

EL TEATRO NEGRO: LA MAGIA DE LA LUZ

Gonzalo Mondéjar Martín

Licenciado en Educación Física y profesor del
I.E.S. Sierra Palomera de Cella (Teruel)

La “chispa” que me provocó llevar a cabo teatro negro en mis clases de Educación Física, surgió en un curso de dramatización organizado por la asesoría de Lengua Castellana de este CEFIRE de Castellón en 1998. En él se trataban aspectos más relacionados con la entonación de la voz y la interpretación teatral, pero hicimos un pequeño taller de teatro negro de dos horas, que me cautivó profundamente. Desde entonces he impartido este contenido en diferentes niveles educativos, obteniendo en todos los casos unas grandes dosis de satisfacción. Éste es el motivo, por el que me he decidido a contar mi experiencia práctica, en la que no voy a describir una unidad didáctica completa, que para mí es algo personal que cada uno debe crear y adaptar a sus circunstancias de trabajo, sino que intentaré dar algunas ideas y recomendaciones para poner en práctica este contenido en vuestros centros.

Además, igual que me ocurrió a mí hace cinco años, espero que esta comunicación os pueda servir para hacer saltar la “chispa” que provoque que os lancéis a intentarlo... y si no es así, al menos espero que os lo paséis bien observando y disfrutando el mundo mágico del teatro negro.

¿QUÉ Y POR QUÉ EL TEATRO NEGRO?

Son representaciones expresivas que realizan los alumnos disfrazados de negro sobre fondo del mismo color, manipulando objetos fluorescentes que resaltan por la luz negra. Estos objetos, debido al efecto óptico de la luz, parecen tener vida propia, pudiendo crear efectos verdaderamente mágicos, que serán los principales recursos que los alumnos deben aprovechar para crear las representaciones o los diferentes montajes.

Tradicionalmente son los chinos los verdaderos expertos en el tratamiento de la luz en los escenarios. Así destacamos las bien conocidas sombras chinescas, el teatro de sombras y el teatro negro.

En cuanto a la justificación, el teatro negro es un contenido novedoso en E.F., que si bien es cierto que su aplicación con grupos numerosos es un poco más difícil de llevar a cabo fundamentalmente por aspectos de organización, sin embargo, con grupos poco numerosos es fácilmente aplicable, tiene mucha aceptación y un alto valor educativo. Veamos algunas razones a su favor:

1º Favorece la desinhibición debido al hecho de que los alumnos se ocultan físicamente del espectador.

2º Favorece la creatividad y el ingenio, sobre todo debido a la falta de barreras físicas en el escenario.

3º Se fomenta la colaboración y el trabajo en grupo, y es muy motivante para los alumnos

4º Se trabaja fundamentalmente con materiales de desecho lo que supone un escaso coste.

5º Una vez bien planteadas las actividades, los alumnos trabajan de forma autónoma, lo que permite al profesor tener bastante libertad en las diferentes sesiones.

RECURSOS NECESARIOS

1º Salón de actos o aula disponible donde poder montar un escenario.

2º Dos tubos de luz negra (soporte, tubo de luz negra y cable).

3º Tela negra, cartulina negra o cartón pintado de negro con el que poder ocultar la estructura del escenario y las ventanas.

4º Pintura fluorescente para los colores rojo, azul y amarillo¹.

5º Pintura mate al agua de color negro.

6º Pinceles y brochas.

7º Materiales de desecho para la creación de decorados, muñecos, etc.

8º Radio-cassette.

9º Material audiovisual (cámara de vídeo, vídeo y televisión).

RECOMENDACIONES

1) Todo lo que queramos que no se vea debe estar pintado de negro o cubierto por una tela negra o similar, y por supuesto, la sala debe estar totalmente a oscuras.

2) Los objetos que se quieran manipular deben tener una agarradera o un palo pintado de negro para que no se vea.

¹ Existen dos tipos de pintura fluorescente; la pintura fluorescente en spray de colores muy vivos, que tendremos que tener cuidado con ellas debido a la afición de muchos alumnos a los “grafitis” por paredes y puertas, y la pintura fluorescente al agua, más recomendable por su limpieza, aunque el color es menos vivo y se ve peor que la pintura en spray.

- 3) Hay colores que reflejan más la luz que otros, por ejemplo, el amarillo refleja más que el azul o el rojo. No es excesivamente importante, pero podemos destacar un objeto más que otro en la representación si tenemos en cuenta este detalle.
- 4) Cuando habla algún personaje, debe moverse para que el espectador sea capaz de distinguir qué personaje está hablando. De modo inverso, el resto se deben mantener inmóviles.
- 5) Los personajes, elementos u objetos no deben taparse unos a otros, y sobre todo, ningún alumno vestido de negro debe cruzarse por delante de un objeto fluorescente, ya que perdería el efecto mágico. Si realizamos algún cruce durante la representación, siempre los objetos se intentarán levantar por la zona alta del escenario, para que los alumnos lo hagan por la parte inferior y no se tapen.
- 6) Los movimientos de los objetos deben ser lentos para que el público los vea bien, pero si queremos hacer un efecto “estela”, podemos hacerlos rápidos.
- 7) Lo más recomendable es escenificar canciones, pero si decidimos que existan diálogos, es mejor que los textos sean cortos.
- 8) Lo más efectivo al finalizar una escena es apagar rápidamente la luz, de manera que todos los objetos y personajes desaparezcan.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Independientemente de la situación o situaciones didácticas que llevemos a cabo, interesa que los alumnos se familiaricen con la actividad que van a desarrollar, por lo que interesa que se dedique una sesión de introducción.

Introducción (1 sesión):

- Explicación de la Unidad Didáctica.
- Juegos con luz negra.
- Visionado en vídeo de algún montaje con luz negra.

Situación didáctica I: “Montaje de un guiñol con luz negra” (6 sesiones). Los alumnos no se enfrentan directamente al público, están agachados en el escenario y por tanto ni ven al público ni son vistos. Utilizan una canción para escenificar el montaje. Las actividades desarrolladas en esta situación didáctica son:

- Creación individual de un muñeco por alumno (construcciones con calcetines).
- Creación de un decorado del grupo
- Eligen una música que les dé juego en el montaje.
- Ensayo y puesta en escena.
- Grabación

Situación didáctica II: “Montaje con uno o varios muñecos por grupo” (6 sesiones). Los alumnos se sitúan en el escenario de frente al público, por tanto, aunque el público no los vea, ellos sí ven al público. Manipulan un mismo muñeco de forma coordinada. Se representa por lo general una canción, aunque pueden introducir algún sonido externo a la misma. Las actividades desarrolladas en esta situación didáctica son:

- Construcción en grupo de uno o varios muñecos (que manipulan entre todos)
- Creación de un decorado.
- Preparación de la música
- Ensayo y puesta en escena.
- Grabación

Situación didáctica III: “Montaje libre” (6 sesiones). Los alumnos se inventan su propia historia, se recomienda utilizar el propio cuerpo como elemento expresivo para las representaciones. Por lo general no se representa una canción, sino una historia, y utilizan sus voces y efectos especiales para la representación. Las actividades desarrolladas en esta situación didáctica son:

- Construcción en grupo de los elementos expresivos (gorros, vestidos, telas, objetos...)
- Creación de un decorado.
- Preparación de los sonidos y diálogos del montaje, que pueden ser grabados o en directo.
- Ensayo y puesta en escena.
- Grabación

Revisión de la Unidad Didáctica. (1 sesión)

- Visionado de las diferentes representaciones.
- Auto- evaluación y co- evaluación.

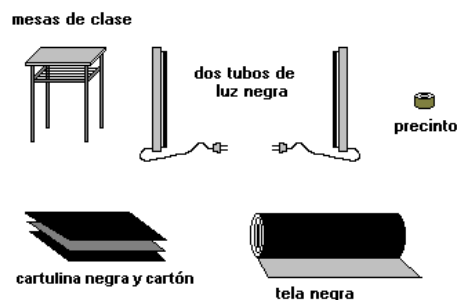
¿CÓMO CREAR UN ESCENARIO?

La mayoría de centros disponen de un salón de actos bien equipado, con cortinas o persianas que impiden la entrada de luz por sus ventanas, y con telones de color oscuro que nos facilitan mucho el trabajo, pero también es cierto que muchos otros centros no disponen de esta instalación o a pesar de tenerla no están disponibles por usarse en otros menesteres. Por este motivo, es importante tener ingenio y adaptarse a las condiciones que tenemos en el centro. Por ejemplo sobre un aula utilizada en el centro habitualmente podemos llegar a construir escenarios fácilmente desmontables (SISTEMA 1 y 2), pero si disponemos de un aula poco utilizada en el centro se pueden utilizar otros sistemas (SISTEMA 3). En el escenario es recomendable ocultar el suelo y también conviene tener dos pequeñas torres laterales donde se oculten los muñecos, los alumnos y lo que es más importante los focos de luz negra, que en ningún momento deben ser vistos por el público.

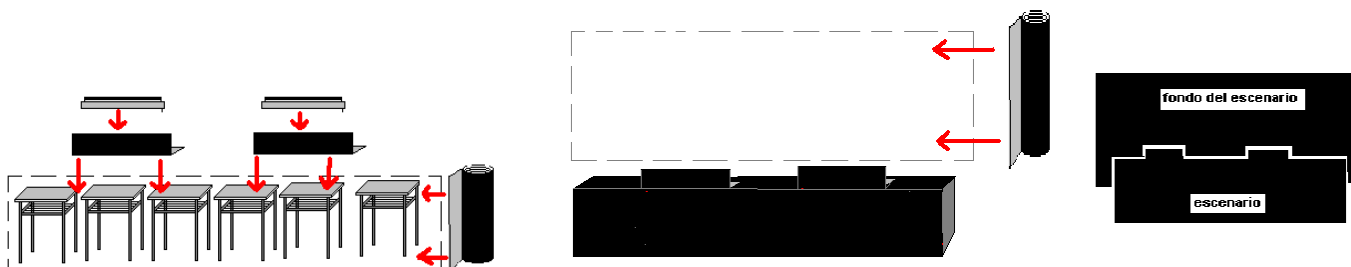
El montaje se realizará tal y como se muestran en los siguientes esquemas:

SISTEMA 1

- Material necesario:

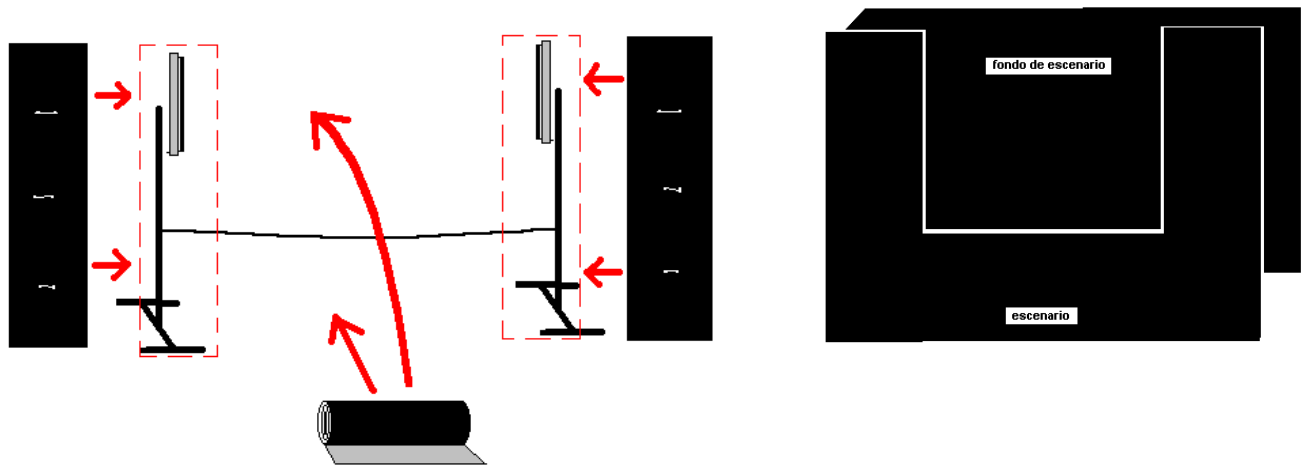
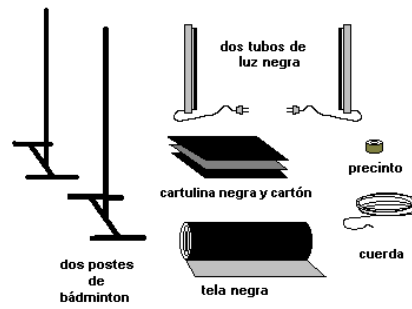

- Creación del escenario:

SISTEMA 2

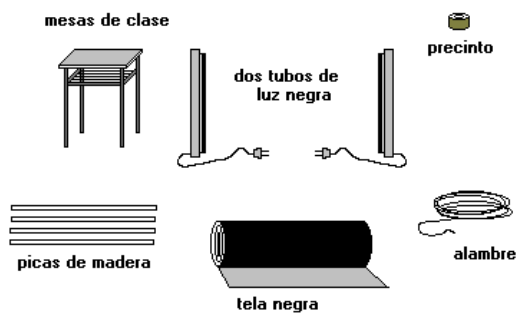
- Material necesario:

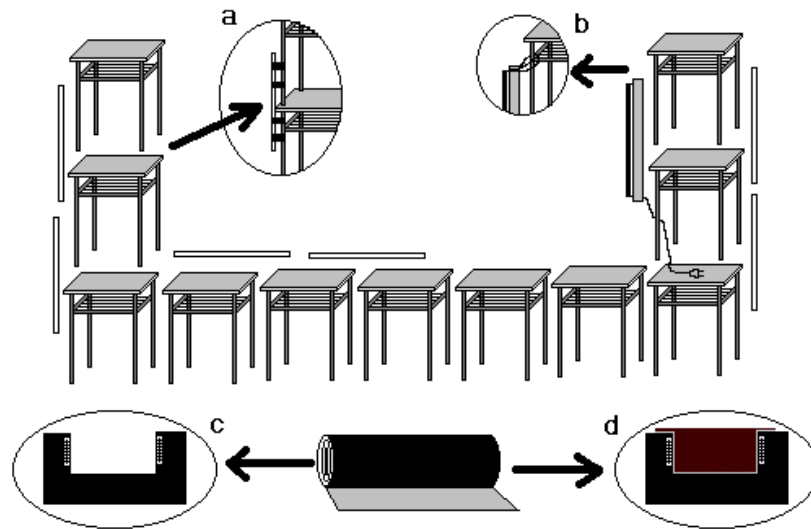
- Montaje del escenario:

SISTEMA 3:

- Materiales necesarios:

- Construcción de escenario:

EJEMPLO DE ESCENARIO MONTADO Y PREPARADO:

Una vez construido el escenario, ya tenemos el espacio mágico donde los alumnos ya pueden realizar sus representaciones.

¿CÓMO CREAR MUÑECOS PARA LAS REPRESENTACIONES?

Como existen diferentes situaciones didácticas voy a dar diferentes ideas de cómo poder elaborar nuestros personajes de las representaciones. Debemos tener siempre presente, que lo que no queramos que se vea debe siempre pintarse de negro, y aquello que queramos que se vea se tiene que pintar con colores fluorescentes.

Muñecos con calcetines:

Son probablemente los muñecos más expresivos y sin lugar a dudas los más fáciles de manipular para los alumnos. Se realizan con calcetines viejos, a los que se les pega cartón para hacer la boca, botones para los ojos y la nariz, y tiras de goma espuma, lana o bayeta cosidos en la cabeza para el pelo. Muchos alumnos le ponen labios, vestidos, brazos o incluso gorros y sombreros utilizando viejas telas. La manipulación del muñeco se hace metiendo la mano por el calcetín.

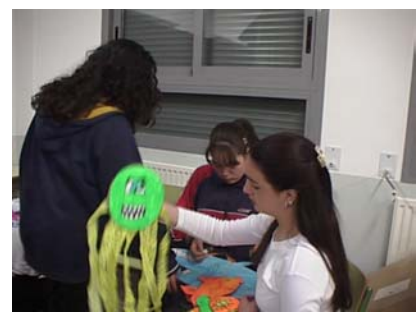
Muñecos con medias y goma espuma:

Normalmente las medias y la goma espuma las utilizan para realizar serpientes, gusanos o extremidades del cuerpo como brazos, piernas, o incluso labios que hablan. Es muy sencillo, sólo tienen que rellenar la media con goma espuma de un viejo colchón o de un sofá y posteriormente lo pintan a su antojo y lo adornan.

Muñecos con cartón:

Son los más sencillos de elaborar, podemos construir muñecos articulados, muñecos integrales que se mueven con un asa o un palo, grandes caras, peces, pulpos con sus tentáculos, etc.

Animaros, no es difícil, si tenéis alguna duda podéis contactar conmigo a través del correo electrónico, mi e-mail es:

vilviestre@yahoo.es

FUENTES DE INFORMACIÓN

RUIZ, A.; VARELA, J. (1998). Apuntes del “curso de teatro”. CEFIRE de Castellón.

KAUFMANN, M. (2001). Apuntes del taller “Introduction to Black Theatre”. International Scientific Society for Sports. Graz (Austria).

BEA, M.; MONDÉJAR, G. (2000). Comunicación de las VIª Jornadas Provinciales de E.F. “Actividades expresivas con luz negra”. C.P.R. de Calatayud, Zaragoza.

MONDÉJAR, G. (2002). Revista de Educación Física (REF) nº 86. “Actividades expresivas con luz negra: una alternativa para la desinhibición”. La Coruña.