad en torno al teatro y la música, especialmente si un profesor nunca ha tenido experiencia enseñando o haciendo una obra de teatro.

Relájese, porque sé que puede hacerlo. A muchas personas crear una obra puede parecer una gran tarea o muy diferente de lo que normalmente enseñan. ¡No lo es! Todos los días usted enseña lenguaje.

También enseña habilidades de prealfabetización, conciencia fonémica, música y memoria auditiva.

El teatro musical, como marco, toma todo lo que usted enseña, y hace que sus estudiantes lo aplique. Siga los procesos de esta guía paso a paso y llegará al final y podrá mirar hacia atrás. Le garantizo que quedará impresionado por lo que ha logrado.

Hacer una pieza teatral o musical es sobre el *proceso*, no el producto. Si se siente frustrado o cansado deje que eso sea su mantra,

Hacer una pieza teatral es sobre el *proceso*, no el producto

porque sus estudiantes están aprendiendo mucho a través de este proceso.

Recuerde, sus estudiantes están aprendiendo más que sus líneas o canciones. Sus estudiantes están aprendiendo a construir una narrativa, y a sentir empatía y a

pensar como un personaje. Están desarrollando habilidades de escucha y pensando en cómo las palabras van

juntas y suenan. Están viendo que sus voces son poderosas, aprendiendo que tienen mucho que ofrecer al mundo.

No son artistas de teatro profesionales, pero son artistas creativos por derecho propio. Es su trabajo como facilitador proporcionar suficiente apoyo para que todos sus estudiantes puedan poner en común sus ideas y construir su propio cuento. Puedo garantizarles que sus estudiantes se darán cuenta de sus sentimientos acerca de la obra, así que manténgase positivo y celebre lo que han logrado.

Como profesor, usted va a ser la fuerza líder de este proyecto, pero es importante que entienda su papel en la creación del musical. En primer lugar, usted es el facilitador. Como facilitador, su trabajo es:

Escuchar con atención - usted puede ser el facilitador, pero nunca pierda las oportunidades para enseñar. Mientras escucha, tome las ideas de un niño, pero preste atención a los conceptos que no domina. Esto puede incluir temas relacionados con la alfabetización, como personajes, conflictos, resoluciones, escenarios u orden del cuento, u otros temas como la teoría de la mente y cómo se sentiría un personaje y experimentaría el cuento.

Hacer preguntas de exploración - esto ayudará a los estudiantes a expandir sus propias ideas o las de sus compañeros de clase de una manera colaborativa y positiva al mismo tiempo que se enfocan en las habilidades expresivas del niño.

Mantense neutral - cuando decida sobre los personajes y la trama, es de suma importancia que usted permanezca neutral y deje que los estudiantes decidan.

Recopilar ideas - va a haber muchas sugerencias. Una vez que los estudiantes empiecen, usted puede obtener muchas ideas buenas, así que escríbalas donde los estudiantes puedan verlas. Esto le ayudará a mantener un registro de las sugerencias de los estudiantes y también a reforzar visualmente que todas las ideas son lo suficientemente importantes como para ser registradas y revisadas más tarde. Utilice preguntas, sintetice y repita para clarificar, para asegurarse de que lo ha entendido bien. Una vez que empiece a organizar el cuento, será su trabajo presentar las sugerencias de los niños antes de que voten sobre lo que quieren.

Dar su opinión - recuerde siempre mantener la opinión específica y positiva. Incluso si una idea es demasiado grande para ser usada, reconozca la imaginación y la atención a los detalles que el estudiante usó para crearla.

Resumir las ideas - Los niños tienen una imaginación vívida y sus ideas pueden ser enormes. Ayude a escoger las partes clave de la idea de un estudiante y preséntela al grupo.

Parfrasear y repetir para aclarar. Esta es una gran oportunidad para incorporar cualquier vocabulario objetivo específico que esté utilizando en la clase.

Resumir y describir todo el cuento. Al repetir el cuento una pieza de la trama a la vez, usted está dando a los estudiantes múltiples exposiciones a la trama y secuencia del cuento.

Evaluar los objetivos que se alcanzan - como profesor, es su trabajo asegurarse de que su grupo esté en camino de producir la obra en el tiempo establecido.

Divertirse - además de hacer un seguimiento del lenguaje y las ideas, recuerde relajarse y disfrutar del proceso. Cuanto más demuestre a sus alumnos que disfruta de lo que hace, más se interesarán en esto también. Su energía marcará el ritmo y el tono de la lección, así que manténgase positivo y celebre los dones únicos que todos sus estudiantes aportan a este proceso.

También he descubierto que, al igual que en el aula, es importante establecer algunas reglas a principios de año. Hágalo temprano, hagan las reglas juntos y revísenlas con la frecuencia que necesiten. Las dos reglas cruciales que sugiero tener son:

1. Todos Participan
2. Todas las ideas son buenas

Es importante crear un espacio donde los estudiantes se sientan seguros, cómodos y apoyados para ofrecer ideas a un grupo más grande. He descubierto que estas dos reglas son importantes para asegurar que todos se comprometan a crear un cuento juntos, a ser parte de la experiencia, y a valorar y respetar las ideas de los demás.

Capítulo 3: enseñanza de los elementos de la música y el canto

Cantamos canciones durante películas o escuchando la radio, las cantamos durante los juegos en el patio de recreo, y cantamos durante el día escolar. Pero, ¿por qué cantamos y cómo se le enseña a un niño a cantar? Este capítulo explicará lo que el canto aporta a nuestros estudiantes y ofrecerá algunas estrategias para ayudarle a enseñar activamente a sus estudiantes a cantar en voz alta y con gusto.

De todo este proceso, sus estudiantes van a estar más familiarizados con el canto que con las complejidades de la narración de cuentos. Cada niño es único, y por lo tanto su manera de cantar también lo es. Usted puede tener un estudiante a quien le encanta cantar las canciones más nuevas de Disney, o un estudiante que es tímido y no le gusta cantar frente a los demás. Es su trabajo aprender dónde se encuentran sus estudiantes en ese continuo y ajustar su estilo de enseñanza de acuerdo a ello.

¿Por qué cantar?

Como profesores tenemos que preguntarnos por qué el canto es útil como método de enseñanza. La respuesta está en las estrategias del lenguaje oral y auditivo que utilizamos a diario y quiero destacar tres de ellas: resalte acústico, bombardeo auditivo y repetición. Todas estas estrategias son parte integral de la música. El canto es una forma natural de resaltar acústicamente porque a medida que cantamos, estamos alargando la longitud de las palabras y los sonidos, enfatizándolos a medida que cantamos. Las palabras cantadas son más fuertes y tienen características suprasegmentales del habla: duración, intensidad y tono. Las canciones, con sus coros pegadizos, son repetitivas y bombardean a los cantantes y oyentes por igual con lenguaje. Las canciones son poemas vocalizados, que contienen rimas, modismos culturales y conceptos no concretos como emociones. El canto enseña habilidades de discriminación auditiva, conciencia fonológica, desarrollo de vocabulario, y desarrolla la memoria auditiva.

Eso es mucho en lo que por fuera puede parecer una simple canción de la infancia.

Trato bueno de nuestras voces: cómo cantar en voz alta y agradable

Antes de empezar a cantar en cualquiera de mis clases de teatro, he descubierto que es útil hablar con los estudiantes sobre buenos hábitos de canto. Esto puede variar desde reglas como "bocas abiertas y claras cuando cantamos" para evitar ahogarnos, hasta sentarse derecho mientras cantamos, pero la lección más importante que he encontrado es hacer énfasis en que podemos cantar en voz alta para que todos nos oigan, pero también muy bien, para que suene tan bien como queremos que suene. ¡Fuerte y agradable es la clave!

Sugerencia

Los niños cantan en una voz más alta que los adultos. Los cantantes llaman esto la voz de su cabeza, use esta voz al cantar con sus estudiantes

Sugerencia

Dele a los estudiantes la oportunidad de cantar por su cuenta. Con un poco de apoyo, como imágenes para recordarle palabras, puede hacer que la confianza en su canto aumente.

La mejor manera que he encontrado hasta ahora es una demostración en la que modelo mi mejor voz y luego mi peor y más alta voz. Con la peor, me refiero a gritar en lugar de cantar. Después, haga preguntas y pida a los estudiantes que reflexionen sobre cómo cantó. ¿Gritar sonó bien? ¿Cómo creen los niños que se sintió su garganta después de gritar? Luego pídale que ellos lo hagan.

Jugar con la música: dinámicas musicales

Las dinámicas musicales son una gran manera de cambiar las canciones y tareas de los sistemas auditivos. Más tarde, puede ser útil cuando desarrolle los personajes y cómo suenan. No deje que el nombre lo engañe; las dinámicas musicales son los suprasegmentos del habla, sólo cantados. Duración, intensidad, tono. Trate de jugar con ellas la próxima vez que cante una canción con la clase.

Primero, cante la canción como lo haría normalmente, luego intente cantarla de nuevo cambiando uno de estos elementos. Puede cantar despacio o rápido, fuerte o silencioso, alto o bajo. Puede combinar todos estos elementos e intentar cantar la canción como un oso (lento, fuerte y bajo) o un ratón (rápido, silencioso y alto).

Sugerencia

Cantar es divertido y hay maneras de hacerlo más para sus estudiantes. Dé tambores, campanas, o cascabeles y traten de hacer un ritmo. Es divertido y puede ayudarle a enfocarse en sílabas mientras los estudiantes experimentan con el ritmo de ciertas palabras.

Para un reto adicional y una gran oportunidad para introducir a los estudiantes a vocabulario musical, puede intentar usar las palabras musicales para la intensidad y volumen de su canto. Por simplicidad yo uso tres que representan silencioso, medio y alto (piano, mezzo-forte y forte), pero usted puede adicionar otras que le gusten.

<u>Dinámica</u>	<u>Nombre</u>	<u>Voz</u>
ppp	Pianississimo	Susurro
pp	Pianissimo	Casi un susurro
p	Piano	Voz baja
mf	Mezzo-Forte	Voz parlante
f	Forte	Voz alta
ff	Fortissimo	Gritos

Evalúe

¿Están cantando los niños sin gritar en su rango vocal natural?

¿Estoy siendo un buen modelo cantando con la voz de mi cabeza?

¿Permito que los estudiantes canten en forma independiente?

Capítulo 4: empiece con una canción: calentamientos vocales y juegos

Como profesora, me gusta empezar con una canción y un juego por dos razones. En primer lugar, al igual que al tocar un instrumento, necesitamos calentar nuestras voces y cuerpos antes de que podamos cantar lo mejor posible. La segunda razón por la que empiezo con una canción y un juego es para ayudar a aumentar la energía en el salón. Sentarse y hablar de personajes y escenarios puede resultar aburrido si no se tiene la energía adecuada para ello, y nuestro objetivo es que nuestras clases sean divertidas. Comenzando con un juego divertido de ritmo rápido y dividiendo los tiempos de discusión con canciones, usted capta la atención de los estudiantes y los lleva a todos a una energía que pueden usar para mantener su interés y disfruten de la lección.

Canciones

Hay miles de canciones en el mundo, así que ¿cómo elegir las canciones adecuadas para cantar con sus estudiantes? Todas las canciones son las correctas para cantar. Cuando canta, desarrolla las habilidades auditivas de sus estudiantes y se divierte mientras lo hace. Escoja sus canciones por

el vocabulario que enseñan, o el reto que plantea a sus alumnos, pero sobre todo escoja canciones que sus estudiantes disfrutan, porque los niños aprenden mejor mientras juegan.

A continuación hay algunos de los tipos de canciones que me gusta usar dentro y fuera del aula.

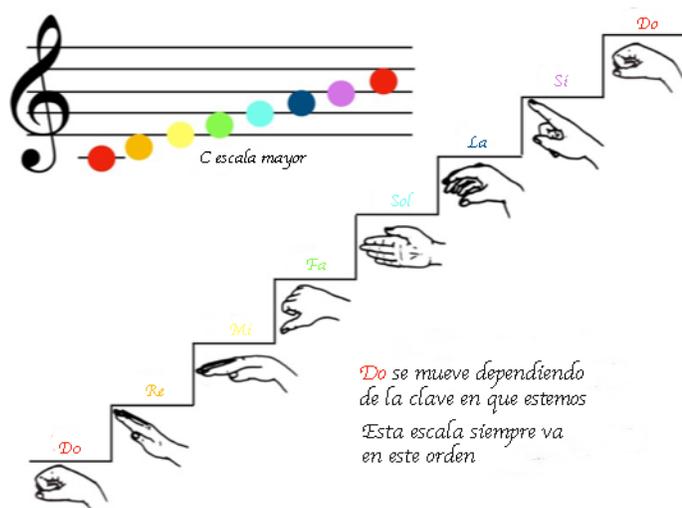

Canciones divertidas:

Las canciones divertidas son desafiantes y alegres porque no tienen palabras reales. Al exponer a los estudiantes a estas palabras sin sentido tienen que escuchar y escoger los sonidos que las componen. El canto facilita la tarea fonológica debido a sus características naturales que combinan las estrategias del lenguaje oral y auditivo. La simplicidad de las palabras y la diversión de cantar ayudan a los estudiantes a realizar esta tarea sin tanta frustración y presión para hacerlo bien.

Fli Flai Flo

Fli Flai Flo es una canción divertida, una canción de decir y repetir. Comienza con palabras simples, monosilábicas, a un ritmo que luego se convierte en frases sin sentido con melodía. La atracción de esta canción es que combina las ventajas de las canciones divertidas con la repetición y la combinación de tonos de las canciones de decir y repetir, que se explican a continuación.

Do Re Mi

Do Re Mi, aunque es una canción sin sentido, se enfoca predominantemente en el tono y enfatiza la percepción del tono y el monitoreo vocal en lugar de la memoria auditiva. Hay algunas maneras de usar esta canción. Puede imitar a Julie Andrews y a La novicia rebelde o puede hacer una escala de solfeo. Una **escala de solfeo** utiliza diferentes señales de mano en combinación con una altura de la mano ascendente para señalar el cambio de tono, de la misma manera que las notas musicales suben en la página a medida que suben de tono.

Canciones de llamada y respuesta:

Existe una gran cantidad de canciones de llamada y respuesta en todo el mundo. Algunos tienen respondedores que repiten una frase común al cantante principal, otras veces los respondedores repiten exactamente lo que el cantante acaba de decir. Me gusta especialmente este último tipo porque me da la oportunidad de ver y de ampliar la memoria auditiva de los respondedores.

Trabalenguas:

Los trabalenguas son ingeniosos, complicados, y muy buenos para enfocarse en un sonido específico cuando se hace énfasis en la articulación. Hacen hincapié en el sistema motor y son una buena manera de

enfocarse en la precisión y fluidez. Sugiero que se empiece lentamente y se repita el trabalenguas, cada vez un poco más rápido. Hay cientos de trabalenguas:

Cómo poco coco como
 El rey de Constantinopla
 Pedro Pérez Pita
 El podador poda parras
 María Chuzena
 Enladrillado

Juegos para calentar

Así como es importante calentar nuestras voces y nuestros oídos, es importante calentar nuestro cuerpo y quemar energía. A continuación he enumerado algunos de los juegos favoritos de mis estudiantes, pero estos no son los únicos juegos que puede usar. Usted conoce mejor a sus estudiantes, así que adapte sus lecciones a sus intereses y habilidades.

Piano, mezzo forte, forte

Esta actividad se trata de jugar con dinámicas musicales. Primero, sus estudiantes necesitan saber el vocabulario musical que va a utilizar: piano, mezzo forte y forte.

La primera vez que jueguen, es una buena idea definir estos términos. Por ejemplo, piano es tan pequeño como un_____. Mezzo forte es mi voz de hablar. Forte tan grande como un_____.

Mientras define estos términos como pequeño como un ratón, use la altura de su mano para demostrar pequeño (cerca del suelo) y grande (alto en el aire por encima de su cabeza). Ahora es el momento de mostrarles un ejemplo. Elija una canción con la que se sienta cómodo cantando y empiece con la mano cerca al suelo, cantando muy silenciosamente, haciéndolo más fuerte a medida que su mano se eleva. Diviértase y no tenga miedo de hacer el tonto.

Sugerencia

También puede usar este juego para jugar con el tono. Puede cantar cualquier vocal o incluso sonido de consonante, subiendo o bajando de tono a medida que el director dirige.

Ahora que ha definido los términos y les ha mostrado un ejemplo, deje que sus alumnos elijan una canción que sepan cantar. Puede ser Estrellita o Suéltalo de Frozen siempre y cuando sea una canción de la que conozcan toda la letra. Cante junto con ellos mientras actúa como el conductor, subiendo y bajando su mano cuando cante con la clase. A medida que su clase se familiarice más con el juego, no tenga miedo de dejar que los estudiantes sean los conductores y lideren la clase.

El gran mago del calentamiento

Este juego es una forma divertida de hacer que los niños se muevan y ejerciten su imaginación. El profesor es el "mago" que hechiza a la clase, declarando que ahora son todos _____. A mi clase le gustaba ser convertida en caimanes, momias y cohetes. Únase a ellos y juegue. Recuerde, usted es su modelo. Mientras juega y se mueve con ellos, haga preguntas para ayudarles a entrar en el personaje. ¿Cómo se mueve una momia? ¿Son rápidas o lentas? ¿Qué clase de sonido hace un cohete?

Para los estudiantes mayores, también me gusta cambiar el ambiente. En lugar de convertir la clase en animales, cambio el clima del aula. Tal vez estamos en un desierto muy caliente o bajo agua. Tal vez estemos en una mansión embrujada o atravesando una selva espesa. A medida que se mueve con los estudiantes, siga haciendo preguntas o narrando lo que está sintiendo. "Estoy caminando lentamente por el desierto. ¡Cielos, qué calor hace! Tengo tanta sed". Esta es una gran oportunidad para ampliar el vocabulario relacionado con los sentidos o las emociones.

Tormenta

No hay nada como hacer una tormenta como clase. Esta actividad es divertida y utiliza los sentidos cuando hace diferentes sonidos con la boca y las manos para imitar los sonidos de la naturaleza. Me gusta hacer este juego sentados para poder usar el suelo como instrumento de percusión. A medida que haga los gestos a continuación, narre lo que está sucediendo. "Oh, oigo el viento soplando, viene una tormenta"

Sugerencia

*Pueden utilizar sus voces o cuerpos para hacer sonidos o puede mostrar algunos instrumentos a los estudiantes.
¿Cuál suena como el viento?
¿Lluvia? ¿Truenos? Esta es una buena oportunidad para que los estudiantes experimenten con sonidos*

Movimiento 1: Sople con los labios redondeados. (viento)

Movimiento 2: Golpee con un dedo la palma de su mano. (primeras gotas de lluvia)

Movimiento 3: Golpee cuatro dedos. (más gotas de lluvia)

Movimiento 4: Aplausos. (Lluvia más intensa)

Movimiento 5: Palmadas en el suelo o muslo. (Trueno)

Después de un gran crescendo, repita todas las actividades en orden inverso a medida que la tormenta disminuye, hasta que se froten las manos. Entonces, deténgase, y deberá haber un silencio absoluto.

La caja misteriosa

Las actividades que hemos desarrollado hasta ahora se han centrado en calentar nuestras voces y nuestros cuerpos. Esta actividad se centra en despertar nuestra imaginación y nuestras palabras, que tenemos que crear. Es divertido incorporar el juego a nuestra tarea de aprendizaje a la vez que se centra en el lenguaje. Esta actividad está totalmente impulsada por las palabras, los sentidos y la imaginación.

El concepto básico de este juego es relativamente simple. Usando una caja vacía, simule sacar diferentes cosas de ella y compártalas con la clase. Fácil, ¿verdad?

Primero, reúno a todos los estudiantes y escogemos una palabra mágica como "Abracadabra. En una clase, era "Aardvark Aardvark ¡Abra!" Cualquiera que sea el estribillo, lo decimos y marcamos las sílabas golpeando la tapa de la caja. Entonces es el momento de abrir la caja y mostrar a los estudiantes lo que usted ha imaginado.

Me gusta aumentar la anticipación de los estudiantes sobre lo que podría haber en la caja. Por ejemplo, la caja mágica tiene un gatito imaginario dentro. Use estrategias como auditivo primero para describir al gatito y escuchar los sonidos que hace. Después de describir lo que imagina, sáquelo. He descubierto que los estudiantes se apresuran a decir, "no hay nada allí" no

permita que eso lo detenga. Acaricie su gato imaginario. Describa lo que hace y su aspecto y una vez que los estudiantes empiecen a aceptar la idea ofrezca el gatito a los estudiantes para que cada uno interactúe con este. Una vez que haya establecido el escenario, pase la caja y haga que cada niño la abra y saque su propia cosa imaginaria.

Este es uno de mis juegos favoritos para jugar con los estudiantes, especialmente cuando me enfoco en los conceptos básicos de las categorías. Tal vez hoy la caja solo proporciona cosas de la categoría de alimentos. Tal vez sólo sean animales. Siga a sus estudiantes, pero recuerde que usted marca el tono de esta actividad y que depende de usted que sea exitosa. Cuando saque un león feroz de esa caja, tiene que demostrar a los estudiantes que usted lo cree.

Sugerencia

Hacer la pantomima del animal, dándole peso, tamaño, y estado de ánimo agregará a la experiencia. Tal vez haya un tigre enojado en la caja. Puede oír un rugido y la caja tiembla.

Capítulo 5: enseñanza de los elementos de un cuento

Elementos del

cuento

Personajes

Escenario

Trama (Problema &
Solución)

Lección, moraleja o
significado

Antes de empezar a escribir su obra de teatro, sus estudiantes necesitan entender las partes de un cuento para poder crear su propio. En la lección de ejemplo al final del capítulo, el profesor tomará un libro conocido y lo dividirá en partes. Recuerde, como facilitador, es su trabajo apoyar a sus estudiantes y escuchar y reformular sus sugerencias para que fluyan en una conversación de grupo. Usted ya conoce la trama, el escenario y los personajes, pero sus alumnos no lo saben, así que asegúrese de hacer preguntas para que piensen en lo que significa cada elemento.

La lección al final del capítulo puede ser enseñada una o varias veces. Para los niños pequeños, recomiendo un formato de tres lecturas. La primera vez que lea un cuento, introduzca información sobre el vocabulario y la trama del cuento. Identifique los elementos del cuento y explique el vocabulario. En las dos lecturas siguientes, usted consigue información de los estudiantes haciendo preguntas para darles suficiente exposición al cuento y al vocabulario, y para practicar el uso de sus nuevos conocimientos.

¿Cuál es la habilidad? ¿Por qué es importante?

La comprensión de los elementos de un cuento son habilidades fundamentales para la alfabetización y la comprensión. Enseñar intencionalmente estos elementos permite a los estudiantes primero mirar y discutir estas partes, y después ser capaces de identificarlas de forma independiente. ¿Qué está pasando en el cuento? ¿Dónde está ocurriendo? ¿A quién le está pasando? Ser capaz de responder primero y luego hacer estas preguntas es una estrategia clave de comprensión de lectura.

Personajes

Cuando se presentan los personajes, es muy tentador presentarlos como buenos y malos, en lugar de abordar la idea más importante de antagonista y protagonista. Parece una locura usar un lenguaje tan elevado, pero puedo decir por experiencia personal que no importó. Con suficiente repetición, tuve niños de 3 a 5 años con todo el rango de pérdida auditiva y tecnología usando estas palabras espontáneamente después de 3 meses de clases de teatro.

Resista la tentación de usar "bueno" o "malo" para describir personajes, especialmente si esa descripción se da a algo que hace un personaje. ¡Los antagonistas no son malos! Son la fuerza que trabaja contra el protagonista. A menudo, crean un obstáculo o un problema.

Recuerde, las calificaciones son poderosas y a menudo limitantes. Los niños están observando y aprendiendo cómo las aplicamos y se preguntan si las pueden aplicar a sí mismos. Es una pena que un estudiante pregunte: "¿Soy un mal chico?" después de haber cometido un error o haber elegido algo malo. Los rótulos de bueno o malo, deben definir las acciones, no las personas.

Escenario

El escenario de forma muy simplificada, es donde se desarrolla la acción del cuento. El cuento de Ricitos de oro y los tres osos, tradicionalmente toma lugar en una casa en el bosque. En Jack y las habichuelas mágicas, sucede en la casa de Jack y en lo alto del castillo del gigante. El escenario juega otro papel importante al crear el tono del cuento e influir en las emociones de los personajes. Ricitos de oro vio una linda casita y se sintió como en casa.

Jack vio un castillo elevado lleno de oro y huesos que lo colmaron de asombro y miedo. Cuando llegue el momento de crear disfraces, el escenario puede ayudarle a decidir qué tipo de disfraces necesita. No deje que la idea de hacer el decorado o los disfraces lo asusten. Pueden ser muy simples y aún así ser divertidos y efectivos.

Trama

Al enseñar la trama e identificarla en los cuentos, tenemos una oportunidad importante para poner en juego otras habilidades no académicas. A medida que crecemos y maduramos, nuestra teoría de la mente también lo hace. Entendemos que los demás pueden tener pensamientos, sentimientos y opiniones diferentes a los nuestros. Pueden interpretar una situación de manera diferente y pueden encontrar una solución diferente. La trama del cuento se compone de un problema y la solución a ese problema. Esta es su oportunidad de preguntar a sus estudiantes qué

harían si fueran los personajes del cuento. ¿Harían lo mismo? ¿Cómo se sentirían?

Este es un ejercicio maravilloso en perspectiva y empatía y puede ayudarles a desarrollar comprensión de cómo se sienten los demás. No pensamos mucho en ello y parece de sentido común que cada uno tiene sus propios pensamientos y sentimientos. Pero para los niños que no han alcanzado este nivel, es un concepto importante de introducir y discutir.

Lección, moraleja o significado

Cuando cree su cuento, esto puede ser algo que usted decida como clase, algo que elija como profesor o una lección que surge naturalmente del cuento que ha creado. En una de las producciones que he hecho, un grupo de brujas son convertidas accidentalmente en ranas porque algunas momias torpes y ansiosas quieren ayudarlas con su poción. La trama sigue a estos personajes tratando de convertir a las ranas de nuevo en brujas y termina con las brujas haciendo pociones con sus momias amigas. Una lección en amistad y trabajo en equipo resultó del cuento de los niños resultado de hacer preguntas y estimulando la empatía de los estudiantes y su sentido del bien y del mal.

Si no aprovecha las oportunidades mientras enseña la trama para estimular la empatía de los estudiantes podría terminar con una lección inquietante, especialmente si usted depende de un cuento de hadas para construir el marco de su cuento. A veces las lecciones morales de esos cuentos son decididamente sombrías. Porque, seamos francos, ¿fue una buena elección para Ricitos de Oro cometer el robo? ¿Qué hay de una bruja que cometió un secuestro e intentó el canibalismo en Hansel y Gretel? ¿Qué hay de Hansel y Gretel empujando a la bruja caníbal a un horno de fuego? No tan buenas elecciones y una decidida falta de empatía.

Meta de enseñanza/ Lección de teatro	
Conocer y comprender los elementos de un cuento	
Objetivos lingüísticos y vocabulario	Materiales necesarios
- Personajes, lugar/hora (entorno), problema + solución (trama)	El libro, Hansel y Gretel
Actividades/procedimientos de la lección: (incluya el lenguaje específico que usará/objetivo para cada actividad, estrategias de escucha y lenguaje hablado)	Estrategias y habilidades de escucha y lenguaje hablado
<p>1) <u>Enseñanza previa</u>: Antes de leer el libro, informe a los estudiantes sobre lo que van a aprender hoy. Puede utilizar palabras que no conocen, y si le preguntan el significado, devuélvalas la pregunta. ¿Qué creen que significa? ¿Puede el marco del cuento decirnos qué significa? Después de recibir sugerencias y de intercambiar ideas sobre el significado del nuevo vocabulario, repase las definiciones reales y recuérdelos que todos los cuentos tienen personajes, escenarios y tramas.</p> <p>2) <u>Lectura inicial</u>: Lea el libro, haciendo pausas para preguntar y responder a las preguntas que surjan. Durante esta primera lectura, es importante señalar los personajes y el entorno. Recuerde introducir la información que necesitan saber y lo que les preguntará al final del libro. Señale los detalles importantes.</p> <p>3) <u>Personajes</u>: Después de terminar el cuento, pregunte a los niños sobre los personajes. "¿Quiénes eran los personajes de nuestra historia?" (la bruja, Hansel, Gretel, su padre y su madre, los pájaros que se comieron las migajas, etc.) "¿Cómo eran los personajes?"</p> <p>4) <u>Entorno</u>: Las conversaciones sobre el entorno del cuento pueden fluir naturalmente en una discusión de la trama. "¿Qué pasó cuando Hansel y Gretel estaban en el bosque? Así es, una bruja trató de comérselos".</p> <p>5) <u>Trama</u>: A continuación, puede pasar a la trama. La trama se compone de un problema y una solución, así que hágalas preguntas separadas sobre cada uno de ellos. <u>Problema</u>: "¿Cuál era el problema?" Si los estudiantes necesitan un poco más de orientación, haga preguntas como: "¿Por qué estaban asustados Hansel y Gretel? Bueno, se perdieron en el bosque con una bruja caníbal tratando de comérselos. <u>Solución</u>: "¿Cómo resolvieron el problema?" Si los estudiantes necesitan un poco más de orientación, haga preguntas como: "Bueno, dijimos que le tenían miedo a la bruja. ¿Qué le pasó a la bruja? Así es, la empujaron al horno. ¿Estaban asustados entonces? No, así que ellos solucionaron su problema".</p>	<p>Lectura animada:</p> <p>Primero auditivo:</p> <p>Sabotaje</p> <p>Cambio de escenas</p>

Capítulo 6: escritura del cuento

Ahora ha llegado el momento en el que todo su trabajo e ideas tienen que combinarse y finalmente comienza a construir su cuento. Sus alumnos saben lo que son los personajes y lo que hacen, usted ha discutido los escenarios, problemas y soluciones de otros cuentos. Ahora es el momento de combinar todos esos elementos en su propio cuento.

Cuando se trata de escribir cuentos, especialmente con niños pequeños, me gusta abordar el cuento usando un esquema de cuentos de 5 frases como el siguiente:

(Érase una vez, había (personajes) que (vida normal/rutina a ser interrumpida) en (entorno). Un día (el problema) sucedió. Intentaron solucionarlo por primera vez, pero no pudieron. Intentaron solucionarlo por segunda vez, pero no pudieron. Lo intentaron por tercera vez y pudieron (solución).

Esta no es de ninguna manera la única manera de crear su cuento. Su narrativa no necesita seguir esta estructura. He descubierto que comenzar una frase y permitir que los alumnos completen los elementos de la historia que faltan es efectivo, pero puede que no sea el caso en todas las clases. Tome la iniciativa, la libertad creativa y adapte esto a sus necesidades.

Sugerencia:

Para grupos pequeños (8 o menos), piense en tener solo dos tipos de personajes: antagonistas y protagonistas. Con solo 2 grupos, los niños tendrán por lo menos otro estudiante con ellos para que no tengan que sentir todo el peso del susto de escenario solos.

Sugerencia:

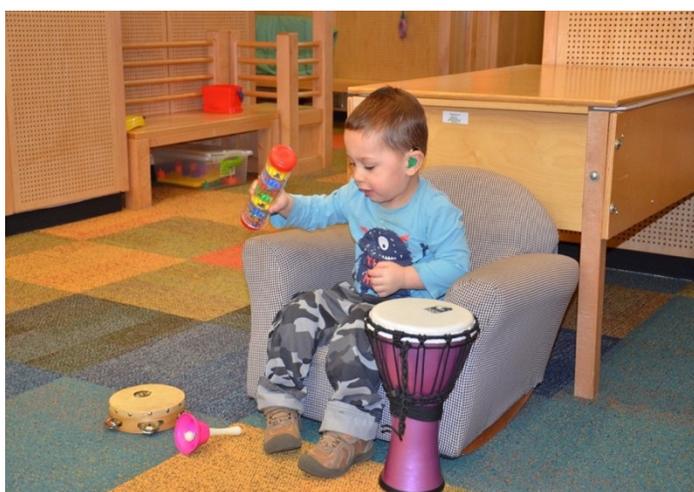
Para grupos grandes (10+), con tantos alumnos, esta es una oportunidad para hacer un tercer grupo de personajes, los personajes ayudantes que ayudan a los protagonistas a solucionar su problema.

Capítulo 7: escritura de la música

Ahora es el momento para la música. Ya ha desarrollado los elementos de su historia, ahora es el momento de completarla con música. Hay dos enfoques para la escritura de música que he ensayado antes y hablaré sobre los méritos y desafíos de ambos:

Enfoque 1: llenar los espacios en blanco

El enfoque de "llenar los espacios en blanco" para hacer su música es orientado por el profesor. Usted elige una canción (puede ser una canción de cuna o una canción popular de la radio) y cambia la letra manteniendo la melodía. Usted tiene la opción de escoger la canción y cambiar las letras por su cuenta, dejando un espacio aquí o allá para que los niños lo completen o vaya línea por línea con los estudiantes y hagan concordar sus palabras con la canción.

Enfoque 2: música dirigida por los niños

Este enfoque, en mi experiencia, es mucho más difícil que escribir la música uno mismo, pero es mucho más gratificante y educativo para los estudiantes. Usted puede seleccionar una canción que los estudiantes conozcan para usarla como base de su música. En lugar de dejar solo una palabra aquí y allá para que los estudiantes elijan, usted irá frase por frase y pondrá en sus propias palabras.

Este enfoque le da la oportunidad de seleccionar sílabas, ampliar el vocabulario y hacer que los estudiantes reflexionen sobre los elementos clave del cuento que necesitan contar a su audiencia.

Desglosémoslo en un ejemplo con Estrellita:

La primera frase de la canción es "Estrellita, ¿cómo estás?". Para ponerle nuestras palabras, necesitamos ver cuántas sílabas hay en cada palabra. "Cómo" y "estás" tienen dos sílabas y estrellita tiene cuatro. A continuación, como clase, decidimos lo que queremos decir en esas pocas palabras. Ahora viene la prueba y ensayo, donde puede preguntar cómo lo dirían algunos estudiantes y empezar a adaptar las palabras a las sílabas.

En un musical que creé con mis alumnos, decidieron que querían decirles a los personajes de los osos que bailaran. "Ositos bailen", fue una sugerencia común cuando preguntamos a los estudiantes cómo lo dirían. Nos decidimos por, "*ositos vamos a bailar*" para que pudiéramos hacer que coincidieran con las sílabas de la canción.

Usando Estrellita, creamos nuestra propia canción diciendo a los personajes que fueran a bailar y a solucionar el problema de la trama.

*"Ositos vamos a bailar
No pueden esperar.
La música suena ya
No se hagan de rogar."*

Sugerencia:

Después de que haya escrito su música, haga una grabación de la clase cantando todo el musical. Puede enviar la grabación a casa para que los estudiantes practiquen y después puede hacer que los niños canten junto con esa grabación en su presentación.

Las canciones que hacen pueden ser tan simples o complicadas como quiera. Si tiene dificultad encontrando algo más que añadir a las canciones para hacerlas más largas, he descubierto que cantar sobre cómo se sienten los personajes es siempre una gran adición, diviértase y manténgase positivo.

Capítulo 8: montaje de la obra

Ahora viene la parte divertida, mi parte favorita de montar un espectáculo. Ha desarrollado el cuento, escrito la música y ahora es el momento de darle los últimos retoques a todo, haciendo la escenografía y el vestuario para la actuación.

No hay una manera correcta o incorrecta de diseñar la escenografía, el vestuario o los accesorios para su espectáculo. Lo que he enumerado en este capítulo son ideas de actividades para ayudar a que sus estudiantes participen en el proceso. Manténgalo simple, divertido e incluya a los estudiantes siempre que sea posible.

Esta es un área donde puede ser fácil sentirse abrumado por el trabajo.

Me encontré con la perspectiva de hacer 10 disfraces de osos, 8 disfraces de gatos que luego tendrían que pasar a disfraces de ranas, 6 disfraces de hadas, delinear y pintar el escenario. Lo mejor que hice fue pedir ayuda a las familias de mis alumnos y a mis compañeros. Sombreros de bruja, alas de hadas y viejas sábanas blancas llegaron al colegio la semana siguiente. Había padres que sabían coser y otros que se ofrecieron a conseguir cintas para la cabeza para hacer sombreros de rana. Reuniendo las ideas de los alumnos, un profesor dibujó el contorno de nuestro conjunto de castillos mágicos. Este punto del proceso es donde la colaboración florece y los invito a pedir a sus colegas y a la comunidad que ayuden a hacer realidad la visión creativa de sus estudiantes.

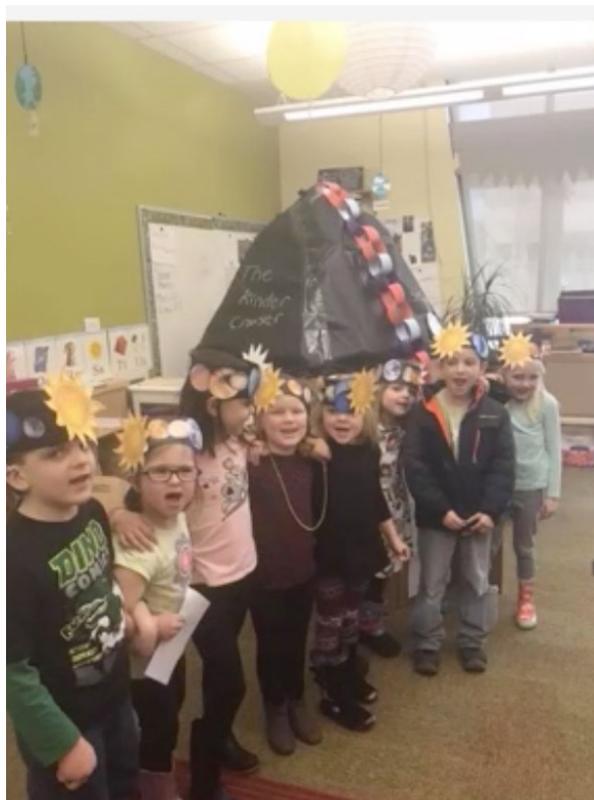
Construcción del escenario

Planos individuales

Al igual que los escenógrafos profesionales en el mundo del teatro, usted y sus alumnos pueden crear "representaciones" de su escenografía. Esta puede ser una actividad que hacen como grupo, donde los estudiantes sugieren ideas de lo que hay que añadir, o usted distribuye por el aula para que hagan sus propios dibujos. Para estudiantes mayores, de 5 años en adelante, puede darles

un papel en blanco para que pongan sus ideas. Para los estudiantes más jóvenes, a veces un esquema básico es más útil, como el uso de páginas para colorear.

Esquematización del escenario
 Cuando llegue el momento de hacer el trasfondo, he descubierto que la descripción de las partes básicas ha funcionado bien para mis clases. Dibujé un esquema de nuestro escenario sobre un lienzo o cartón para que tengamos un marco con el que trabajar. Luego es hora de dar rienda suelta a los estudiantes con pinceles y alguna supervisión extra para pintar el escenario que ha diseñado junto con ellos. He encontrado que el proceso de pintar es más fácil cuando los profesores controlan la pintura y los colores se pintan uno a la vez.

Diseño de disfraces y accesorios
 Mis mentores me han impartido una magnífica lección, y creo que es importante transmitirla. No tiene que reinventar la rueda. Manténgalo simple y manténgase cuerdo. Cuando me di cuenta de que disfrazar a cada niño como un oso tomaría una eternidad, lo hice simple. Los sombreros de papel y las máscaras de espuma son sus aliados. Cuando pueda, involucre a sus estudiantes y acoja su creatividad.

Sobre el autor

Alexandra Lewis es nativa de Utah. Completó su licenciatura en historia con una asignatura secundaria en teatro en el Whitman College. Mientras estuvo en Whitman, Alexandra reactivó su amor por la música y las artes y fue miembro activo del Harper Joy Theater como directora de escena y actriz.

Alexandra se graduó en mayo de 2019 de Utah State University con una Maestría en Educación (MEd) en Trastornos Comunicativos y Educación para Sordos.

Ella es una entusiasta de las artes y espera fomentar el amor de los estudiantes por la música y el teatro a través de actividades de aprendizaje que desarrollen la voz de cada uno de ellos.

Alexandra es una autodidacta del ukelele y disfruta leyendo, adquiriendo nuevos instrumentos y siendo voluntaria en las ferias sobre el renacimiento.

Alexandra trabaja actualmente como maestra de preescolar en el colegio HOPE de Spokane.