

LA CREACIÓN

una propuesta multidisciplinaria

Docentes: Micaela Fraga, Silvia Rodríguez, Rossana Tocoli¹

¹ Docentes de Literatura, Danza y Teatro del Equipo del Centro Cultural y Artístico Casa de Pérez

1. Breve descripción de lo que van a encontrar

Este material tiene la intención de acercar al docente conceptualizaciones, ejercicios y propuestas para iniciar un proyecto en el aula de carácter creativo y multidisciplinar.

Toma como recurso la historieta para desplegar un conjunto de dinámicas en torno a las disciplinas: danza, teatro y literatura.

Tiene como objetivo que el docente pueda guiar un trabajo de exploración con los niños acerca de la creación escénica y literaria.

2. Fundamentación

“La actividad artística, múltiple e integradora, tiene distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales, pero quizás la más importante sea la de lograr comunión, producir armonía en la personalidad, dar placer, reflejar la vida y la realidad, reflejar conflictos internos o sociales, estructurar la moral y desarrollar la capacidad creadora...” **Nora Ros**

La creatividad como capacidad humana no es un talento o un don innato, se construye a nivel sociocultural; es susceptible de ser desarrollada y potenciada en la actividad educativa. No se limita exclusivamente al campo de las artes sino que está presente en toda actividad humana. “Toda producción humana es creativa en la medida en que lo es de un objeto que no podría existir por sí mismo sin la intervención de la conciencia y la actividad humana. (...) es la actividad artística, libre de funciones práctico-utilitarias, donde el hombre despliega al máximo su facultad de autoexpresión y objetivación” (Kalmar 2005, p.95) Abordar procesos donde se despliega y desarrolla la creatividad supone una acción educativa dotada de sentido.

La creación como acción

El desarrollo de la creatividad, desde el punto de vista del arte, supone un proceso no lineal donde elementos como imaginación, desinhibición, curiosidad, autoconfianza, originalidad, disciplina, autocontrol, capacidad de tomar decisiones, etc. entran en juego.

Estos elementos inherentes a la actividad artística se despliegan en el abordaje de contenidos específicamente técnicos/disciplinares y con una metodología que integra el universo del niño/niña.

En este proceso, desde las tres disciplinas (Teatro, Danza y Literatura), buscamos un “objeto creado” donde la toma de decisiones no pertenezca únicamente al docente sino que las decisiones y miradas de los niños/niñas sean parte esencial de la creación. El rol del docente será un rol guía, para estimular, habilitar la búsqueda y generar el ámbito de trabajo

necesario para buscar nuevas posibilidades a situaciones conocidas y no conocidas.

Las propuestas de trabajo que se presentan en esta ficha toman como recurso la historieta y tienen como objeto el abordaje de la creación estética, tanto escénica como literaria. Se concibe como un trabajo multidisciplinario, cada disciplina conserva su metodología pero se trabaja a partir de un mismo recurso en forma colaborativa. Es importante resaltar que la historieta es un recurso que da inicio a un proceso de creación, el fin último de este proceso es la creación, por eso no busca el anclaje en otros contenidos del programa, sino que estimula la experimentación, la espontaneidad, la reflexión y la producción.

- **Fundamentación Danza**

Esta propuesta busca colocar como eje central del trabajo los movimientos propios de cada niño/a. La creación en danza surgirá de lo que cada niño/a explore y resuelva desde su propia fisicalidad y sensibilidad.

El docente como guía promueve el desarrollo de la actividad, las condiciones para el trabajo (espacio adecuado para el movimiento, construcción de un estado cómodo y de confianza para habilitar el movimiento), disparadores simples a los más complejos para que cada estudiante pueda crear una secuencia de movimientos.

Las artes escénicas contemporáneas no tienen el foco en la resolución única e inmutable del trabajo creativo, sino que abordan la creación con una “mirada temporal y coyuntural a la la forma de expresar ideas, los intereses y las prácticas de los creadores, para dar cuenta de procesos y resultados que atañen a la especificidad de la práctica, a la particular contextualización del hecho artístico y la selección de sus elementos. (Ortiz p.9)

- **Fundamentación Teatro**

La propuesta opta por un teatro de creación, portador de un lenguaje en el que esté presente la fisicalidad del intérprete. La creación se suscita a partir del juego físico del niño. Es de relevancia señalar la confusión entre un acto creativo y un acto de expresión, ya que el que se expresa no necesariamente está inmerso en un acto creativo. El acto expresivo es un acto personal, el acto creativo en un proceso se dirige hacia un “objeto creado” al decir de Jacques Lecoq, “...dar un fruto que se desprenda del árbol..”²

- **Fundamentación Literatura**

Estas propuestas de trabajo que toman como punto de partida la historieta de Liniers tienen por objetivo habilitar el encuentro con la literatura desde la creación, es decir, desde la

² Jacques Lecoq “ El cuerpo poético” Ed Alba.

escritura creativa. Para el desarrollo de la imaginación y la creatividad nos proponemos una serie de ejercicios que intentan favorecer la escritura con fines artísticos, ampliando el campo estético y semántico, valiéndonos de un recurso para generar otros.

Nadie escribe literatura partiendo de la nada, evidenciar las fuentes de inspiración es una forma de mostrar y experimentar los procesos creativos, el artificio del artista, es decir, lo que caracteriza a su especificidad.

3. Propuestas por disciplina

DANZA

Contenido:

Secuencia de movimiento

Actividad para el aula:

1. Mostrar cada postura de Enriqueta por separado.
Generar una instancia para “pasar por el cuerpo” cada una de las posiciones. Imitar la posición 1, luego la 2, y así las 6 posturas.

2. Repetir cada secuencia y observar en cada una:

¿Cómo son las líneas del cuerpo?

¿Dónde aparecen los apoyos?

¿El peso del cuerpo donde está?

¿Qué nivel en el espacio ocupa? Alto, medio, bajo.

3. Armado de la secuencia:

Se entrecruzan las imágenes, se eligen algunas y se les da un nuevo orden.

4. Al tener el nuevo orden, imitar las posturas en esta nueva organización. Luego, se propone investigar un recorrido de movimientos para pasar de una postura a la otra.

Posibilidades:

- Todos/as realizan el mismo recorrido siguiendo al docente.
- Cada niño/a resuelve su recorrido.
- En grupo se proponen movimientos para armar la secuencia de movimientos de una postura a la otra.

(Estas opciones son variantes dependiendo de cada nivel)

En esta etapa convive un hilo conductor de trabajo común pero cada niño/a investiga sus posibilidades de movimiento y sus intereses para transitar la consigna.

5. Se repiten las consignas para pasar de la postura 2 a la 3 y así hasta terminar las posturas elegidas en el punto 3.

Variantes:

Uso del espacio:

- En el lugar (espacio parcial)
- Traslado entre una y otra postura.

Factor tiempo:

- Establecer cantidad de tiempo entre una y otra.
- Variar el ritmo de una a la otra.

TEATRO

Contenido

Secuencias de una obra.

Actividades

1- Tomando como punto de partida una de las distintas imágenes de la viñeta, solicitamos a los niños que:

- a- Imiten corporalmente la imagen permaneciendo unos instantes inmóviles en esa postura.
- b- Los invitamos a reiterar la actividad eligiendo cada vez una de las diferentes imágenes de la viñeta.
- c- Les solicitamos que de las diferentes posturas realizadas elijan una.

2- Con la imagen elegida les solicitamos que se pregunten: ¿Qué podría estar haciendo?

Aporte para docentes.

En este punto es importante estimular a los niños con algunas respuestas posibles, por ejemplo: en la imagen 3.

¿Podría estar atándose los cordones de los zapatos?

Por cada imagen elegida tendremos diferentes respuestas. Cada respuesta es personal por lo tanto produce una creación única que será nuestro punto de partida para la escena.

3- Secuencia

- a) Con el punto de partida elegido en el ítem anterior le solicitamos al niño que genere la acción y la repita varias veces hasta encontrar cierta comodidad en ella y hasta poder repetir siempre las mismas acciones.
- b) Solicitamos al niño que de progresión a las acciones anteriores. ¿Qué sucede después?

Siempre desde el rol docente procuramos incentivarlo a que sean acciones que lo impliquen físicamente.

4- Un suceso inesperado.

En este punto buscamos introducir un conflicto en la serie de acciones que vienen realizando, sugerimos por lo tanto un juego escénico que aporte en ese sentido.

a- Nos ataca un enjambre de mosquitos.

b- Ingresa a una casa abandonada.

c- Le da un calambre.

El docente y los niños pueden crear los que consideren convenientes.

LITERATURA

Contenidos: Género Narrativo

- personajes
- acción central

Los personajes:

Los personajes en un cuento son esenciales, ellos son quienes llevan adelante la acción. Los conocemos a través de lo que el narrador describe, de lo que hacen, dicen y también por lo que los otros personajes dicen de ellos. En este ejemplo nos valemos de la imagen y de la palabra, cómo son físicamente y qué nos aporta esta tira sobre su personalidad.

Para el abordaje de los personajes nos centramos en Enriqueta y Fellini, la niña y el gato, sin que influya el conocimiento previo que podamos tener de la obra de Liniers. Podríamos decir que los lectores somos co-autores, puesto que imaginamos y proyectamos en aquello que leemos nuestra impronta personal y podríamos crear una biografía de los personajes con los datos que nos brinda el narrador.

A continuación compartimos algunas preguntas disparadoras para el trabajo en la creación, identificación y caracterización de los personajes:

- *¿Cuántos años tiene Enriqueta?*
- *¿Con quién vive?*
- *¿Le gusta la escuela?*
- *¿Cuál es su color preferido?*
- *¿A Fellini le gusta el agua?*
- *¿Es Fellini la mascota de Enriqueta?*

Respondiendo estas preguntas y otras que surjan se puede profundizar en estos personajes y crear con ellos otras historias. Como puede ser, un relato sobre estos personajes a los que le sucedan cosas disparatadas: Fellini piensa que es un perro o Enriqueta sabe lo que Fellini piensa.

La acción.

En un texto narrativo, la acción es el momento central del relato, donde se desarrolla el conflicto y se plantea un juego de intereses entre los personajes y lo que desean. Para pensar una acción vamos a observar con atención la historieta de Enriqueta y Fellini. La acción que lleva adelante Enriqueta es bailar, las imágenes muestran una secuencia de movimientos donde cada uno de ellos tiene un valor en sí mismo y en el conjunto. Si separamos los movimientos, cada uno habilita la creación de una acción distinta a la original, por ejemplo, en el primero puede estar caminando por una cuerda floja, o haciendo equilibrio en un pretil.

Para abordar la creación de una acción que habilite un conflicto y su desarrollo, proponemos preguntas disparadoras que guían en la producción:

- 1- *Elige una de las acciones del personaje.*
- 2- *Sepárala de la secuencia de la viñeta y piensa otro lugar en el que pueda estar.*
- 3- *Crea otra situación, contexto (diferente espacio y tiempo) en el que se encuentre el personaje.*
- 4- *Incluye a ese contexto un conflicto, por ejemplo: Enriqueta está levantando la mano en la escuela y se olvidó lo que iba a decirle a la maestra.*
- 5- *Une cada una de estas partes para crear un relato distinto al original. Escríbelo.*

A modo de cierre:

Estas propuestas que se comparten son una base para desarrollar estos contenidos, pueden ser abordadas en el aula en este orden o en otro que el docente considere. No hay una única forma de trabajo, estas actividades son disparadoras para que se pueda jugar, crear y modificar estas consignas para adaptarlas a las distintas realidades.

Referencias bibliográficas:

Danza

Kalmar, D. (2005). *¿Qué es la Expresión Corporal?* Buenos Aires: Ed. Lumen.

Ortiz Mosquera, E. (2016). *La Creación en Danza. Un acercamiento desde la intertextualidad.* Ecuador: Universidad de Cuenca.

Teatro

Lecocq, J. (2003). *El cuerpo poético.* Barcelona: Editorial Alba.

Ros, N. (s/d). *El lenguaje artístico y la creación.* Revista iberoamericana de Educación.

Literatura

Archanco, P. y otros (2003). *Enseñar lengua y literatura.* Buenos Aires: Lugar Editorial.

Bombini, G. (2005). *La trama de los textos.* Buenos Aires: Lugar Editorial.

Liniers, R. (2014). *Macanudo 5* - Buenos Aires: Ediciones de la flor.

Propp, V. (s/d). *Morfología del cuento.* Editorial Fundamento.

Spang, K. (2000). *Géneros Literarios.* España: Editorial Síntesis.