

ASPECTOS PEDAGÓGICOS DE LA OBRA **"La vida de un piojo llamado Matías"**

Nos servirán, para comenzar, las palabras del propio Matías: "La gente cree que los piojos sólo sabemos picar y tumbarnos a la bartola entre una y otra picadura pero no es verdad. ¡Como si no tuviéramos **nuestros propios sentimientos!**"

Sentimientos, palabra clave en el espectáculo, tanto en su concepción como en su desarrollo.

Los sentimientos son el tema central en el mundo de Matías. Entender que las personas, los seres vivos por extensión, aunque sean muy diferentes a nosotros tienen sus propios sentimientos, son los protagonistas de sus vidas y por extrañas que nos parezcan, si profundizamos en sus circunstancias, motivaciones y modelos de conducta llegaremos a explicarnos y comprender su forma de actuar. Proclamamos **la empatía**, ponernos en el lugar de los demás, en este caso de Matías y juzgarlo desde su propia óptica, juzgarlo por sus acciones y sentimientos y no por la idea preconcebida que tenemos de él (un piojo). Inmediatamente surge la palabra **tolerancia**. No tenemos que ser todos iguales, la diversidad nos lleva a la riqueza en todos los ámbitos: artística, lingüística, gastronómica, científica, etc.

Matías quiere que pensemos en **la soledad** del que siempre tiene que estar viajando porque no lo quieren en ningún sitio. Quiere hacer ver que ellos también tienen sus sueños, sus deseos, sus inquietudes, etc. Ellos también anhelan contar con una comunidad con la que compartir su vida.

Matías con el relato de su vida nos enseña a plantearnos qué habrá del otro lado. Nos muestra el temor de los temidos, el amor de los odiados, la tolerancia de los rechazados y el pensamiento de los olvidados.

Todo lo expuesto se transmite por medio del paralelismo entre la vida de un piojo y la vida de los humanos. Sin embargo, dentro de la temática del relato (en este caso de nuestra versión teatral), podemos encontrar muchos temas que nos enseñan una amplia gama de valores.

La extranjera: En esta versión teatral, como ya se ha explicado, el relato ha sufrido algunas modificaciones. Así el personaje de la hermana ha sido sustituido por el de una amiga extranjera llamada Nadia. ¿Por qué? Pues porque es una realidad social latente. Queremos que cada vez se vea con mayor naturalidad la convivencia con personas de otros lugares, sin que esto origine ningún tipo de conflicto y sin que ese sea el tema principal del espectáculo. Por otro lado hemos creído conveniente que fuesen amigos porque los lazos familiares parece que obligan al amor, es decir, los hermanos se quieren a priori por el hecho de serlo. Nos parecía que potenciaba mucho más el tema del amor el que estos dos personajes fueran amigos. Nadia y Matías se quieren porque sí, porque necesitamos amar a los demás para ser felices sin que tenga que propiciarlo ningún lazo de sangre.

La astucia y la inteligencia: "La vida de un piojo llamado Matías" es un relato de aventuras. Matías es nuestro pequeño héroe e irá sorteando los peligros que la vida y su viaje le plantean por medio de la inteligencia. Matías piensa las cosas antes de hacerlas. Es un personaje que se plantea las adversidades que le pueden surgir ante un acontecimiento nuevo. A veces se equivoca por la falta de experiencia, pero aprende de sus errores y no se rinde ante las complicaciones. A Matías le viene como anillo al dedo la frase: "Más vale maña que fuerza..."

El diálogo: Matías piensa que hablando se entienden los piojos. Así lo demuestra en el encuentro que tiene con la pandilla de piojos agresivos, en la cabeza del niño. Soluciona el enfrentamiento por medio del diálogo, intentando comprender los motivos que llevan a los piojos violentos a actuar así y haciéndoles ver que la violencia no tiene sentido y no conduce a nada.

La colaboración: Como medio para conseguir nuestros objetivos. Saber ayudar a los demás y dejarse ayudar. Matías consigue sus deseos con colaboración de los demás. Es el grupo de viajeros el que lo ayuda a sobrevivir cuando tras escapar de los soldados de la caspa está enfermo. Finalmente la pulga es la que produce el

reencuentro con Nadia. Matías nos muestra la necesidad de los demás y el valor que puede tener la ayuda que nos ofrecen en nuestra felicidad.

La experiencia enseña: Matías pasa toda su vida delante de nuestros ojos, desde que es pequeñito hasta que envejece. Al principio todo lo que le pasa: lluvia, viento, aparición de los dedos, etc., es nuevo. No sabe lo que sucederá después de esto. Poco a poco va aprendiendo a comportarse, por ejemplo: cuando escapa de los soldados de la caspa no toma la precaución de comer antes de viajar en la gorra, y por poco muere. Sin embargo cuando se hace mayor siempre come al acercarse un peligro. Ha aprendido que hay que tener fuerzas en los momentos de adversidad.

Así terminaremos diciendo que los niños y niñas en "La vida de un piojo llamado Matías", precisamente van a entender lo que es la vida. Una vida en la que se resaltan los valores universales que ya hemos nombrado. Harán con nosotros un viaje del que no saldrán indiferentes. La mezcla de lo real y lo mágico creará un universo en el que movernos y disfrutar tanto el público como los personajes. Matías, un personaje noble, se lo pasará en grande contando y viviendo sus aventuras. Creemos que la mejor forma de que el niño desee imitar la actuación de sus personajes de ficción es viendo que estos se lo pasan muy bien.

METODOLOGÍA EMPLEADA.

Partiendo del relato titulado: "***Vida de un piojo llamado Matías***", de Fernando Aramburu, hemos trabajado siguiendo las pautas que enumeramos y describimos a continuación.

1ª DRAMATIZACIÓN DE LA HISTORIA.

Convertir un relato en un texto teatral exige sustituir la narración por la acción, las palabras se convierten en hechos. La información que obtenemos por medio de la narración llegará al público: bien convertida en acciones o por medio de diálogo.

"***Vida de un piojo llamado Matías***" sufre algunas transformaciones en nuestra versión teatral. Hemos creído conveniente eliminar alguna información, escoger los pasajes de mayor interés, cambiar la relación de algunos de los personajes (por ejemplo, en la obra aparece la hermana de Matías, nosotros le hemos puesto nombre: Nadia, y ahora será su amiga), y simplificar la acción dramática con objeto de conseguir una obra de teatro más dinámica, con una acción trepidante. Creemos conveniente elaborar un lenguaje sencillo y divertido asequible para el público infantil.

Al ser un relato de acción y aventuras ha de verse reflejado en el juego escénico. Así, para conseguir atrapar al público durante una hora, es necesario ofrecerles una gran variedad de pasajes, cambios de ambientes, de escenas, etc... Los niños y las niñas están acostumbrados al ritmo frenético del medio audiovisual, aunque no pretendemos competir con este formato, pretendemos ser una alternativa, no podemos obviar este dato. El público infantil está familiarizado con una serie de códigos que tenemos que utilizar para entrar en conexión directa con él.

La acción dramática se construye en base a la sorpresa: cuando menos se espera aparece la lluvia, una aparente tranquilidad de Matías acaba con la irrupción de los soldados de la caspa. La sensación que queremos transmitir es la de que en cualquier momento puede aparecer algo aún más divertido que lo anterior.

2ª ESPACIO ESCÉNICO:

La cabeza convertida en escenario de nuestras aventuras. Para definir el lugar donde se desarrolla la acción dramática hemos utilizado todo un recurso poético: una cabeza humana justo con sus elementos se convierte en el universo de nuestro personaje, es su mundo. Matías habita la cabeza como nosotros habitamos en la Tierra. Así conducimos al niño por un mundo que aunque no es inventado (se parte de una realidad objetiva, una cabeza) ha adquirido otra dimensión.

La cabeza se ha convertido en un escenario donde sus componentes y personajes se mueven a igual escala que las niñas y niños en su propio mundo. Todo

esto se pone de manifiesto en la alteración de las medidas y las perspectivas de los elementos: pelos gigantes, nevadas de caspa, piojos del tamaño de una persona y perros con las dimensiones de un país.

Geográficamente se realiza un paralelismo entre la Tierra y la cabeza. Por ejemplo, los pelos son bosques, también hay lugares en la cabeza como montañas. En la cabeza encontramos idénticos fenómenos meteorológicos a los nuestros: lluvia (ducha), viento (secador), etc.

Todos estos recursos harán que los niños y niñas vean una dimensión mágica en una parte de su cuerpo con la que están totalmente familiarizados y la contemplen con otros ojos.

3ª PUESTA EN ESCENA: Técnicas teatrales.

Todos los elementos que aparecen en escena tienen la misma importancia: actores, títeres y elementos de atrezzo. No hay nada gratuito, todo está al servicio del desarrollo dramático.

Forma parte de la puesta en escena:

-Las más diversas y actuales técnicas de construcción y manipulación de títeres y teatro de objetos.

-Expresión corporal: De los actores y de los títeres ya que ambos interactúan al mismo nivel. Por medio de nuestro cuerpo intentaremos transmitir el máximo nivel de comunicación de las emociones, los sentimientos y los pensamientos de los personajes. El trabajo del cuerpo es una parte fundamental en cualquier hecho teatral. Especialmente el teatro infantil requiere de una total entrega del cuerpo, tanto a la hora de construir personajes como de expresar sus emociones.

Hay que dejar muy claro al público infantil lo que está sucediéndole al personaje y para ello todos los recursos tienen que utilizarse al cien por cien.

-Técnica vocal: Empleo de la voz en su variedad de registros, timbres, colores, volúmenes, matices, etc. Darán vida a los personajes voces teatrales e histriónicas, que conjugadas con la expresión corporal, completarán el carácter y la personalidad de nuestros personajes.

-Ruptura total y absoluta de la cuarta pared: Nos interesa que -a diferencia de lo audiovisual- los niños y niñas sepan que los protagonistas de la historia notan su presencia. El público tiene que sentir que asiste a algo irreplicable donde participa de la historia, y donde la emoción de todos, público y actores, es lo que nos hace avanzar en conjunto.

-Interpretación: Bebemos del mimo, los juegos del clown, el ritmo de la farsa y los recursos escénicos de la Comedia del Arte.

4ª SISTEMAS DE VALORES.

Es de suma importancia dejar muy claras las motivaciones y personalidades de cada uno de los personajes sin ambigüedades ni doble sentido.

Evidentemente cada personaje tiene su sistema de valores, que lo identifica rápidamente. Lo positivo y lo negativo aparecen claramente definidos en nuestros personajes sin miedo a equivoco.

Matías, al igual que su amiga Nadia, crecen a los ojos del público; por ello, tienen una idiosincrasia muy clara. Así cuando aparecen de mayores son fácilmente reconocibles.

5ª LA COMICIDAD.

Introducir el elemento cómico nos parece un recurso fundamental, sin olvidarnos del factor poético. Pensamos que la risa no tiene que provocarse sólo con lo soez y, por otro lado, lo sublime no tiene que generarlo únicamente lo serio y trascendental.

Los personajes tienen un espíritu de clown blanco donde prima el corazón y la cabeza, haciéndolos reales y creíbles.

6ª ESPECTÁCULO TOTAL.

Prima en el espectáculo lo sensorial. Lo que se vea ha de ser tan atractivo como lo que se escuche y lo que se sienta, sin orden de importancia.

No podemos olvidar que estamos haciendo una obra para niños y niñas, pero para todo tipo. Si desde las escuelas y centros educativos se está luchando por implantar una educación por y para la integración y la tolerancia, es nuestro deber sumarnos a esta lucha y crear espectáculos integradores donde los niños, sean cual sean sus características, puedan participar y disfrutar del hecho teatral.

POSIBLES ACTIVIDADES DE CARÁCTER DIDÁCTICO

Las actividades que proponemos son:

1ª CHARLA-COLOQUIO

2ª CUADERNILLO DIDÁCTICO

Las propuestas que hacemos se proyectan atendiendo a dos premisas:

1ª Satisfacer la curiosidad de los niños con respecto a la obra de teatro, y es en este sentido en el que planteamos:

CHARLA-COLOQUIO

De aproximadamente unos veinte minutos de duración, en la que habrá:

-Explicación del entramado del espectáculo. Lo que pasa por detrás. Todo lo que ellos no han podido ver.

-Explicación breve de la creación de una obra desde su origen hasta su puesta en escena y elementos que intervienen: Luces, construcción de escenografía y marionetas, vestuario, recursos humanos necesarios, etc.

-Proceso y métodos de ensayo.

-Muestra de manipulación de las marionetas que aparecen en el escenario.

-Por último, se abrirá un turno de preguntas para resolver las dudas que aún queden en los niños y niñas.

2ª La segunda premisa consiste en conseguir que la experiencia teatral no se quede sólo en el rato que han estado dentro del teatro. Mostrar a los niños y adultos que los acompañan que el teatro puede formar parte de los juegos diarios de los niños y niñas.

Con esta intención se plantea:

CUADERNO DIDÁCTICO

Consiste en una serie de juegos o actividades relacionadas con la obra de teatro. Se entregarán, en caso de campaña escolar, a los educadores responsables del grupo.

Evidentemente el correcto desarrollo de esta actividad dependerá del grado de compromiso de los educadores responsables.

ACTIVIDADES QUE PROPONEMOS Y POR QUÉ:

1ª Cuenta con tus palabras la historia del piojo Matías.

El hecho de que los niños y niñas hagan un esfuerzo por concretar en palabras las situaciones, los recuerdos de lo que han visto, conforma una fuente de saber y favorece al desarrollo de una estructuración lógica del pensamiento. En su exposición se unirán dos procesos. Por un lado, actuará la razón al intentar recordar de manera objetiva lo que vio, y por otro lado, el niño expresará también en su relato los sentimientos que le produjo esta historia. Al conectarse razón y sentimientos se encuentran nuevos caminos entre racionalización y actuación.

2ª Explica lo que más te ha gustado y lo que menos de "La vida de un piojo llamado Matías".

El objetivo es que el niño se esfuerce por formarse una opinión personal de lo que ha visto y oído. Que aprenda a juzgar por él. Que reafirme su personalidad, su sentido crítico ante los acontecimientos externos. En definitiva, acostumar a las niñas y niños a utilizar su razón, intuición y opinión a través de sus ojos y no sólo a través de los ojos de los mayores que los rodean. De esta forma conoceremos el sistema de valores personales que en nuestros niños se está formando.

3ª Dibuja alguno de los personajes que has visto.

Pretendemos que las niñas y niños proyecten una imagen de lo que han percibido. Nos aproximamos así a lo que el niño o la niña capta y cómo lo expresa. Así también comprobaremos con cuál de los personajes (es decir con cuál de los sistemas de valores que cada uno de ellos representa) simpatiza más o le parece más atractivo.

4ª ¿Qué crees que habría pasado si Matías no se hubiera podido escapar de los soldados del Rey de la Caspa?.

Desarrollo de su imaginación. Partiendo de las aventuras de Matías los niños y las niñas podrán crear las suyas propias.

Invitamos a las niñas y los niños a que cambien la historia para que suceda lo que a ellos le hubiera gustado. De esto se deriva un aumento de la autoestima, porque el niño y la niña se consideran protagonistas y autores de su historia aumentado así la satisfacción personal.

En el proceso de aprendizaje de las niñas y los niños uno de los peligros que acechan es el de la frustración, verse incapaces de realizar las cosas y afrontar con dificultad la tarea planteada. Por tanto, hay que presentar a los niños y a las niñas retos "difíciles" de una manera "fácil", a modo de juego. Revisar la tarea con un carácter lúdico le quita gravedad a los ojos del niño y la niña.

Por tanto, con la creación de alternativas a la historia, colaboramos en:

- Desarrollo imaginativo.
- Aplicación de los esquemas cognitivos ya conocidos.
- Desarrollo de nuevos universos.
- Favorecer la capacidad de superación.

5ª Juegos teatrales. Escenificación de alguna de estas escenas.

-Momento en que Matías y su amiga Nadia son capturados por los soldados.

-Viaje de Matías en la gorra de pana.

-Otras que el educador crea convenientes.

Nosotros hemos propuesto dos escenas en las que para evitar competencias a la hora de repartir los personajes, estos se pueden interpretar de manera coral, incluso intercambiando los diferentes roles. Por ejemplo, en el caso del viaje en la gorra todos los niños y niñas pueden interpretar a Matías al mismo tiempo, se apartan los pupitres de la clase o se elige un lugar diáfano para dicha actividad. Así todos al mismo tiempo pueden hacer un ejercicio interesante de expresión corporal en el que representen el viaje de Matías en la gorra y los posteriores acontecimientos.

El teatro es una representación simbólica de la realidad, por tanto es una acción lúdica natural en el ser humano.

El teatro es un lenguaje formado de lenguajes. Habla del mundo usando todos los lenguajes que lo constituyen. Esto es precisamente lo que pretendemos, la conexión y familiarización del niño con todos estos lenguajes.

El juego de la representación permite a los niños desarrollar la inteligencia en sus diferentes ámbitos:

-Inteligencia lingüística: Hace que los niños y las niñas aprendan a comunicarse, a emplear el lenguaje aprendido y a tener sentido del mundo a través del idioma. Así desarrollan habilidades para construir y comprender el lenguaje.

-Inteligencia cinestésico-corporal: Para recrear a los diferentes personajes se ha de animar a los niños y a las niñas a que los representen con todas las partes de su cuerpo. Consiguen de esta manera tener conciencia de sus movimientos, de su propia anatomía, se desarrolla la lateralidad, el equilibrio y la conciencia espacial. Por medio de la expresión corporal podemos ver: la relación del niño o la niña con él mismo, con otras personas, con otros seres vivos y con los objetos que lo rodean.

-Inteligencia interpersonal: Permite a los niños reconocer y hacer las distinciones sobre los sentidos de otras personas. Hay que educar a los niños y a las niñas para las relaciones sociales. Anular los miedos a la comunicación. Intentar que dirigirse a otras personas no se convierta en una barrera a la hora de conseguir sus objetivos. Hay que ir proporcionándoles la habilidad de entender e interpretar la conducta de otras personas. El teatro es un arma desinhibidora que saca a los niños y las niñas de su mundo interior para que lo compartan con los demás. Por otro lado, padres y educadores, por medio de estos juegos podrán ver cómo los niños comienzan a actuar en medio de otras personas contrastando con sus modos, temperamentos, motivaciones e intuiciones.

-Inteligencia intrapersonal: Se trata de la habilidad de entendernos a nosotros. Permite que las niñas y los niños se vayan familiarizando con su interior, con quién es y con los sentimientos que pueda tener. El desarrollo de la inteligencia intrapersonal puede facilitar al niño la superación de sus problemas internos.

Según la psicología del desarrollo el crecimiento de la mente está relacionado con el tipo de educación y el impacto del medio ambiente sobre la sensibilidad del aprendiz.

Se describen cuatro campos en los que el pensamiento se desarrolla:

-Campo de locomoción y precisión.

-Campo de experiencia personal.

-Campo de integración sensorio-motor.

-Campo de comportamiento ideacional.

El teatro participa y recrea los cuatro campos en los que el pensamiento se desarrolla, como hemos demostrado en las exposiciones anteriores. Así podremos afirmar tranquilamente que el teatro aplicado a la enseñanza dinamiza el proceso de aprendizaje, maduración y socialización de los niños y niñas.

"Las artes permiten que los niños se imaginen fuera de sus identidades actuales e intenten construir nuevas maneras de ser" (Hollaway y LeCompte).

Los niños y las niñas se desenvuelven en una sociedad en la que no siempre van a encontrar situaciones favorables tanto en sus vidas como en las situaciones que presencian. Así, integrar el teatro en sus actividades puede constituir un camino para luchar contra esas influencias negativas en sus contextos sociales y culturales.

Destacamos la importancia de realizar esos juegos teatrales con la participación de los adultos, porque tiende un puente a la conexión del niño con el mundo de sus mayores.

Es importante potenciar este aspecto en una sociedad donde los hábitos parentales de trabajo hacen que los niños y los adultos pasen menos tiempo juntos.

Cuanto más fomentemos la creatividad, la intuición y la percepción en los niños y las niñas, más rico será el mundo interior que ellos posean y más amplio será su desarrollo.

Por tanto haremos personas más críticas y más tolerantes al mismo tiempo.

Para terminar con esta parte en la que hemos atendido a la pedagogía del espectáculo, usaremos la definición de teatro que nos regaló Picasso:

*"El teatro es la gran mentira **que nos sirve para comprender la realidad**".*

¿Acaso existe mayor valor pedagógico que ese...?