

EL TEATRO NEGRO:
**VELADAS INTERDISCIPLINARES DE EXPRESIÓN CORPORAL EN EL
CENTRO RURAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE ZAMORA**

Antonio Sánchez Martín. antoniosanchez@usal.es

Patricia Merchán Río. patrigaita@hotmail.com

Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) de Zamora

RESUMEN

Los Centros Rurales de Innovación Educativa permiten una mejora cualitativa de la oferta educativa específica de los alumnos de las escuelas rurales, potenciando su desarrollo personal y el currículo escolar mediante actividades innovadoras, a través de convivencias periódicas de alumnos de diferentes zonas.

En el planteamiento global del proyecto de innovación educativa del CRIE de Zamora, las actividades de dinamización socioeducativa constituyen un escenario muy idóneo para fomentar en los alumnos actitudes de disfrute a través del descubrimiento de nuevas posibilidades artísticas, dramáticas, creativas y de desarrollo psicomotor.

En este sentido, las veladas nocturnas son momentos muy apropiados para el uso de la expresión corporal como experiencia interdisciplinar de la actividad física mediante la dramatización, la literatura, la plástica y la música.

Por ello, planteamos las sesiones de Teatro Negro (las noches de todos los martes) partiendo de los objetivos que encierra la creatividad corporal en el marco de representaciones innovadoras.

A través del Teatro Negro nos integramos en una técnica de experimentación teatral que hará que un tiempo de esparcimiento signifique un camino operativo de innovación educativa, sin que los alumnos sientan la investigación como tal, sino como un tiempo de exploración lúdica.

PALABRAS CLAVE: Teatro Negro, dramatización, Innovación educativa, Creatividad, Expresión Corporal.

SUMMARY

The Educative Innovation Rural Centres allow a qualitative improvement of the rural pupils' specific educative offer, promoting their personal development and their school curriculum through innovative activities by means of periodic social meetings with pupils from different areas.

In the global approach of the project of innovative education of the Educative Innovation Rural Centre of Zamora, the socioeducative revival activities are a really suitable scene for foster pupils' enjoying attitudes through the discovery of new artistic, as well as dramatic, creative and of psicomotive development possibilities.

In this way, the evening parties are very suitable moments for the use of corporal expression as an interdisciplinary experience of physical activity through drama literature painting and music.

That is why we plan Black Theatre sessions (every Tuesday evening) starting from the objectives of the corporal creativity in the frame of innovative performances.

Through Black Theatre we integrate in one dramatic experimentation technique. This technique will change a relaxation time in one operative way of educative innovation without the pupils feeling investigation as such, but as a ludic exploration time.

KEY WORDS: Black Theatre, Drama, Educative Innovation, Creativity, Corporal Expression.

1. ¿POR QUÉ HACEMOS TEATRO NEGRO?

El Centro Rural de Innovación Educativa de Zamora organiza su proyecto de actuación anual en torno a un centro de interés, dentro de un planteamiento globalizador que gira alrededor de dos ejes principales:

1.- Las *actividades pedagógico-curriculares*; y 2.- Las *actividades de dinamización socioeducativa*.

Las primeras tienen más que ver con la Educación Formal y el desarrollo de aspectos conceptuales de carácter académico, facilitados en el CRIE a través de sus medios y recursos (laboratorio de ciencias, tecnología, informática ...), y que por motivos de infraestructura no pueden ser llevados a cabo con total eficacia en el medio rural.

Las segundas complementan los momentos del día que, tradicionalmente, se han venido denominando como *ocio y tiempo libre* (ya que los alumnos permanecen las veinticuatro horas en este centro en régimen de residencia, durante su semana de convivencia, y es preciso

generar también actividades para los tiempos que no corresponden a las tareas académicas), estando más cerca de la Educación No Formal que del currículum propiamente dicho.

Es en esas situaciones de “ocio” o de “*dinamización socioeducativa*” se enmarcan las veladas dentro del CRIE, que se desarrollan en el tiempo que abarca en el horario que comprende desde el final de la cena hasta la hora de irse a dormir, y que giran alrededor de parámetros de expresión y de comunicación corporal

Teniendo en cuenta que este centro potencia el aprendizaje innovador y la convivencia interpersonal, todos los momentos de estancia en el mismo se convierten en una especie de laboratorio en el que los alumnos están continuamente aprendiendo (de manera formal, no formal o informal); y, por tanto, las veladas no son un simple “relleno nocturno” de la programación, sino que en sí mismas constituyen un hervidero de sensaciones, emociones y experiencias enriquecedoras para los alumnos participantes.

En este sentido, el *Teatro Negro* (como un ejemplo claro de “Artes del Movimiento”) engloba dichas posibilidades, desde un enfoque muy novedoso, ya que en los lugares de procedencia de los alumnos no suelen disponer de los medios para ejecutar este tipo de técnicas.

El eje principal se centra en el fomento de la CREATIVIDAD, a través de la modificación del entorno con la utilización de los focos ultravioletas, para generar situaciones que favorezcan la exploración y la comunicación corporal en un clima permanente de libertad y de descubrimiento.

Además, este taller posee un atractivo especial en las edades infantiles y juveniles, ya que la modificación del color ambiental que se consigue con la *luz negra* hace que se perciba la realidad de una forma muy distinta a la habitual, convirtiendo un lugar convencional en un nuevo espacio de fantasía de manera casi mágica.

Todo esto nos ha conducido a dedicar una velada completa, de dos horas de duración, en la noche de todos los martes, a la experimentación y puesta en práctica del Teatro Negro con nuestros alumnos, convirtiéndose en un verdadero recurso didáctico de innovación educativa dentro de un tiempo no formal.

2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El Centro Rural de Innovación Educativa es un lugar privilegiado para comprobar, mediante la práctica real, los postulados teóricos que sobre el Teatro Negro (o la Expresión Corporal en general) ha demostrado anteriormente la bibliografía especializada.

Por ello, esta oportunidad de innovar e investigar, en un centro destinado casi exclusivamente a descubrir nuevos caminos educativos, pone mucho más al descubierto la afirmación de Bossu y Chaleguier (1.986): “*Como técnica de trabajo la Expresión Corporal constituye una realidad nueva. Todo está por hacer y hay que arriesgarse para que salga de sus balbuces*”.

La sociedad “postmoderna” actual presenta una serie de realidades tan complejas que necesita de una educación que no se limite exclusivamente al tiempo de permanencia de los alumnos en los propios centros escolares.

Desde esta situación, el Teatro Negro se convierte en una actividad, no específicamente académica, que favorece una formación mucho más global de las personas, y que utilizada convenientemente repercute en valores de autoestima que favorecen positivamente la personalidad, ya que unifica el uso de la técnica y la creatividad.

Por ello, se utiliza una metodología que da salida a todas las posibilidades creativas de los alumnos, pero sin descuidar la técnica como elemento de integración de los recursos dramáticos, plásticos, musicales y tecnológicos.

Tal y como indican Bossu y Chalaguier (1.986), al poner en paralelo el trabajo técnico y la creatividad, *“se advierte que existe entre ellas una interdependencia. La técnica es el eje de búsqueda para el descubrimiento de sí mismo; la creatividad, el eje de la existencia, de la salida de sí mismo”*.

En cualquier caso, la improvisación está permanentemente presente en esta experiencia como medio de conexión en los diferentes ámbitos de aprendizaje técnico. A los alumnos no se les presiona para que hagan algo que no esté a su alcance, sino que se les facilitan recursos técnicos que puedan mejorar sus descubrimientos, teniendo en cuenta el tiempo que se dispone para llevar a cabo la planificación.

Para Motos y Tejedo (1.987) la improvisación *“es una técnica de investigación, un método de trabajo que tiene como finalidad conducir desde la expresión a la creación. Improvisar no es elucubrar a la espera de ver lo que sale. Por otra parte es una técnica abierta que en todo momento acepta las aportaciones de cualquiera de los componentes del grupo”*.

Desde el campo didáctico compendia muy bien esta formulación metodológica Sicilia (1.997), al señalar que la intervención didáctica debe entenderse como una forma de interacción social que pretende facilitar el aprendizaje del alumno hasta culminar con su *“autorregulación”*; y añade, además: *“uno de los principales retos de la educación se encuentra en la necesidad de conseguir en el estudiante una mayor autonomía en la adquisición y reconstrucción del conocimiento escolar”*.

3. CONTEXTO DE INTERVENCIÓN

Esta propuesta de Teatro Negro se desarrolla, como ya hemos indicado anteriormente, en el Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) de Zamora, creado mediante Orden EDU/1499/2006, de 22 de septiembre (B.O.C. y L. de 28 de septiembre de 2006).

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en su artículo 1 los principios de calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias, disponiendo en su artículo 82 que las Administraciones educativas tendrán en cuenta el carácter particular de la escuela rural, a fin de proporcionar los medios y sistemas organizativos necesarios para atender sus necesidades específicas y garantizar la igualdad de oportunidades.

Para garantizar en parte estas necesidades surge el CRIE, poniendo al servicio de las escuelas de la zona rural de la provincia de Zamora sus recursos materiales y humanos. *No es una alternativa a la escuela rural, sino un agente compensador de la misma*, complementando diversos aspectos curriculares, y trabajando la socialización de los niños que asisten al mismo.

Este centro se encuentra ubicado en la ciudad de Zamora (en uno de sus extrarradios), en plena naturaleza, dentro de la finca denominada “La Aldehuela” (próxima al Río Duero), y cuenta con unas amplias instalaciones divididas en dos edificios (aulario y Residencia).

4. OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA DE TEATRO NEGRO

- Descubrir técnicas dramáticas de carácter innovador.
- Favorecer situaciones de expresión corporal de los alumnos.
- Crear nuevos espacios de fantasía que favorezcan la creatividad.
- Explorar de manera lúdica las posibilidades ambientales que generan los medios audiovisuales: modificación de la luz.
- Conseguir que los ambientes de distensión y esparcimiento generen momentos de nuevos aprendizajes.

5. CONTENIDOS DE TRABAJO SOBRE TEATRO NEGRO

- Conceptos:
 - La luz ultravioleta.
 - El teatro negro : Efectos, técnicas, vestimentas, reflejos, luz negra ...
 - Los focos de luz negra y su colocación en el espacio.
 - La creatividad expresiva.
- Procedimientos:
 - Dinámicas de representación a través de la luz negra.
 - Montajes escénicos.
 - Técnicas de movimiento corporal dramático.
- Actitudes:
 - Motivación de los alumnos a través de la modificación de luz, y, por tanto, del espacio cotidiano.
 - Respeto hacia los elementos materiales de luz negra : focos, pantallas.
 - Valoración del esfuerzo dramático de los demás compañeros.

6. METODOLOGÍA

La metodología se centra primordialmente en estilos de enseñanza que favorecen la resolución de problemas y el descubrimiento guiado.

Se llevan a cabo diferentes tipos de agrupaciones según la situación (gran grupo en el comienzo, pequeños grupos para la preparación de las representaciones, parejas para el maquillaje y el vestuario, grupos medios para las interpretaciones...).

Partiendo de una ambientación general inicial, se avanza hacia dinámicas inductivas y directivas, que sirven de ejes clarificadores sobre las normas de utilización del material y de aplicación de las técnicas de Teatro Negro.

A medida que van surgiendo las estrategias de actuación y la ejecución de las tareas, los alumnos son cada vez más protagonistas de sus propias interpretaciones, ya que se generan situaciones didácticas que facilitan la autonomía personal en la organización y la escenificación.

7. RECURSOS MATERIALES EMPLEADOS

- Focos (fluorescentes) de luz ultravioleta (4).
- Pantallas de proyección de luz negra –ultravioleta- (2)
- Cables y mesas de enganche de las pantallas de luz negra.
- Equipo de Sonido y de Música. Micrófonos. CDs.
- Telas de ambientación, y telas brillantes de diferentes colores.
- Vestuario. Ropa e indumentaria de color negro. Pinturas para el maquillaje.
- Elementos decorativos para la escenificación.
- Cartones y cartulinas. Elementos de color blanco. Chalecos reflectantes. Papel continuo.
- Guantes blancos de mano. Caretas.

8. DESARROLLO Y TEMPORALIZACIÓN DE CADA SESIÓN

Esta actividad se desarrolla en la sala de usos múltiples de la Residencia del CRIE (un espacio bastante amplio, con gran variedad de posibilidades de movimiento), los martes a partir de las 22:00 h., y comienza con diversos juegos de ambientación a cargo de los dos profesores encargados de la misma, para generar un ambiente dinámico de disfrute lúdico.

A continuación se interpretan y escenifican canciones motrices en gran grupo, con la intención de favorecer la interrelación personal y la desinhibición individual, a modo de escuela de actores y actrices (se estimula la participación haciéndoles creer que se trata de un verdadero “casting”, en distintos idiomas, de los próximos animadores nocturnos).

Posteriormente, los maestros desarrollan una pequeña escenificación musical con telas de colores brillantes, para pasar a la explicación de las técnicas de Teatro Negro, sus posibilidades, y las diversas formas creativas de utilizar el material y los recursos (especialmente en lo relativo al vestuario y a la *luz negra*).

De manera espontánea, los alumnos participan en la ejecución de movimientos con dichas telas, que destacan espectacularmente sobre el fondo negro, por efecto de la proyección de la luz ultravioleta de los cuatro fluorescentes colocados para tal fin sobre las dos pantallas de proyección de luz negra.

A continuación, los alumnos (distribuidos en grupos de cinco o seis personas) preparan dos escenificaciones centradas en un cuento motor sobre una carta enviada “metafóricamente” por la alcaldesa de la ciudad para construir dos nuevas estatuas “luminosas” en la plaza mayor, utilizando la luz negra y las vestimentas específicas para ello.

Seguidamente, se representan para todos los montajes preparados en gran grupo.

Se prosigue con el trabajo de diversas técnicas expresivas de Mimo y la Pantomima mediante el uso de guantes blancos (que relucen por efecto de la luz negra –ultravioleta-).

Por último, cada grupo de alumnos prepara una pequeña coreografía con sus manos (cubiertas por los guantes blancos) basada en una canción que centra toda su letra en dicha parte del cuerpo.

Se generan tres coreografías con dichos guantes, que son interpretadas por cada grupo correspondiente ante el resto de los participantes en la sesión.

La velada termina con la puesta en escena (a cargo de una de las profesoras del CRIE) de una leyenda basada en la historia de la ciudad de Zamora.

Finalmente actuamos todos juntos, recogiendo el material y los recursos, para que dejemos todo en su lugar, y el espacio vuelva a su distribución cotidiana.

9. BIBLIOGRAFÍA

- BOSSU, H. y CHALAGUIER, C. (1.986): *La expresión corporal. Método y práctica*. Editorial Martínez Roca. Barcelona.
- DESCÓ, R. (2.005): *Apuntes sobre Teatro Negro*. VII Escuela de Verano Expresión, Creatividad y Movimiento de la Universidad de Salamanca. Zamora. Documento Inédito.
- LÓPEZ, P.; MERCHÁN, P.; MOREIRA, O.; SÁNCHEZ, A. (2007): *P.I.E. "Ocellum Durii: Camino Semura" del CRIE de Zamora*. Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Documento Inédito.
- MOTOS, T. y TEJEDO, F. (1.987): *Prácticas de dramatización*. Humanitas. Madrid.
- SÁNCHEZ MARTÍN, A. (2.005): *La velada temática: Tratamiento interdisciplinar de la dramatización, el conocimiento del medio, la música y la educación física en el ámbito rural*. En RUIZ, F. (coord.) Educación Física y Deporte Escolar. Actas VI Congreso Internacional. Gymnos. Córdoba.
- SÁNCHEZ MARTÍN, A.; CALVO DE TORO, J. (2.003): *La velada temática: Experiencia interdisciplinar de dinamización de los talleres de un campamento de verano a través de la Expresión Corporal*. En SÁNCHEZ, G. (coord.) Expresión, Creatividad y Movimiento. I Congreso Internacional de Expresión Corporal y Educación. Amarú ediciones. Salamanca.
- SÁNCHEZ MARTÍN, A.; DEL VILLAR, F. (2.000): *El análisis de la autonomía de los alumnos en E.F. como medio de formación y de reflexión del maestro especialista en Educación Física*. En CONTRERAS, O.R. (coord.) La formación inicial y permanente del profesor. Volumen II. Colección Estudios; Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca.
- SÁNCHEZ MARTÍN, A.; MUÑOZ UBIDE, E.; FERNÁNDEZ NORIEGA, F. (2.001): *La creación de espacios de fantasía en educación física. Una experiencia práctica con alumnos/as del tercer ciclo de Educación Primaria*. En MAZÓN, V. (coord.) La enseñanza

de la Educación Física y el Deporte Escolar. Actas del IV Congreso Internacional. A.D.E.F. Cantabria y Universidad de Cantabria. Santander.

- SICILIA, A. (1.997): *Evolución del conocimiento escolar del estudiante de Bachiller en Educación Física, durante una actuación docente orientada hacia la autonomía de la enseñanza. Un estudio de casos.* Tesis doctoral. Universidad de Granada. Granada.