

DIDÁCTICA DE LA ESCRITURA TEATRAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

MAXIMINO DE DIEGO PÉREZ
I.E.S. Valle-Inclán. Madrid

1. INTRODUCCIÓN

La Universidad de Alcalá, a través de su Programa de Doctorado “Teoría, historia y práctica del teatro”, dirigido por Ángel Berenguer Castellary, me brindó la oportunidad de investigar acerca de la didáctica de la escritura teatral, lo que culminó en una tesis doctoral defendida en junio del año pasado¹.

La tesis desarrolla una propuesta didáctica de escritura teatral para la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Dicha propuesta describe los pasos necesarios para la enseñanza de la escritura teatral en el ámbito de la enseñanza de la Lengua y la Literatura en el nivel educativo indicado. Su objetivo fundamental es despertar el interés del alumnado por el teatro a través del conocimiento del género, de sus intenciones comunicativas y su valor cultural.

Junto al planteamiento metodológico (actividades de diverso tipo) la tesis fundamenta teóricamente el desarrollo didáctico en los campos de la pedagogía, la psicología, la lingüística y la literatura. Concretamente, aborda aspectos tales como la enseñanza de la expresión escrita y la expresión oral, la creatividad, la expresión artística, modelos de enseñanza - aprendizaje, la psicología del adolescente y la génesis de la escritura teatral. Igualmente, inserta la actividad práctica en los currículos y normativas legislativas correspondientes.

El desarrollo didáctico propiamente dicho se organiza a través de los siguientes apartados: el punto de partida (el monólogo, el conflicto dramático, el argumento o trama, la comunicación teatral), los personajes, el tiempo, la estructura, el espacio, el lenguaje, los elementos no verbales, el desenlace. El conjunto de actividades propuestas se organiza en torno a los siguientes ejes: modelos textuales seleccionados del teatro español contemporáneo, consignas de escritura para comprender el funcionamiento de los diversos elementos constitutivos de la comunicación teatral, actividades que ponen en relación el texto con la representación y actividades de avance, destinadas a cooperar con el alumno en la redacción de un texto teatral.

La tesis se completa con una revisión del estado actual del teatro para la juventud en su relación con la literatura juvenil, las representaciones profesionales, las representaciones de los propios alumnos y la literatura dramática.

(1) Parte de la tesis doctoral se encuentra en fase de publicación por la editorial CCS.

2. LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA TEATRAL

Frente a otros géneros literarios y otras modalidades discursivas, la enseñanza de la escritura teatral ha sido menos atendida desde un punto de vista didáctico. Algunas de las razones de este olvido habría que buscarlas en el interesante desarrollo que el teatro en sus vertientes espectaculares o de juego dramático ha vivido en la escuela.

Sin embargo, considero que la aplicación en el aula de la enseñanza de la escritura teatral no es incompatible con otras propuestas en torno al hecho teatral. O, de forma independiente, como estrategia de aprendizaje de la Lengua y la Literatura, similar a las ya extendidas de otros géneros literarios, puede ser viable e interesante.

Como suele suceder en los planteamientos didácticos, el germen de mi propuesta didáctica nace de una intuición en el aula. Así, unas primeras aproximaciones a la escritura teatral en clase en 3º y 4º de E.S.O., me proporcionaron unas premisas de carácter positivo:

- A los alumnos les gustaba escribir teatro. Su carácter dialogado, conversacional y conflictivo les brindaba una oportunidad de expresar de forma sencilla su mundo interior en conflicto con tantas cosas.
- A los alumnos les gustaba leer teatro, tal vez por su carácter sintético, condicionado por la representación. Las acotaciones, a partir de la comprensión de unos códigos presentados en síntesis, más que molestar la lectura se convertían en una fuente de imaginación de montajes posibles.

A partir de aquí, me propuse, en primer lugar, la elaboración de un planteamiento metodológico capaz de suscitar la escritura de textos teatrales por parte de los alumnos y alumnas, y, en segundo lugar, su fundamentación teórica y su ubicación en el sistema educativo y en la situación del teatro y su relación con los jóvenes en la actualidad.

Después de realizar este trabajo y de aplicar en el aula gran parte del material preparado, me atrevo a defender las siguientes consideraciones:

- Es posible una didáctica de la escritura teatral, de la misma manera que lo es una didáctica de la escritura narrativa, que goza de reconocimiento como fuente de aprendizajes lingüísticos, literarios y comunicativos.
- La conflictividad dramática subyacente al género teatral facilita la expresión de una visión del mundo por parte del adolescente.
- La enseñanza de la escritura teatral relaciona el lenguaje oral y el escrito y promueve la mejora de ambas formas de expresión.
- La enseñanza de la escritura teatral permite la formación del lector y la formación del espectador.
- A través de la didáctica de la escritura teatral somos capaces de configurar lenguajes que sitúan en interrelación literatura, expresión oral cotidiana y formas de comunicación no verbal, artísticas o no, pero con una finalidad espectacular.

- La enseñanza de la escritura teatral contribuye al desarrollo de la creatividad, a la formación lingüística y a la formación literaria.
- Puede ser un puente hacia la resolución de conflictos de forma positiva o hacia la educación en valores.
- La didáctica de la escritura teatral posibilita la reflexión sobre el uso de la lengua.
- Además de la forma dialogada de la escritura teatral, encontramos la oportunidad de enseñar otras formas discursivas: la descripción, la narración, la argumentación...
- El carácter espectacular del hecho teatral da pie a la relación de la enseñanza de la escritura teatral con la enseñanza de otras disciplinas: expresión corporal, vocalización, mímica, etc.

3. SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA APLICADA

- a) Una fase previa: el monólogo teatral como forma de expresión oral de la emoción.
- b) Un punto de partida con tres posibilidades no excluyentes:
 - Un conflicto importante, una vez presentada una tipología de conflictos y una clarificación de los elementos básicos del conflicto dramático a partir de W. Layton (1990).
 - Un tipo de argumento. Estas son algunas posibilidades, que han de ser suficientemente explicadas:
 - El ser humano se niega a aceptar una imposición social.
 - El deseo de una vida diferente, tal vez mejor.
 - La salida a un proceso de autodestrucción.
 - El mundo puede ser de otra manera.
 - Un fragmento de historia.
 - Vamos a reírnos de cómo somos.
 - Reflexión en voz alta en torno a la comunicación que se va a establecer²:
 - ¿Por qué?
 - ¿Con quién?
 - ¿Qué? (El teatro breve)
 - ¿Cómo? (Géneros, clásicos o no, estilos teatrales)

(2) Para el estudio de la comunicación teatral y de la génesis de la escritura teatral resultan de gran interés los trabajos de Ángel Berenguer, que cito en las referencias bibliográficas.

- c) El desarrollo. A través del estudio de los siguientes elementos constituyentes del teatro: personajes, espacio, tiempo, estructura (relacionada con el espacio y el tiempo), lenguaje y desenlace.

El estudio sencillo de cada uno de estos elementos se lleva a cabo a través de:

- Ejemplos tomados de nuestro teatro contemporáneo. He intentado que los textos fueran interesantes para alumnos de estas edades. (Tarea difícil al no existir, prácticamente, teatro juvenil, pero este sería tema de otro artículo.)
- Consignas de escritura, relacionadas con los modelos ofrecidos.
- Actividades que relacionan texto con representación.
- Actividades de avance encaminadas a aplicar algunos conceptos a su propio texto.
- Actividades de ampliación y/o refuerzo.

- d) Final. Revisamos y evaluamos lo escrito. Es el momento de leer en público el texto elaborado, con la colaboración de los compañeros para leer los distintos personajes.

A título de ejemplo presento los apartados del estudio de los personajes:

1. ¿A partir de dónde los creamos?

1.a. La observación.

1.b. El conjunto de caracteres.

1.c. Otras posibilidades: el personaje de una novela, un personaje histórico, el personaje de una noticia, un personaje inventado en gran medida.

1.d. El estado de ánimo.

2. ¿Cómo presentamos al personaje?

—En la relación de personajes al inicio de la obra.

—En las acotaciones del texto.

—En lo que dice el personaje acerca de sí mismo.

—En lo que dicen otros personajes acerca de él.

—En lo que hace el personaje: sus relaciones con los demás, sus acciones.

3. Modelos de personajes (Alonso de Santos, 1998).

Un ejemplo de consigna para la comprensión y aplicación de lo indicado en el punto 2:

Te proponemos las siguientes características de dos personajes. Inventa una escena. Distribuye la información. Pueden aparecer otras características. De paso practicas la creación de conflictos dramáticos.

Alex: Tímido; cara alargada; con granos típicos de la edad; pelo grasiento mal peinado; soñador; clase social muy alta —sus padres son millonarios—, diecisiete años; introvertido; débil; se toca con frecuencia los cuatro pelos que tiene en la barbilla; mal humor.

Laura: Dieciséis años; guapa; simpática; voz grave; no se está quieta, da vueltas constantemente alrededor de su compañero de clase; extravertida; es delgada y alta; parece que grita más que habla; realista.

4. Actividades que ponen en relación texto y representación.
5. Actividades de avance.
6. Actividades de refuerzo y/o ampliación.

A continuación, también a título de ejemplo, estas son las actividades de avance propuestas en el apartado dedicado a los personajes:

1. Inventa al menos 15 preguntas para entrevistar a cada uno de tus personajes protagonistas (en el caso de que haya más de uno). Esas preguntas deben ser sobre aspectos relacionados o no con el argumento o el conflicto principal inventado.

2. Piensa ahora en la relación de tu posible personaje principal con otros personajes y otorga una definición con una palabra. Por ejemplo:

PROTAGONISTA-SU MEJOR AMIGO: ADMIRACIÓN

PROTAGONISTA-SU PADRE: REBELDÍA

Elige cualquiera de las relaciones e inventa un diálogo basado en ella.

3. Intenta crear ahora un personaje basado en el modelo de *carácter*. Escribe un diálogo entre tu personaje protagonista y otro caracterizado por el rasgo de *envidia*.
4. Inventa dos personajes que podrían formar parte de tu obra de teatro. Uno representaría lo que tú quisieras ser y el otro lo que no te gustaría ser jamás. Descríbelos.
5. Un caso hipotético para que intentes conocer más a tu personaje. Le han detenido acusado por traficar con drogas. El no lo ha hecho. Inventa un diálogo con su madre quien le ha ido a visitar. Piensa bien en el estado de ánimo –real o no- que adoptará ante ella.
6. Por parejas. Poneos en la piel de vuestro personaje principal y conversad con un compañero de clase. Debéis plantearos que vivís la siguiente situación: uno de los dos se ha quedado sin dinero cuando estabais de vacaciones, una acampada de una semana. Volvéis esa misma tarde. Uno le pide dinero a otro. Éste, en principio, le niega el dinero. Grabad la conversación y transcribidla luego a papel. Podéis enriquecerla con rasgos de los personajes que no hayan salido en la improvisación. Es importante que penséis en los estados de ánimo (y sus porqués) de cada uno de los personajes.
7. Selecciona una noticia no deportiva de un periódico. Debe ser un asunto importante. Inventa una conversación entre tu personaje protagonista y un posible antagonista sobre el contenido de esa noticia.

8. El personaje elegido por ti sueña con conocer algún lugar del mundo. Describe ese lugar (que puede ser inventado) y explica por qué sueña con él.
9. Tu personaje protagonista está solo con otro personaje de la obra. Le cuenta ese gran problema que le preocupa (puede referirse al conflicto principal que has inventado o a lo fundamental del argumento). Escríbelo en forma de diálogo sin perder de vista las características de los personajes, sus estados de ánimo y su relación.

4. CONCLUSIONES

Durante el curso 2001-2002 apliqué el proceso de enseñanza-aprendizaje, descrito aquí brevemente, en un grupo de nueve alumnos y alumnas en el Ámbito Sociolingüístico de un Programa de Diversificación Curricular. La duración de su desarrollo fue de un trimestre, aunque hay que aclarar que se realizaron paralelamente otras actividades, en general conectadas con lo esencial del proyecto.

Aunque forma parte de la tesis doctoral una explicación de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas, en este momento me limitaré a reflejar algunas valoraciones positivas.

- Los alumnos y alumnas se mostraron motivados y motivadas por la actividad.
- Evidenciaron con su trabajo final (en algunos casos concluido el texto, en otros no) haber comprendido los elementos básicos de la comunicación teatral.
- Elaboraron una respuesta ante determinados problemas sociales.
- Se aproximaron de una forma vital a lo que representa la literatura, en este caso a la literatura dramática.
- Participaron de forma grupal en la solución de problemas que el proceso creativo les iba planteando.
- Idearon formas positivas de solucionar conflictos dramáticos, reflejos de conflictos reales o posibles.
- Mejoraron su expresión escrita y en algunos casos se superaron bloqueos existentes a la hora de finalizar una actividad.
- Reflexionaron sobre la expresión oral, dado el vínculo entre escritura teatral y oralidad.

Aunque otras fórmulas de aplicación sean posibles, creo que el material elaborado puede contribuir a un mayor conocimiento por parte de alumnos y alumnas del hecho teatral, y a una mayor facilidad por parte del profesorado para poner en práctica la enseñanza de la literatura dramática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALONSO DE SANTOS, J. L. (1998): *La escritura dramática*. Madrid: Editorial Castalia.
- BERENGUER, Á. (1991): *Teoría y crítica del teatro. Estudios sobre teoría y crítica teatral*. Madrid: Servicio de Publicaciones, Universidad de Alcalá.
- BERENGUER, Á. (1992): “El teatro y la comunicación teatral”. Madrid: Teatro, Revista de Estudios Teatrales, Número 1, Universidad de Alcalá, Aula de Estudios Teatrales, Departamento de Filología, Servicio de Publicaciones.
- BERENGUER, Á. (2001): “El estudio de la creación teatral española durante el siglo XX (reflexiones metodológicas)”. Madrid: Teatro, Revista de Estudios Teatrales, Número 13/14, Universidad de Alcalá, Aula de Estudios Teatrales, Departamento de Filología, Servicio de Publicaciones.
- LAYTON, W. (1990): *¿Por qué? Trampolín del actor*. Madrid: Editorial Fundamentos.