

Cómo fomentar la lectura a través del teatro

Herramientas para el docente

*Material elaborado por Magdalena Aguayo y Carla Casali
para el programa Todos Al Teatro, julio 2016.*

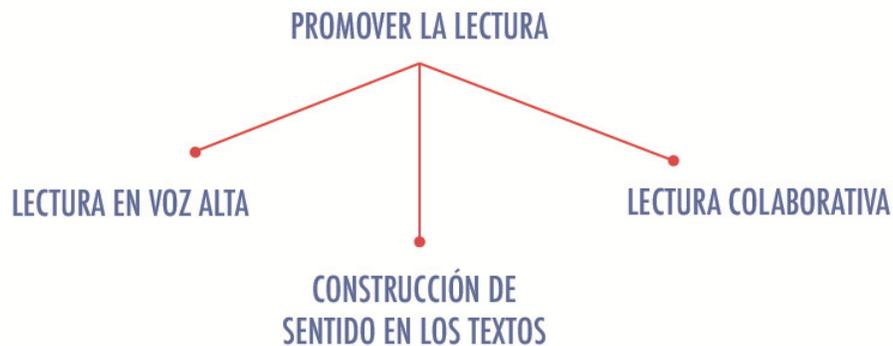

**Plan Nacional
de la Lectura**

Introducción

En el siguiente material encontrarán una serie de acciones para promover la lectura en sus contextos de aula a partir del uso de textos dramáticos. Estas actividades están basadas en el trabajo de lectura en voz alta, de lectura colaborativa y a partir de la construcción de sentido de los textos en el trabajo en grupo. Las actividades que se proponen pueden ser utilizadas de manera independiente y pueden, a su vez, realizarse en el orden en que aparecen a continuación.

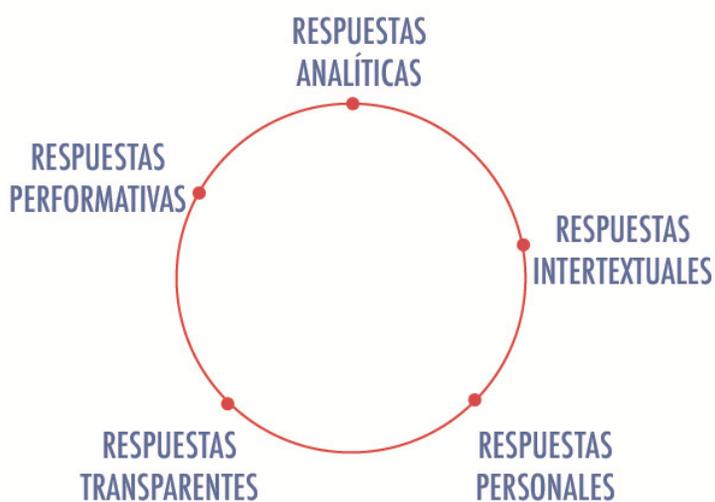
La promoción a la lectura tiene como objetivo captar el interés de un grupo por textos en distintos formatos, así como aportar a la sensibilidad artística, la posición crítica y creativa a partir del trabajo con recursos literarios. En el círculo de la promoción a la lectura (Chambers) se considera el acto de leer, pero también la selección que hace el mediador así como las respuestas del lector a los distintos textos. La lectura, entonces, no se acaba en el acto individual, sino que se extiende hasta el momento en que lo leído se socializa con otros. En este círculo, el mediador juega un rol esencial pues debe estar atento a las respuestas de los estudiantes para promover nuevas lecturas y mediar el proceso de selección a partir de los intereses del grupo de estudiantes.

Promoción de la lectura

Varios autores han analizado el uso de la literatura en lecturas colectivas con grupos de estudiantes en los primeros niveles. Lawrence Sipe (2011) demostró que en ambientes donde los niños pueden comentar abiertamente los textos que se están leyendo en clase, estos realizan respuestas lectoras muy complejas. El autor, según la naturaleza de las respuestas, las categorizó en cinco grupos: respuestas analíticas, intertextuales, personales, transparentes y performativas.

Para el primer tipo, las analíticas, los estudiantes utilizan información del texto y/o las imágenes para analizar lo que sucede en el relato, en las respuestas intertextuales se conectan conocimientos anteriores sobre otros textos. En las respuestas personales y transparentes los estudiantes conectan sus conocimientos y sus experiencias previas con lo que está sucediendo en el texto. Las respuestas performativas, por su parte, dan cuenta de un uso creativo de las normas del recurso leído para formar nuevos textos.

Los estudiantes, actualmente, tienen nuevas formas de lectura y escrituras en el uso de las tecnologías. Asimismo, a partir de estas ellos conforman comunidades interpretativas en formatos distintos a los tradicionales que validan nuevas formas de acceder y compartir el conocimiento. En este contexto, se instala la importancia de la pregunta sobre cómo trabajar la lectura en el aula y cómo fomentar el acceso a la cultura escrita en distintos formatos.

La metodología que se presenta a continuación, en parte, está basada en la pedagogía teatral donde la expresividad, caracterizada por ser una cualidad propia del ser humano, tiene un papel crucial. Esta pedagogía se constituye como una ayuda para enfrentar, planificar y desarrollar la actividad docente.

Esta estrategia de trabajo relaciona el arte del teatro con la pedagogía y permite a los profesores implementar una metodología activa en el aula. En palabras de Verónica García Huidobro: "busca estimular el interés de la persona por explorar sus capacidades, vivencias y potencialidades expresivas en el desarrollo y la muestra de un trabajo artístico-teatral, que constituya un aporte, tanto para su realización individual, como para su comunidad" (p. 10). En este material se proponen ejercicios para reconocer y activar el cuerpo y la voz de los estudiantes, para estimular y liberar la creatividad de cada uno y aportar a sus habilidades expresivas orales y escritas.

El proceso de aprendizaje comprende equivocarse, vagar y buscar inagotablemente. Más aún en esta propuesta centrada en facilitar la capacidad expresiva de cada individuo, instándolo a mostrar su diferencia y promoviendo en ellos una experiencia creativa. Los juegos teatrales se ponen al servicio del aula y permiten enseñar desde la comprensión del cuerpo de cada estudiante, a partir del reconocimiento de los afectos. De esta forma, se aporta artística y sensiblemente al campo educacional, pues se logra volcar mayor creatividad al proceso de aprendizaje y al universo estudiantil.

1. La lectura en voz alta

Para la lectura compartida de los textos, se propone el trabajo con el texto dramático puesto que su naturaleza polifónica permite lecturas participativas y dinámicas. Ahora bien, estos ejercicios se plantean de manera paralela a la lectura individual y como apoyo a la lectura comprensiva, en la medida que la lectura expresiva en voz alta es más atractiva para los receptores y acerca a los estudiantes a la naturaleza específica del género dramático.

Trabajar los textos dramáticos o, parte de estos, en lecturas abiertas en el aula favorece la comprensión de nuevas palabras en contextos comunicativos específicos y el desarrollo de habilidades para la expresión oral. Asimismo, leer en voz alta contribuye a la apropiación y a la comprensión de los textos, pues los lectores asumen un papel doblemente protagonista en el proceso de decodificación al dar una voz a los personajes de la obra.

Los jóvenes no siempre comprendían lo que leían en Shakespeare, pero, cuando lo leían en voz alta, comenzaban a entender. Eso es lo interesante del lenguaje clásico: al leerlo, se entiende absolutamente el sentido literal, la forma, pero después hay que dejarlo hacer su camino en nosotros, dejar que nos afecte y así descubrir cuán vigente es y qué significa para cada uno.

Berry, C. (2011). La renovación de la preparación vocal de actores en lengua inglesa a partir de 1960. Entrevista a Cicely Berry. Silvia Davini. Telón de Fondo N°13 ISBN 1669-6301

Si bien la intención de la lectura en voz alta no está centrada en que los estudiantes realicen una interpretación teatral, sí es importante que trabajar ciertos aspectos de la oralidad que les permita desarrollar sus habilidades expresivas. De esta forma, se puede aportar a la interpretación del significado del recurso. Durante este proceso, además, se debe ir aumentando la reflexión en torno a la palabra literaria y a las posibilidades expresivas del lenguaje. Para esto, se pueden realizar las preguntas de por qué un personaje dice algo en un contexto específico y también cómo lo expresa.

En los ejercicios de lectura en voz alta se pone en juego la lectura y también la escucha. Durante estos se pueden abrir los textos para socializar el significado

de las palabras y de las frases, así como para hacer conexiones con otros textos y otros temas. De esta forma, se intencionan las respuestas lectoras y la construcción colectiva de significados. En el texto Dime de Aidan Chambers se cita a una niña de ocho años que declara “no sabemos lo que pensamos sobre un libro hasta que hemos hablado de él” (p. 21). Por esta razón, se plantea el trabajo tanto con la lectura en voz alta como con momentos y preguntas en los que se ponga atención a la interpretación que los estudiantes hacen de los textos.

Antes de la lectura en voz alta se deben trabajar algunos ejercicios físicos para activar el cuerpo: moverse por la sala, saltar, etc. Luego se debe reconocer una buena postura corporal, teniendo conciencia de apoyar toda la planta del pie en la tierra, con la columna estirada y detenerse en la respiración. Se debe estimular la imaginación del estudiante para que visualice que el aire que entra abre sus costillas, expande su estómago y la parte baja de su tronco. Una vez que se ha llegado a una buena postura corporal y que se ha tomado conciencia de la respiración por unos minutos, se trabajarán ejercicios de articulación utilizando un lápiz en la boca como resistencia para poder trabajar la musculatura maxilo-facial. Cada estudiante debe intentar decir con claridad su nombre manteniendo el lápiz en la boca y, luego de repetirlo varias veces, decirlo sin este.

Una vez que se hayan realizado los ejercicios de voz, se debe separar el grupo según el número de personajes que tenga la escena que se ha escogido para la lectura en voz alta. La idea es que los estudiantes tengan un tiempo para leer completa la escena, repartir los personajes y leer un par de veces el texto de manera colectiva y cada uno dedicado a un personaje particular. Durante esta actividad, se debe monitorear el trabajo de los estudiantes.

Para mejorar la lectura en voz alta hay que desarrollar una técnica de buen orador, esto no significa aprender nuevos hábitos, sino desprenderse de los antiguos. Leer en voz alta es un acto de enunciación, es transformar ideas en acción, por lo tanto, requiere un proceso mental y otro físico. Desde ahora en adelante, antes de leer en voz alta hay que poner atención al cuerpo y reconocer la voz, los movimientos y la relación del cuerpo en el espacio. En concreto, hay que enfocarse en la postura corporal para tener mejor disposición al momento de comenzar la lectura.

EJERCICIO DE LECTURA EN VOZ ALTA

- Camina, da unas vueltas, salta un par de veces y agáchate tocando el suelo 2 o 3 veces.
- Ríete si es necesario.
- Detente.
- Erguido, mirando hacia delante, pisa el suelo con toda la planta del pie.
- Levántate sobre los pies 3 segundos y luego baja los talones manteniendo la cabeza en la posición que alcanzó.
- Escucha tu respiración.
- Trata de sentirte relativamente cómodo.
- Abre la boca ampliamente y saca afuera tu lengua, luego ciérrala. Repítelo 3 veces.
- Vuelve a reír.
- Sitúa el texto a leer a la altura del mentón.
- Lee.
- Equivócate.
- Vuelve a leer.

CADA VEZ QUE LEAS UN TEXTO, DEBES CONSIDERAR QUE:

- El texto es música.
- Esto se traduce en distintas palabras, sonidos de vocales y/o consonantes, puntuación y acentuación.
- Lee el párrafo.
- Busca el significado de las palabras que desconoces.
- Lee nuevamente intentando profundizar en lo que quiere decir el texto.
- Trabaja con un lápiz rojo, uno azul y otro verde.
- Marca con verde todas las palabras clave para ti.
- Marca con azul todas las comas.
- Marca con rojo los puntos seguidos y aparte.
- Prueba leer el párrafo acentuando las palabras clave, respirando en las comas y deteniendo la lectura 1 segundo en los puntos seguidos y 3 segundos en los puntos aparte.
- Ríete, es un ejercicio.
- Vuelve a leer realizando la misma secuencia
- ¿Entiendes algo de manera distinta?
- Si tu respuesta es SÍ, ¡Bien! Sigue profundizando.
- Si tu respuesta es NO, ¡Bien! Sigue profundizando.

Una vez que se haya realizado la lectura en voz alta, se deben hacer preguntas sobre las palabras desconocidas y sobre elementos que hayan llamado la atención de los estudiantes durante esta primera actividad. Con esto, se trabajarán los niveles de la línea (decodificación) y también los aspectos inferenciales del texto a partir de la pregunta sobre porqué un determinado personaje dijo o hizo algo en una escena específica.

2. Trabajo con otros recursos bibliográficos

Parte de esta propuesta destaca el vínculo que los textos dramáticos establecen con otros textos o formas discursivas. Para esto, se pueden realizar las preguntas que aporten a la comprensión que se tiene del texto: ¿quién es el autor?, ¿qué pretende con su texto?, ¿dónde se ha publicado? Con todos los recursos bibliográficos ocurre algo particular, pues todos los autores escriben en un momento determinado de la historia. Pues bien, la relación que tienen los escritores de obras teatrales con sus contextos de escritura siempre ha sido muy estrecha, puesto que este tipo de texto tiene como objetivo la representación en ese mismo contexto. Por esta razón, se propone como una actividad posible hacer un mapa del autor con el que se esté trabajando y conectar los momentos de la escritura de una obra determinada con los hitos históricos que estaban ocurriendo entonces.

Así, por ejemplo, mientras Lope de Vega estaba escribiendo *Fuenteovejuna* (entre 1612-1618), en Rusia comenzaba la dinastía de los Romanov que estuvo al mando del país hasta 1917. En ese periodo se fundó la universidad de Córdoba en Argentina, Miguel de Cervantes publicó *Las novelas ejemplares* y la segunda parte de *Don Quijote de la Mancha*, se produjo un gran terremoto que destruyó la mayor parte de las casas en las islas Azores y que se sintió en varias partes de España. Asimismo, durante esos años, en Italia se inventó el termómetro, se fundó la ciudad de Medellín en Colombia y murieron dos grandes autores: Cervantes y Shakespeare.

De esta forma, cada una de las obras pueden ser relacionadas con otros textos, pero también con lugares concretos, con inventos, con películas, con sinfonías, entre otros elementos. A partir de estos hitos se pueden construir mapas que sitúen territorialmente los contextos históricos de un autor y sus obras en relación con otras obras o con hitos específicos. Pero así como se puede situar una obra en relación a su contexto histórico de producción, también es posible relacionar los temas de los que trata un determinado texto con los

conocimientos que los estudiantes tienen sobre ese tema y con otros que se puedan investigar.

En este sentido, los textos se entienden en el momento de lectura y en relación a quien los lee. En la construcción del sentido de los recursos literarios deben activarse tanto los conocimientos previos de los estudiantes como la nueva información contenida en el texto con el que se está trabajando. De esta forma, se entiende que cada obra admite diferentes lecturas e interpretaciones a partir de quién la lee y cómo la lee.

Para realizar a este trabajo se propone levantar información sobre los conocimientos previos de los estudiantes a través de una lluvia de ideas¹.

PARA REALIZAR UNA LLUVIA DE IDEAS

- Necesitas lápiz y papel.
- Anota todo lo que se te venga a la cabeza en relación al tema.
- ¿Qué puedo ofrecer? (gustos, conocimientos, experiencia, anécdotas interesantes/importantes, todo).
- No te juzgues, límitate a escribir (no pienses en qué decir, sino en las posibilidades que pueden aparecer).
- Una vez tengas anotadas tus primeras impresiones elige (por categorías) y descarta (elimina las parecidas).
- Si alguna idea se basa en datos que no conoces, búscalos.
- Ya tienes el primer borrador, ahora compártelo con tu grupo y anota todo lo que te llame la atención de lo que escribieron los otros. Entonces, vuelvan a empezar.

Por otro lado, se pueden seleccionar textos que aporten a los significados de los temas que se desprenden de las escenas elegidas para la lectura en voz alta. Algunos de estos recursos pueden proponer distintas formas de lectura (multimodalidad) para que los estudiantes se detengan en el análisis de las imágenes, escuchen y manipulen material bibliográfico diverso. La lectura en voz alta realizada se puede conectar a otros libros a través de aspectos específicos del autor con el que se esté trabajando, pero también se pueden establecer relaciones con otros recursos literarios o de géneros diversos que abarquen los mismos temas desde otras perspectivas o también a partir de otras técnicas.

¹ Creada en 1919 por Alex Faickney Osborn, esta técnica realizada en grupos de trabajo busca generar ideas originales en un ambiente relajado.

(...) la lectura constituye para los estudiantes una herramienta de acceso a parte importante de la cultura y requiere de lectores cada vez más flexibles, para así acceder a textos literarios distintos a los tradicionales, que se sustentan sólo en el código verbal. Si bien se puede argumentar que la multimodalidad, en tanto comunicación que combina lenguajes diversos, siempre ha estado presente en la comunicación humana, es necesario precisar que el aporte que realiza la escritura, la imagen y el color se prestan para hacer diferentes tipos de trabajo semiótico; cada uno tiene diferentes posibilidades de significado, ya sea si se presentan solos o articulados para crear el sentido.

Es en la combinación de los diferentes modos donde se articula el significado en el texto multimodal. Maturana, C. y Ow, M. Propuesta de mediación. Literatura infantil y juvenil multimodal.

En este momento de la actividad se puede trabajar con escenas de películas, con libros sobre vestidos, con mapas del mundo, con nuevas escenas de otros textos dramáticos, con cómics, con novelas gráficas, con recursos de las artes visuales o con audios. El propósito de esta actividad es ampliar el universo interpretativo de los estudiantes y permitirles que hagan conexiones entre lo leído en la primera parte de la actividad y nuevos relatos. De esta forma, se intencionan las respuestas intertextuales pues se promueve la relación de un texto con una multiplicidad de recursos.

Ahora bien, luego de buscar temáticas que permitan levantar conversaciones sobre temas específicos en la lectura de los textos literarios y se abra la conversación a partir de la revisión de bibliografía, es importante retomar la situación que propone el texto dramático que se trabajó inicialmente. De esta forma, se puede relacionar la nueva información recopilada en la investigación sobre el autor, en la revisión de otros recursos y el trabajo realizado en la lluvia de ideas. De esta forma, será más fácil analizar los elementos que hacen que un texto sea literario y no perteneciente a otro género discursivo, así como incluir la información que este aporta al análisis y la conversación que se está realizando.

¿CÓMO BUSCAR TEXTOS PARA UTILIZAR EN EL EJERCICIO DE CONEXIONES?

El trabajo de selección de textos puede ser iluminado por el encargado de biblioteca y también por sitios webs especializados en literatura. Los comités de selección de textos y las listas de recomendados por las instituciones reconocidas en Fomento Lector pueden ser de gran ayuda en esta tarea. Otra forma para conocer nuevos títulos destacados es consultar los libros premiados por diversas instituciones dedicadas a la lectura: IBBY, White Ravens, Feria de Bolonia, etc.

3. Reescritura del texto

La tercera actividad que se propone para el trabajo con los textos dramáticos es la reescritura de la escena o las escenas utilizadas en la lectura en voz alta a partir de tres modificaciones posibles. Para la reescritura, se puede realizar una adecuación léxica que reemplace los diálogos originales a partir de palabras cotidianas y de dichos propios de los estudiantes. Por otro lado, se pueden modificar los contextos en los que ocurre la escena, hay que considerar en este caso, que cada contexto determina un registro de habla específico. Por último, se pueden cambiar también los personajes, para cada nuevo personaje hay que elegir un estilo específico que se revele a partir de sus diálogos.

Para este trabajo es esencial el énfasis que se haya puesto durante la lectura en voz alta en la interpretación de las intenciones comunicativas de los personajes. Asimismo, en este momento de la actividad, se debe volver sobre las características del género dramático y, específicamente, del texto dramático. En esta actividad, los estudiantes pueden escribir de manera individual o en grupo, utilizando o no el diccionario.

MODIFICAR LOS PERSONAJES

- Elegir un personaje nuevo.
- Hacer una lista de las características de este personaje.
- Hacer una lista de las frases que dice este personaje a partir de sus particularidades.
- Adecuar el tema de la escena elegida a las características del personaje inventado.

MODELAR LA REESCRITURA DE LOS DIÁLOGOS

- Elegir una o dos oraciones del texto.
- Realizar familias de palabras que permitan vincular los términos del texto original a palabras cotidianas.
- Construir diagramas de palabras para que el enunciado original se relacione con más de una oración y se propongan variadas posibilidades para el ejercicio de reescritura.

REESCRITURA DEL CONTEXTO

- Reconocer el contexto en el que se desarrolla la escena original.
- Buscar un nuevo lugar en donde se podría dar un diálogo parecido.
- Hacer una lista de características de qué registros de habla se utilizan en ese espacio nuevo.
- Adecuar los diálogos originales al nuevo contexto.
- Utilizar los diálogos y las acciones de los personajes para dar a conocer el espacio elegido.

En la escritura creativa los estudiantes trabajan tanto el conocimiento léxico como aspectos gramaticales de la lengua. Según la Síntesis del Foro “Propuestas de escritura creativa para la renovación de la pedagogía de la escritura”, en este tipo de ejercicio los estudiantes desarrollan interés por la lectura de textos literarios, así como criterios personales para seleccionar y opinar sobre las obras. Asimismo, los estudiantes que escriben de manera creativa aprenden a leer como escritores, puesto que han estado expuestos a situaciones reales de escritura. Por otro lado, a partir de la escritura creativa los estudiantes le otorgan un sentido a leer y se desarrolla en ellos el placer por la lectura.

A partir de los ejercicios planteados se otorga a los estudiantes posibilidades diversas para apropiarse de recursos literarios y trabajar en sus respuestas lectoras. Como se mencionó más arriba, es importante disponer de espacios donde los estudiantes se sientan cómodos para expresar y desarrollar las ideas que tienen sobre un determinado tema. Por esta razón, el trabajo propuesto comienza con una activación corporal y con la lectura participativa del grupo. Luego, se enfoca en los aspectos interpretativos de los textos a partir de la conversación y la revisión de nuevos recursos y referentes que aporten a la construcción de sentido. La reescritura tiene varios objetivos, puede ser utilizada para evaluar la actividad y para que los estudiantes compartan nuevas posibilidades de acercarse a los textos.

Finalmente, esta propuesta tiene como objetivo promover la lectura en distintos contextos de aula. Varias investigaciones dan cuenta que los lectores se animan a leer en la medida en que ven a otros disfrutar de los libros y la cultura escrita. La construcción de comunidades lectoras se basa en compartir libros y en la construcción del significado de los textos de manera colaborativa. Por esta razón, debemos proponer espacios educativos que se abran a los libros en distintos formatos y a conversaciones diversas.

CÓMO LEER MÁS

- Tira tu celular en el océano (o mantenlo en modo avión).
- Lleva todo el tiempo un libro contigo.
- Ten a mano otro libro antes de terminar el que estás leyendo (Haz una pila de libros para leer o carga tu lector electrónico).
- Si no estás disfrutando un libro, deja de leerlo inmediatamente (lánzalo fuera de tu pieza).
- Agenda una hora de lectura al día en tu calendario como lo haces con una reunión importante (intenta leer en los traslados, en la hora de almuerzo o acuéstate una hora antes).
- Mantén un registro de lectura y compártelo (otras personas te enviará aún mejores libros para leer).

www.austinkleon.com

Bibliografía

CERLALC. *Síntesis del foro "Propuestas de escritura creativa para la renovación de la pedagogía de la escritura"*. Programa Escribir en la Escuela. Recuperado en <http://www.cerlalc.org/Escuela/experiencias/sintesis.pdf>

Chambers, Aidan. (1999). *Narración de Cuentos y Lectura en voz alta*. Caracas: Banco del Libro.

Chambers, Aidan. (2007) *Dime*. México: Fondo de cultura económica.

García-Huidobro, V. (1996). *Manual de pedagogía teatral*. Santiago: Editorial Los Andes.

Gottesman, G. y Mauro, B. (2001) *Técnicas para hablar en público*. Trad: Librada Piñero y Carles Andreu. Barcelona: Editorial Urano.

Maturana C. y Ow, M. *Propuesta de mediación. Literatura infantil y juvenil multimodal*. Recuperado en <http://exploredoc.com/doc/6328232/propuesta-de-mediacion>

Sipe, L. (2011). *Cómo responden los niños a los álbumes ilustrados: cinco tipos de comprensión lectora*. En GRETEL: La literatura infantil a la UAB. https://issuu.com/gretel-uab/docs/conferencia_sipe_0

Tejerina Lobo, Isabel. *Educación literaria y lectura de textos teatrales. Una propuesta para la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005.

Bibliografía complementaria

Bibliotecas Escolares CRA (2013). *A viva voz. Lectura en voz alta*. Santiago: Ministerio de Educación. Recuperado en <http://plandelectura.gob.cl/recursos/a-viva-voz-lectura-en-voz-alta/>

Plan Nacional de la Lectura (2016). *Orientaciones para el docente mediador de "Diálogos en movimiento"*. Santiago: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Recuperado en <http://plandelectura.gob.cl/recursos/orientaciones-para-el-docente-mediador-de-dialogos-en-movimiento/>

Varios autores (2015). *Actas del seminario ¿Qué leer? ¿Cómo leer? Lecturas de Juventud*. Santiago: Ministerio de Educación. Recuperado en <http://plandelectura.gob.cl/recursos/actas-del-seminario-que-leer-como-leer-lecturas-de-juventud/>