

LA ABUELA VIOLETA Y LILA SU NIETA
OBRA DE TEATRO DE TÍTERES PARA ESTIMULAR LA IMAGINACIÓN EN NIÑOS DE
3 A 5 AÑOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

DIANA ALEXANDRA MOYA PASCUAS
KARIN DAYANA PRIETO VALENCIA
LAURA MARITZA VELASCO CANÒN

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFASIS EN EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
BOGOTÁ
2014

LA ABUELA VIOLETA Y LILA SU NIETA
OBRA DE TEATRO DE TÍTERES PARA ESTIMULAR LA IMAGINACIÓN EN NIÑOS DE
3 A 5 AÑOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

DIANA ALEXANDRA MOYA PASCUAS
KARIN DAYANA PRIETO VALENCIA
LAURA MARITZA VELASCO CANÒN

Monografía para optar al título de Licenciadas en Educación Básica con Énfasis en Educación
Artística.

Asesora

ANDREA KARINA GARCÍA

Docente Académica

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFASIS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA
BOGOTÁ
2014

NOTA DE ACEPTACIÓN

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Bogotá - 2014

*Dedico todo este proceso de aprendizaje, en medio de sacrificios que valieron la pena, en primer lugar a Dios, quien me sostuvo en los momentos donde sentí desfallecer, en segundo lugar a mi hijo **Juan Diego** por tenerme paciencia, acompañarme y esperar a que mamá terminara su trabajo, a mi esposo **Leonardo Briceño** por su apoyo en cada uno de los procesos que comienzo, su compañía y amor incondicional, a mis papas y mis hermanos quienes son seres importantes en mi vida que siempre están ahí presentes en las buenas y en las malas y a quienes amo profundamente, a mi tío **Jorge Moya** por creer en mí, sin su apoyo tal vez esto no hubiera sido posible y a mis amigas **Karin y Laura** por permitirme conocerlas y saber que después de todo este camino que decidimos caminar juntas en cuanto a la tesis, queda la satisfacción de que permanecerá una amistad sincera para continuar el camino de la mano, y ese que también nos une, el arte.*

Diana Moya

Se lo dedico a Dios, a las personas que me dieron la vida y por ellos me encuentro aquí MIS PADRES Libia y Fernando, Mis Hermanos Kelly, Paul, Fernando, al hombre que me hace soñar y creer MI INDIO Julián Oikatá, a mis motores, mi fuerza, mi existir KEVIN, MAJO y NINA y a mis socias Laura y Diana donde les reitero no me equivoqué.

Karin Prieto

A Dios, a mi padre Campo Elías Velasco y a mis hermanos Daniel, Carlos, Camilo y Araly por ser fortaleza, bendición, orgullo y alegría; a mi madre Elsa María Cañón Cortes, mujer hermosa que me da vida y complementa todo mi ser, por construir conmigo sueños que hoy por hoy se hacen realidad

*al amor y al arte por creer en mi y hacer de esta vida el momento mas hermoso para
vivir, a Esteban Rincón por ser amor y arte en mi vida
y a mis colegas Karin y Diana por emprender esta ruta conjunta que nos llevará lejos.*

Laura Velasco

AGRADECIMIENTOS

Agradezco de antemano a los profesores que colaboraron con este proceso, a mi familia y a cada uno de los seres que hicieron posible este sueño.

Diana Moya.

Mis agradecimientos van primero al Todo Poderoso, a mis padres, a mi Esposo, mis hijos, mi suegro, a los docentes que me enseñaron lo bello del arte, Paola Bohórquez, Ekhy Alayon, Karina García, a mis compañeras Diana Moya y Laura Velasco porque tenemos mucho camino por recorrer y a todos aquellos que vieron en esto una posibilidad para creer en lo que hacemos.

Karin Prieto

Muchas gracias a todos los maestros que han aportado significativamente en este proceso de formación integral, a mis amigos y colegas, por su pasión por el arte, por transformar realidades y dibujar sonrisas en el mundo de hoy que tanto las necesita. Mil gracias a Andrea Karina, por su respaldo, su apoyo y asesoría para desarrollar este proyecto de la mejor manera posible. A mi mamá y a Esteban, gracias por su gran y valiosa ayuda para la realización de tantas ideas que aportaron significativamente a este proyecto. A la señora vida muchas gracias.

Laura Velasco

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

Título	LA ABUELA VIOLETA Y LILA SU NIETA obra de teatro de títeres que estimula la imaginación en niños de 3 a 5 años en la ciudad de Bogotá.
Autoras	Diana Alexandra Moya Pascuas – Karin Dayana Prieto Valencia – Laura Maritza Velasco Cañón
Edición	Corporación Universitaria Minuto de Dios
Fecha	09 de Mayo de 2014
Palabras claves	Primera infancia, imaginación infantil, teatro de títeres, estructura de creación teatral, educación artística.
Descripción	Monografía para optar al título de Licenciadas en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística.
Contenido	La presente monografía tiene como objetivo principal: Estructurar una obra de teatro de títeres para estimular la imaginación en niños de 3 a 5 años en la ciudad de Bogotá. Para iniciar se presenta la problemática, se analiza el contexto y se abordan los temas en el orden que se presenta en la tabla de contenido, exponiendo así las diferentes teorías y autores que soportan este proyecto de investigación. Posterior a ello, se presenta la estructura completa de la obra de teatro de títeres propuesta, la cual se expone en todas sus etapas, desde la lluvia de ideas, las técnicas a utilizar, el libreto, el guion, la producción, entre otros. Por último se muestra la metodología de investigación aplicada y se enseñan las conclusiones.
Metodología	La presente investigación es cualitativa y se basó en el método de Investigación-Creación. Siendo la creación; la exploración, reflexión y desarrollo de la propuesta.
Conclusiones	Mediante las conclusiones se puede evidenciar que la propuesta teatral La abuela Violeta y Lila su nieta, está diseñada para un público específico, en donde los títeres, la interacción y el juego son un motor importante para recrear espacios y sensaciones en niños y niñas, además de ser una propuesta que esta pensada y enfocada en la movida cultural que necesita la ciudad.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
1. CONTEXTUALIZACIÓN	3
1.1. Macro Contexto	4
PROBLEMÁTICA.....	10
2.1. Descripción del problema	11
2.2. Formulación del problema.....	13
2.3. Justificación.....	14
2.4. Objetivos	16
2.4.1. Objetivo General	16
2.4.2. Objetivos Específicos.....	16
3. MARCO REFERENCIAL	17
3.1. Marco de Antecedentes.....	18
3.2. Marco Teórico.....	22
3.2.1 Concepto de primera infancia a través de la historia	22
3.2.2. Primera infancia en Colombia.....	24
3.2.3. El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio.	25
3.2.4. Desarrollo del niño de los 3 a los 5 años.....	27
3.2.5. Dimensiones del desarrollo del niño	31
3.3.1. La imaginación	37
3.3.2. Imaginación infantil	39
3.3.3. Imaginación y teatro de títeres.....	43
3.4.1. El arte del títere.	45
4. DISEÑO METODOLOGICO.....	55
4.1. Tipo de investigación	56
4.2. Fases de la investigación.....	58
5. PROCESO CREATIVO	59
5.1. Modalidad Escogida.....	61
5.2. Culminación de las ideas.....	65

5.3. Planificación de la puesta en escena.	67
6. CONCLUSIONES.....	97
7. PROSPECTIVA.....	98
8. BIBLIOGRAFIA.....	98

LISTA DE FIGURAS

1- Títere de dedal (Granito Cafecito).....	48
2- Títere de anillo (Ringlete).....	48
3- Títere dedal (El Botón).....	49
4- Títeres planos (Materile).....	49
5- Marotes (Teatro Comunidad).....	49
6- Guiñol (Sol y Luna Itagüí).....	50
7- Marioneta (Fundación Ernesto Arona).....	50
8- Títeres de varilla (Teatro Comunidad).....	51
9- Títeres de Jinete (Comparsa Bogotá 2000).....	51
10- Cabezudos (Carnaval negros y Blancos Pasto).....	51
11- Teatro Negro (Hilos Mágicos - Bogotá)	52
12- Teatro de luz negra (Ringlete Bogotá).....	52
13- Títere Bocón (Tetta Bogotá).....	53
14- Títere con manipulación simultanea.....	53
15- Títeres de sombra coloreada (Hilos Mágicos).....	54
16- Títeres Orlando (Hilos Mágicos).....	14
17- Humanette (El Retablillo).....	55
18- Taller Experimental La Minga.....	62
19- Cornelius de la obra La Abuela Violeta y Lila su nieta.....	63
20- Borrador proceso de dramaturgia de la obra La Abuela Violeta y Lila su nieta.....	68
21- Cartoon súper gallo.....	82
22- Sol y Nubes de la obra La Abuela Violeta y Lila su nieta.....	83

23- Flores de la obra La Abuela Violeta y Lila su nieta.....	83
24- Vestuario de la obra La Abuela Violeta y Lila su nieta.....	84
25- Foto artista Diana Alexandra Moya Pascuas.....	86
26- Foto artista Laura Maritza Velasco Cañón.....	87
27- Foto artista Karin Dayana Prieto Valencia.....	87
28- Afiche Taller Manipulación de objetos.....	90
29- Casa de la abuela – Dibujo de María José Oicatà a los 3 años.....	94
30- Sol – Dibujo de María José Oicatà a los 4 años	94
31- Sol y nubes – Dibujo de María José Oicatà a los 5 años	95
32- Mis flores – Dibujo de María José Oicatà a los 5 años	95
33- Te amo abuela – Dibujo de María José Oicatà a los 6 años	95
34- Mis papás – Dibujo de María José Oicatà a los 6 años	96
35- Mi perro – Majo 5 años.....	97
36- Gallo - Imágenes de la web.....	97

LISTA DE TABLAS

1- Listado de grupos de títeres en Bogotá 2013.....	5
2- Características del niño de 3 a 5 años.....	32
3- Técnicas de títeres.....	48
4- Libreto La Abuela Violeta y Lila su nieta.	72
5- Corrección de la obra La Abuela Violeta y Lila su nieta.	75
6- Guion general.....	78
7- Escaletas salidas de la Abuela Violeta.....	79
8- Escaletas salidas Lila.....	80
9- Escaletas salidas Cornelius.....	80
10- Escaletas salidas Súper Gallo.....	81
11- Escaletas salidas sol y nubes.....	81
12- Escaletas salidas Libelulas.....	81
13- Escaletas salidas titiriteras.....	81
14- Conformación de elenco.....	86
15- Guion de sonoridad.....	92
16- Guion de luces.....	93
17- Matriz trilogía de conceptos.....	94

INTRODUCCIÓN

Reconociendo que el Teatro de Títeres es una herramienta didáctica, llena de magia y creatividad para los niños, que les permite un encuentro con el arte, sumergiéndolos en un mundo de exploración e imaginación que los lleva a construir historias, narrarlas y darle vida a personajes imaginarios, y a su vez, siendo conscientes que los niños merecen disfrutar de actos de calidad pensados para ellos, nace y se desarrolla este documento investigativo el cual se enfoca en la creación de una obra de teatro de títeres y actores denominada ***“La Abuela Violeta y Lila su Nieta”*** estructurada para estimular la imaginación en niños de 3 a 5 años de la ciudad de Bogotá.

Las ideas que dieron vuelo al presente proyecto, surgen desde el análisis de la actual problemática, que inició abordándose a partir de los comentarios expuestos en las convocatorias de los programas de circulación “Tejedores de vida y cultura en común” de IDARTES, en las que se mencionó que existe un déficit de actividades culturales pensadas para la primera infancia; posterior a ello y al análisis de otras debilidades en torno al mismo tema, surge la necesidad de realizar esta investigación- creación, estructurando una obra de teatro de títeres pensada y creada para niños de primera infancia, específicamente de 3 a 5 años, en la cual se analice la población mencionada, se identifiquen los procesos de la imaginación, se reconozcan todas las cualidades del títere y su relación con el niño y se realice una estructura teatral que integre elementos obtenidos de este estudio los cuales estimulen la imaginación del infante y contribuyan al desarrollo de su capacidad creadora.

Como primer lugar esta investigación describe el contexto en el cual se desarrolla, se realiza una mirada a los diferentes grupos de teatro de títeres de Bogotá y se enfoca en las agrupaciones que se dedican al arte del títere, dirigido a niños y niñas de la primera infancia. La información obtenida para este ejercicio, es tomada del proyecto de investigación de teatro de títeres que llevó a cabo el Teatro Hilos Mágicos, el año anterior.

Por otra parte se expone el marco de antecedentes, es decir las reseñas de algunas investigaciones que sirvieron de guía para la estructura y realización de esta monografía. Se recolectaron documentos en torno a la investigación – creación, con obras de teatro enfocadas al arte del títere y el público en general, de las cuales sus aportes fueron pieza clave, aportando conocimiento e información que ayudo a enriquecer el trabajo aquí expuesto. El marco teórico se construye a partir de la interpretación de teorías de diferentes autores que centraron sus estudios en la primera infancia, las dimensiones de desarrollo del niño, el concepto de imaginación e imaginación infantil, el arte del títere, técnicas de títeres y estructuras escénicas. La propuesta teatral *La Abuela Violeta y Lila su Nieta*, está basada en autores como: Lev Vygotsky, Jean Piaget, Ciro Gómez, Agapito Martínez, Perucho Mejía, entre otros.

Más adelante se verá la estructura de creación de la obra propuesta para niños de 3 a 5 años, la cual está compuesta por elementos como: dramaturgia, diseño visual, diseño de personajes, guión, escaletas, sonoridad, iluminación, entre otros. La presente investigación finaliza con las conclusiones del proceso, y los respectivos anexos que también permiten soportan el proceso de investigación.

1. CONTEXTUALIZACIÓN

Se entiende por contexto, el conjunto de todas aquellas circunstancias, causas, épocas, lugares, entre otros elementos que rodean una situación específica para entenderla o asociarla con otros factores. En una investigación, estos elementos permiten que todo lo que se indague sea centralizado en un espacio y en una población determinada, siendo tomados estos como objetos de exploración y análisis.

“Se trata de un vistazo del agente sobre el conjunto de su práctica: los actores, el medio, las estrategias, la organización y las coyunturas que lo rodean. Con la ayuda de instrumentos apropiados, el observador capta los datos que sugieren modificaciones, incluso transformaciones de sus intervenciones habituales. La observación, primero espontánea, luego estructurada y sistematizada, aporta un saber útil e indispensable para la buena marcha del proceso de exégesis pedagógica. Las preguntas planteadas al observador se resumen así: ¿Quién hace qué? ¿Por quién lo hace? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué lo hace?” (*Juliao V, 2002, p. 150 - 151*)

Es por ello que la contextualización forma parte importante del “VER” que propone el modelo praxeológico aplicado a la presente monografía; la observación es necesaria para iniciar la ruta a desarrollar, permitiendo realizar un completo análisis de la población a intervenir.

Para la presente investigación los dos ejes de partida a analizar, son el teatro de títeres en Bogotá (macro contexto); posteriormente enfocado en el teatro de títeres para primera infancia, denominando de esta forma el micro contexto.

1.1. Macro Contexto

La Asociación Cultural Hilos Mágicos con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá IDARTES y el Ministerio de Cultura, inició desde el año 2013 una investigación nacional sobre el teatro de títeres, con la intención de brindar un aporte al desarrollo del arte de manipulación y animación de objetos actuantes en el teatro, convocando así, a todos los grupos y titiriteros de Colombia. Según esta investigación, se puede evidenciar que aumentaron los grupos de titiriteros, debido a que el arte del títere ha cobrado fuerza por su magia y forma de llegar al público, además por las diferentes técnicas que esta disciplina implementa; de la ciudad de Bogotá participaron 77 grupos de títeres, de larga, mediana y corta trayectoria, unos con sala propia pertenecientes al convenio de salas concertadas de la ciudad del Ministerio de Cultura e IDARTES y otros grupos sin sala que circulan sus obras en los distintos festivales artísticos y culturales del país (ver Tabla de datos #1); En el año 2010 también se ejecutó dicha investigación y fue dirigida por la misma Asociación Cultural, la cual logró registrar un consolidado de 60 grupos; por esto crece el servicio de llevar un poco de cultura a diferentes sitios y es así como se genera un descubrimiento de este arte en la sociedad.

A continuación se anexa cuadro con el nombre de algunos grupos titiriteros actuales de la ciudad de Bogotá, con su director o representante; a su vez se indica mediante una equis, si la actividad cultural de estos grupos se desarrolla desde sus salas concertadas o en festivales escénicos.

Tabla de datos #1 – Grupos de teatro de títeres de Bogotá 2013.

GRUPO	DIRECTOR	SALA	FESTIVAL
ABACO	OLIVERIO CASTELBLANCO		
ABBA TEATRO	GUSTAVO DULCEY		
ACTO GATO	JORGE QUESADA		
AGARRAPPATTA	EDGAR CÁRDENAS		
ATICO	DIANA RODRÍGUEZ		X
BARRO COLORADO	HELMER ERAZO		
CANANGUCHO	LUIS CARLOS MOLINA		
CHIMINANGOS	VENUS SILVA	X	
CROCHÉ	HANSBLEIDY		
CUARTO CRECIENTE	ENRIQUE MEJÍA		
DE PAN Y CANELA	NARDA ROSAS		
DON ELOY	CARLOS MORENO	X	X

ECLIPSE	MARY OLARTE		X
EL BAÚL DE LA FANTASÍA	MAGDALENA RODRÍGUEZ		
EL BESO	ROSMERY ARIAS		
EL BOTÓN	CARLOS BENÍTEZ		
EL CASTILLO DEL GATO	LUIS TANGARIFE		
EL GUIÑO DEL GUIÑOL	CAMILO CUERVO		
EL PAPALOTE AZUL	ALBERTO LOZADA		
EL RETABLILLO	ANTONIO GÓMEZ	X	
SUBMARINO INVISIBLE DEL CAPITAN	IVÁN DARÍO ÁLVAREZ		
EL TALLER DE LOS CACHARROS	RAMIRO VELASCO		
ERNESTO ARONNA	ERNESTO ALEJANDRO ARONNA	X	
ESPÍRITUS TRAVIOSOS	FÉLIX BÁEZ		
GENTE SERPIENTE	JAVIER GÁMEZ		
LA HILIADA	LEONARDO CRUZ		
HILOS MÁGICOS	CIRO GÓMEZ	X	X
HUI HUAN	NELSON ORJUELA		
HYLOS COMPAÑÍA	CAMILO DE LA ESPRIELLA		
INTEYMA	GONZALO VELÁSQUEZ		

INTILLAPA	JORGE RIAÑO		
JÁCARA	JUAN MANUEL COMBARIZA		
JAIME MANZUR	JAIME MAZUR LONDOÑO	X	
KU KUX CLOWN	FERNANDO ROJAS		
LA CUARTA HOJA DEL TRÉBOL	DAVID CAMARGO		
LA JAGUARA	ANGÉLICA ESPÍNDOLA		
LA LIBÉLULA DORADA	CÉSAR ÁLVAREZ	X	X
LA PEPA DEL MAMONCILLO	HÉCTOR LOBOGUERRERO		
LA TRIADA	HENRY GÓMEZ		
LAGARTO AZUL	EDGARD FAJARDO		
LATONICA LATERO	PACO CONTRERAS		
LOS TÍTERES DE LUCILA CHICA	LUCILA CHICA		
MANANA ANIMARRAKU	ADRIANA HUERFANO		
MATERILE	MAURICIO GALEANO		
NARANJA LIMA	LILIANA MELO		X
NÉSTOR MAHECHA	NÉSTOR MAHECHA	X	
PACIENCIA DE GUAYABA	FABIO CORREA		X
PALABRAS MÁGICAS	DANIEL NAVARRETE		
PANICOMEDIA	DIANA HERNÁNDEZ		

PAPEL MASHÉ	HENRY EDGARD SIERRA		
RECICLARTE	HERNANDO RUIZ		
RINGLETE	JORGE ROMERO		
SEÑAL VIVA	MAURICIO CORREDOR		
SOL O BURBUJAS	JAIME CIFUENTES		
TEATRIDANZA	ROBERTO NIETO / LIGIA CORTÉS	X	
TEATRO COMUNIDAD	ESMERALDA QUINTANA		
TEATRO EL PARQUE		X	
TEATRO EN AZUL	MARTHA CECILIA RESTREPO		
TEATRO TALLER DE COLOMBIA	MARIO MATALLANA		
TEATROVA	KADIR ABDEL RAHIM	x	
TITERES DEL DESTINO	JAVIER NOSSA		
TITIRIMIMO	WILSON RUIZ CASTRO		
TITIRITOM	JAIME CARDENAS MONSALVE		
TRASHUMANTE	ALBA LUNA VERA		
UCU FUCU	JUAN GARAVITO		
UNIMA	EDGARD CARDENAS		X
YAKUMAMA	EMILIO SIERRA		
PROYECTO PRIMATE	CARLOS VELÁSQUEZ		

ALMA CANELA	ALEXANDRA RAMÍREZ		
CHISARO	VICTOR MUÑOZ		
LA RANA DORA	FRANCISCO MARTÍNEZ		
ESPIRITROMPA	XIMENA ARGOTTI		
ALIANZA CUCHAVIVA	JUAN GARAVITO		
MICORRISAS	GLENCORA GELFUNKEN		

1.2. Micro Contexto

Según análisis y estadísticas que aún se encuentran en proceso, aproximadamente el 30% de los grupos de titiriteros bogotanos han realizado obras para primera infancia de 0 a 5 años, lo anterior es una aproximación para evidenciar que existe un déficit de obras para esta población en la ciudad, lo que a su vez significa que aquellas obras realizadas para este público son las que más demanda tienen para su circulación por las instituciones del gobierno y privadas que solicitan de este arte dirigido a los niños de la primera infancia. Dentro de este porcentaje de grupos titiriteros se encuentran dos agrupaciones ganadoras de las becas de creación que otorga el ministerio de Cultura y por el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá.

Está el grupo El Baúl De La Fantasía, ganador de la beca de creación en el año 2013, en el proyecto sectorial de títeres, con su obra El Viaje de Tato. Esta obra ganadora de una beca de creación otorgada por el IDARTES, está pensada para los más pequeños de la familia, donde se

re significa la técnica del Buranku japonés y se pone en relación con el teatro contemporáneo de objetos.

Por otra parte, se encuentra la agrupación teatral A-garrapattta títeres payasos con su obra *Juega Conmigo*, ganadores de una de las becas de creación teatral para primera infancia otorgadas por el Ministerio de Cultura. La obra *JUEGA CONMIGO* es un teatro para niños y niñas de 0 a 6 años, la cual le brinda a los pequeños una experiencia estética y lúdica mediante el clown, los títeres y todos los elementos propuestos en la escena.

PROBLEMÁTICA

Para la presente investigación la definición de problemática que se presenta, está basada en el Enfoque Praxeológico de la universidad:

“La formulación conceptual de la dinámica de un conjunto de problemas de los cuales sus elementos constitutivos se han relacionado entre sí. Entonces, una vez que la observación identifica los componentes de la práctica, la problemática evalúa su importancia relativa y subraya los principales factores claves de una situación o de un reto. En un segundo momento, determina las relaciones entre estos factores, los organiza de modo que se comprenda mejor la situación. Por último, propone una hipótesis de comprensión que articule los avances de la investigación y las cuestiones que quedan por resolver” (Juliao V, 2002, p. 149)

La problemática de este proyecto esta soportada en la estructura del enfoque praxeológico presentada por el maestro Carlos Juliao, la cual se encamina inicialmente desde el VER desarrollándose de la siguiente manera; Se proponen situaciones a partir de la exploración, la identificación y el análisis lo que se observa, posterior a ello se busca definir cuál es el problema que más motiva a las autoras de este proyecto a investigar, tomando como referencia el campo de acción de cada una de ellas y la población a intervenir, se entiende la problemática, cuáles son sus condiciones, sus causas y consecuencias, y se determina desde un punto de vista propio, un direccionamiento para el proyecto, guiado desde lo que se evidencia.

2.1. Descripción del problema

El problema que a continuación se detalla, surgió a raíz de los comentarios expuestos en una de las reuniones de convocatorias para la circulación de los programas en la cual las investigadoras de este proyecto fueron participes; por un lado se trata del programa "Tejedores de vida, el cual se articula al programa intersectorial Garantía del Desarrollo Integral de la Primera Infancia, "Ser Feliz Creciendo Feliz" en el eje del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" que busca superar la segregación y la discriminación social. Bogotá cuenta con ocho espacios adecuados para gozar de momentos mágicos y artísticos que invitan a divertirse, cantar, reír, bailar, jugar, pintar, explorar y vivir el arte para crecer felices; y el programa "*Cultura en común*", el cual se encarga de reunir y proponer una serie de actividades artísticas, pedagógicas y culturales que se llevaran a cabo en diferentes espacios como jardines infantiles, parques, centros de desarrollo comunitarios, etc, de seis localidades de Bogotá, liderados por artistas

locales, distritales y nacionales; la intención toda la población general, participa y goza de espectáculos y actividades lúdico-creativas de teatro, danza, clown, música, entre otros de alta calidad sin ningún costo con el propósito de fomentar el consumo cultural en la comunidad, haciendo un buen uso del tiempo libre, que tiene el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá IDARTES. El proyecto Cultura en Comun se integra con a los programas de Atención Integral a la Primera Infancia (A.I.P.I.) que se ejecuta dentro del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana, con la realización de actividades dirigidas a la población infantil de la ciudad; Allí en aquella reunión se mencionó de manera general que se presenta un déficit en las propuestas de las actividades culturales dedicadas para la primera infancia. Con base al análisis presentado por esta institución, se realiza un enfrentamiento a esta situación para identificar las causas y posibles debilidades que se presentan en torno a ello, y así, discernir entre los posibles procedimientos a seguir desde el rol de artistas y docentes en pro de una investigación que proponga posibles soluciones al problema evidenciado.

La búsqueda del procedimiento más pertinente, se enfocó a la disciplina artística de cada una de las integrantes de este proyecto, las cuales coincidían con las artes escénicas (teatro de títeres, actores y danza), desde allí se identificó que: actualmente el teatro de títeres ha sido de gran oferta para la primera infancia, y aunque son bien recibidas las obras por el público infantil como herramienta lúdica y comunicativa, carecen de funcionalidad ya que no son pensadas, estructuradas y creadas para este tipo de población. Desde el rol de actrices, espectadoras, docentes y madres de familia, se ha tenido la oportunidad de reconocer algunas debilidades en las obras de títeres presentadas a niños y niñas de 3 a 5 años, tales como: periodos de atención cortos; pocas imágenes recordadas; material visual no enfocado a esta población; el tiempo de la

presentación de la obra es demasiado extenso, la obra no permite que el niño tenga una interacción directa con los objetos y las situaciones.

A su vez, se observa que las obras planteadas actualmente para público infantil, carecen de un propósito de formación para los niños, desaprovechando así los recursos para estimular en el niño momentos de imaginación y creación, resolución de problemas, desarrollo de su dimensión cognitiva, comunicativa y artística, capacidad de aprendizaje, entre otros.

2.2. Formulación del problema

De acuerdo con la descripción del problema se identificó que, en las convocatorias que promueve IDARTES se presenta un déficit en propuestas de actividad cultural para la primera infancia; con base a este análisis se concluye que existe cabida para la incursión de propuestas en el campo teatral, específicamente los títeres, por su potencial como herramienta pedagógica de cercana interacción con el público de corta edad, para estimular en ellos la imaginación.

Por lo anterior, la presente monografía busca investigar y proponer:

¿Como a través de una obra de teatro de títeres se puede estimular la imaginación en niños de 3 a 5 años de la ciudad de Bogotá?

2.3. Justificación

Luego de identificar y analizar la problemática de la presente investigación, la cual se centra en el déficit de propuestas de actividad cultural pensadas para niños de 0 a 5 años en la ciudad de Bogotá, las autoras de la presente monografía, soportan su proyecto desde la importancia de la implementación del mismo para la educación artística, reconociendo principalmente que, la educación artística es un requisito indispensable en la formación integral del ser humano, debido a que le permite desarrollar diversas habilidades sociales y fortalecer competencias en pensamiento crítico, estético e investigativo. Asimismo brinda experiencias artísticas que enriquecen el ser, y ofrecen diferentes herramientas para el desarrollo de las dimensiones, comunicativa, artística, cognitiva y social.

En este sentido, la modalidad artística escogida para poder proponer alguna actividad cultural desarrollada para niños de la primera infancia, es el teatro de títeres, el cual actúa como una herramienta pedagógica estratégica y eficiente para el desarrollo de habilidades motoras, cognoscitivas, comunicativas, sensoriales, sociales, entre otras, fortaleciendo a su vez la capacidad creadora del niño, impulsada desde el estímulo de la imaginación. Se determina que es el títere porque integra todas las disciplinas artísticas en sí; reúne el diseño, la escultura, la pintura, la literatura, la dramaturgia, la actuación, la música, etc.

Se toma como referencia para la realización de la presente investigación, la importancia que tiene el teatro de títeres en pro al desarrollo de las habilidades del niño, y a su vez la presente necesidad que se manifiesta, en torno a que el infante pueda apreciar obras de calidad pensadas en ellos, que además estimulen la imaginación y fortalezca en él, el desarrollo de la capacidad creadora. Se manifiesta el interés de estructurar una obra de teatro de títeres que responda a aquellas necesidades y que genere conocimientos que aporten dentro de la educación artística para potencializar sus dimensiones artísticas, comunicativas y cognitivas.

Pensar en el teatro de títeres y su importante relación con los niños, específicamente los de menor edad, es evocar y construir de inmediato una serie de momentos mágicos, fantásticos, divertidos llenos de imaginación; es recrear espacios llenos de color, de juego e interacción, para transformar realidades y vivir experiencias significativas que nutren el ser.

Por ello surgió el gran interés por observar, investigar, y proponer, a partir del teatro de títeres, la posibilidad de generar experiencias artísticas en niños de primera infancia (especialmente en niños de 3 a 5 años por algunas características que tienen en común) estudiando inicialmente al público para el que va dirigida la propuesta, abordando preguntas como: ¿Quién es el niño?, ¿Qué le gusta?, ¿Qué lo atrae?, ¿Qué lo distrae?, ¿Cómo aprecia o aprende? Se da un vistazo también al desarrollo de la imaginación infantil, para así dar cabida a una propuesta teatral para primera infancia que cumpla con otros propósitos que aportan a la educación artística, como lo es la estimulación de la imaginación para el desarrollo de la capacidad creadora

Todo este proceso investigativo da como resultado, la propuesta “La abuela Violeta y Lila su nieta” estructura de una obra de teatro de títeres para estimular la imaginación en niños de 3 a 5 años, la cual integra todos los conocimientos y teorías abordadas en este documento, es la recopilación de ideas y contenidos necesarios para dar respuesta con el problema formulado anteriormente, con la intención de que sea una propuesta que posteriormente pueda desarrollarse para ser circulada culturalmente en diferentes escenarios de la ciudad de Bogotá

2.4. Objetivos

Observando el potencial que tiene el teatro de títeres como herramienta para la estimulación de la imaginación en la primera infancia y sus múltiples posibilidades técnicas y pedagógicas, se determinan a continuación los objetivos que guiarán esta propuesta.

2.4.1. Objetivo General

Estructurar una obra de teatro de títeres para estimular la imaginación en niños de 3 a 5 años de la ciudad de Bogotá.

2.4.2. Objetivos Específicos

- Determinar una conceptualización pertinente acerca de la primera infancia, la imaginación infantil y su relación con el teatro de títeres.
- Referenciar la relación existente entre las características y las etapas del desarrollo de los niños de 3 a 5 años, con el teatro de títeres y los elementos que ejercitan su imaginación.
- Realizar la estructura y la producción la obra de teatro de títeres propuesta.

3. MARCO REFERENCIAL

El marco referencial es el conjunto de teorías en las que se basa la presente investigación, está conformado por el marco de antecedentes, marco teórico y marco legal, los cuales aportan al proceso del JUZGAR en la praxeología, es el espacio dedicado para comprender e interpretar críticamente lo que la teoría propone y a su vez reorganizar lo analizado. El presente capítulo es la recopilación de todo el material conceptual necesario para describir y relacionar los términos descritos en el título y los objetivos de esta monografía, se formulan hipótesis y se entiende la práctica; se define cual es la ruta a tener en cuenta para ejecutar los propósitos de la investigación.

“Comprender implica una distancia crítica, un ir más allá del nivel de los datos encontrados para aprehender su dinámica interna. Es también dotarse de una opción de sentido, arriesgar una hipótesis para la problemática derivada de la observación, buscar de

la mejor manera las relaciones existentes entre los hechos. El saber útil, obtenido de la mirada crítica, se trabaja ahora con la meta de proponer al actuante una interpretación de su práctica y, eventualmente, una reorganización de la misma. Este segundo eje del proceso praxeológico pone en correlación el sentido captado por el observador con otros aportados por la pedagogía, la filosofía, las ciencias humanas. De ahí que la interpretación es un tiempo de discernimiento, de comprensión y de retorno reflexivo sobre la realidad observada.” (*Juliao V, 2002, p. 152*)

La información contenida en el marco referencial del presente proyecto, está centralizada en un estudio general de la primera infancia, específicamente en el niño de 3 a 5 años describiendo los pilares de la niñez y las dimensiones del desarrollo del niño para llegar así a hablar de la imaginación infantil y su relación con la capacidad creadora del niño, se presentaran algunos elementos y ejercicios necesarios para estimular la imaginación en los infantes y la implementación de estos para la creación de una obra de teatro de títeres.

3.1. Marco de Antecedentes

Los documentos que se citan a continuación son información pertinente encontrada durante el proceso de investigación, los cuales se han abordado durante el desarrollo de algunos de los temas propuestos por este grupo. Dicho material ha aportado datos importantes respecto a técnicas de títeres y elaboración de montajes de teatro de títeres con y para los niños, tomados como herramienta que enriquece los procesos pedagógicos. Se debe tener en cuenta que no se

encontraron documentos de investigación creación para primera infancia, pero lo encontrado apporto significativamente en el proceso.

En primer lugar, se tiene como antecedente una investigación realizada por el maestro **Ciro Gómez** titulada “Antarqui, el hombre que pudo volar”.

Ciro Gómez, Maestro en artes escénicas de la Academia Superior de Artes de Bogotá, director, dramaturgo fundador de la Asociación Cultural Hilos Mágicos, con 40 años de experiencia en el campo artístico y el arte del títere, concluye que su investigación es el resultado del proceso llevado a cabo para la puesta en escena de la obra ANTARQUI, EL HOMBRE QUE PUDO VOLAR, para la Academia Superior de Artes de Bogotá

“Abarca inicialmente un compendio sobre los fundamentos conceptuales del arte del títere y sus técnicas, que sirve como base para entender más adelante las razones que llevaron a elegir el teatro de objetos para el montaje de la obra.” (*Gómez, C.L, 2011, p.10*).

Tomando el compendio sobre los fundamentos conceptuales del arte del títere, el maestro **Ciro** aporta al direccionamiento de este documento de forma integral, abordando cada una de las técnicas que se deben tener en cuenta cuando se habla de la estructura de una obra de teatro de títeres, la cual es importante resaltar desde la más antigua hasta la más reciente, abordando

además estas técnicas como elementos que enriquecen los procesos artísticos y cognitivos del ser, convirtiéndose así en una puesta en escena.

“Además, desde sus orígenes hasta nuestra época, el títere continúa cumpliendo una función ritual, donde existe un ‘sacerdote-chamán’ (Titiritero), quien comunica mágicamente vida a un objeto (Títere) el cual le sirve como ‘médium’ de expresión para establecer esa comunicación que no es otra cosa sino un ‘trance’ (Catarsis), ya no con el sentido mágico-animista de antiguas épocas sino del disfrute de la imaginación y los sentidos”. (Gómez, C.L, 2011, p.12)

La importancia del títere en los procesos de desarrollo de los niños, es una cuestión ligada con la imaginación de los niños, leyendo al maestro **Ciro Gómez** y sintiendo en sus letras la pasión por el teatro de títeres, confirma además que el tema abordado para la investigación, no se encuentra fuera de contexto, sino que está aportando un nuevo conocimiento para los grupos jóvenes que en un futuro aborden la creación de obras de teatro de títeres para niños.

El segundo documento es una investigación realizada por la licenciada **María Guadalupe Velázquez**, con su nombre “*Análisis del proceso creativo del niño, preescolar de 5 años, en el teatro de sombras*”

María Guadalupe Velázquez, es docente, Licenciada en Pre-escolar en México.

“El documento es el producto de la investigación realizada por la autora desde su experiencia como docente de pre-escolar, centrando esta misma en el proceso creativo por el cual transita el niño de preescolar a través del teatro con objetos y de sombras la cual consiste en proyectar por detrás de una pantalla, la silueta del propio cuerpo o de un títeres plano”. (*Velázquez. M, 2005, p. 2*)

El documento fue tomado gracias a la aplicación del teatro de sombras, técnica que tendrá participación en el diseño y estructura de la obra de títeres que las autoras crearan para primera infancia. Tomando la experiencia desde la parte artística y todo este proceso que pasa dentro del niño, se evidencia como se vive el arte a través de esta técnica y como los niños pasan de ser espectadores a hacer parte del montaje y actores.

“La autora expone una visión general del arte desde el teatro para luego centrarse en el teatro para niños y sus modalidades en donde el niño descubre el teatro en el juego y cuando está presente el simbolismo en este proceso con el cual se da paso a la expresión y representación artística en el juego dramático”. (*Velázquez, M. 2005, p.3*)

Gracias a los aportes dados por la autora, este documento direcciona un poco la investigación, desde los autores y la proyección del mismo en los procesos artísticos de los niños, mostrando la importancia del arte en la educación inicial y como estos procesos,

fortalecen y desarrollan nuevas habilidades en los niños y niñas, permitiéndoles de esta manera tener un vínculo estrecho con la creatividad y la imaginación.

3.2. Marco Teórico

3.2.1 Concepto de primera infancia a través de la historia

El trabajo en las artes no sólo es una manera de crear actuaciones y productos; es una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia, conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estableciendo contacto con los demás y compartiendo una cultura.

Elliot Eisner,

El arte y la creación de la mente.

Si hablamos de infancia debemos hacer un corto recorrido desde la historia y tener en cuenta que la concepción de infancia ha venido teniendo un cambio como los mismos de la sociedad. En el mundo Grecorromano, se observa una ausencia de un concepto para definir la niñez, encontramos que se define desde nutrir, criar y engordar, pero definitivamente no vista desde un momento definitivo del ser humano, en la época de la literatura de Platón vemos que no interesa la niñez como tal sino que se ve como la posibilidad de llegar a convertirse en adulto y define al menor en término de inferioridad frente al hombre adulto, posteriormente en el idioma latín aparece el término “infantia” que se refiere a una ausencia del habla, es decir es un término

utilizado para describir personas con carencia verbales, es más, en estudios históricos de Roma este es un concepto que define como tal la fertilidad.

Si bien los niños y las niñas han existido siempre, hablar de la niñez y sus primeros años es algo de lo que se ha encargado la modernidad, el concepto de infancia actual, muestra significativamente la importancia en la primera etapa de la vida, Freud hizo un aporte significativo, destacando el lugar de la niñez y su efecto en la vida adulta, elaborando el concepto como la estructuración de la vida psicológica y las implicaciones a lo largo de la vida del ser humano, esto demuestra además que todo acontecimientos que viva el ser en la etapa inicial de la vida se reflejara en la personalidad y el carácter de este. Rousseau aporta algo interesante con relación a lo anteriormente mencionado, *“Los primeros movimientos de la naturaleza son siempre rectos, no existe ninguna perversidad original en el corazón humano”*, toda persona nace sensible y por lo tanto cada estimulación externa, sea buena o mala influye en su naturaleza. El autor también en su libro EL EMILIO, habla del descubrimiento de la infancia, definiendo el niño como un ser, como un hombre pequeño, y priorizando que desde este momento la infancia tiene su razón de ser.

Partiendo de la razón de ser en la primera infancia, al niño hay que percibirlo como niño, pensar en el cómo ese ser, dotado de capacidades y habilidades capaz de transformar e interiorizar lo que en el exterior percibe si pensamos al niño como adulto, imponiendo sobre el los criterios de un ser mayor que ya ha adquirido experiencia, se puede llegar a pensar que este niño será un ser infeliz, se debe pensar en este ser, como esa semilla que necesita del agua, del

sol, de la oscuridad, del oxígeno para crecer como un árbol fuerte, frondoso del que se reciba buenos frutos y es importante en este proceso también hacer sentir al niño, la dependencia y la necesidad de las cosas las cuales son propias de la naturaleza, esto ayudara a forjar su carácter. Desde aquí nace la preocupación por atender a esta población haciéndolos participes de proyectos estructurados, pensados para ellos con el fin de fortalecer su adolescencia y su vida adulta.

Esta población, según documento de la UNICEF, es la etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Por ello es, la ventana de oportunidades, para obtener importantes retornos sociales y económicos que se traducen en desarrollo humano y social. En este orden de ideas se puede afirmar que el desarrollo infantil temprano es la vía más poderosa que tiene una sociedad para sentar bases de equidad. Favorecer el inicio parejo de la vida es un deber del estado y de la sociedad en su conjunto con el cual se garantiza a todos los niños y niñas sin excepción el mejor comienzo para sus vidas.

3.2.2. Primera infancia en Colombia.

En Colombia, específicamente en Bogotá, por ejemplo, se ha avanzado significativamente en la expedición de leyes, normas y herramientas procedimentales, planes, programas y proyectos institucionales que buscan promover y proteger los derechos de la primera infancia, cabe mencionar que en este proceso para la educación inicial los lineamientos pedagógicos y curriculares para la educación inicial en el distrito Capital evidencian que la primera infancia ha ocupado un lugar importante en la gestión del Gobierno Distrital, ya que es

consciente de los logros que se puede tener en el proyecto de vida del ser partiendo de los aprendizajes y vivencias en la etapa inicial de su vida. Los intereses de los niños y las niñas, los gustos, las relaciones consigo mismo y con los demás, su forma de ver el mundo, inventarlo e imaginarlo son características evidentes dentro de los procesos educativos que se llevan a cabo con esta población lo cual lleva a brindarles espacios donde se fortalezcan estas etapas del desarrollo de manera adecuada y se enriquezcan además sus capacidades motrices, cognitivas y comunicativas, además se establece el trabajar actividades intencionalmente elaborada para ellos que promuevan el desarrollo integral de los niños y niñas. Es evidente el compromiso con la primera infancia a nivel nacional, hay una preocupación por desarrollar todo tipo de actividades que fortalezcan sus capacidades y habilidades en esta etapa y es ahí donde, puede entrar a protagonizar estos procesos el teatro de títeres como actividad extra o inmersa en el campo educativo el cual puede ser una herramienta bastante útil para generar estímulos en los niños y niñas, bien sean imaginarios, creativos, cognitivos y comunicativo.

3.2.3. El juego, el arte, la literatura y la exploración del miedo.

Los Lineamientos Pedagógicos y Curriculares para la Educación Inicial en el Distrito, hacen mención de cuatro pilares característicos en los procesos educativos del niños, uno de ellos es el arte y la dimensión artística dentro de los procesos pedagógicos en la etapa inicial del niño, también, el juego, la literatura y la exploración del medio, hacen parte de estas promoviendo así el desarrollo integral de los niños y niñas en el Distrito Capital, definidos desde la intención de crear una obra de teatro de títeres para niños de 3 a 5 años los definimos así:

“El juego le proporciona al niño un medio de expresión propio y le permite resolver los conflictos que le plantea el mundo de los adultos” (Piaget, 1961, p.127)

El juego hace parte fundamental en los niños de 3 a 5 años, ya que este fortalece el desarrollo mental y físico. En esta edad el juego es simbólico y se pueden evidenciar avances en los procesos cognitivos del niño, es claro que cuando un niño disfruta lo que hace, también está aprendiendo, en este espacio la imaginación su vuela más alto, ya utilizan objetos, le dan vida a estos y son capaces de inventar historias y transformar la vida real a la fantasía, todas estas características aportan significativamente en el construcción de la personalidad del niño, aprendiendo también a través de este manejar la frustración.

El juego: A través de este se quiere que los niños interactúen en el proceso de presentación de la obra, haciendo parte de algunas escenas donde su presencia es indispensable. Partiendo desde el juego se pretende que el niño en la puesta en escena aparte de ayudar en el desarrollo de esta, también se dé la oportunidad de aprender lo que el personaje principal en ese momento le quiere enseñar y pase de ser espectador a ser actor.

“Lo más próximo a la creación literaria infantil, es la dramatización de los niños, el arte del teatro. Junto a la expresión literaria, el drama o representación teatral, constituye el aspecto más frecuente y extendido de la creación artística infantil. Y se comprende que le guste a los niños, lo que se explica por dos aspectos fundamentales: en primer término, porque el drama basado en la acción, en hechos que realizan los propios niños, une del

modo más cercano, eficaz y directo la creación artística con las vivencias personales”
(Vygotsky, Cp., p.36)

El arte y la literatura: Estas dos unidas desde la percepción que tienen los niños y niñas frente a la obra, los colores, las imágenes, los personajes, la sonoridad, todo un juego de imaginación al alcance de ellos, a partir de esto se ve inmersa la historia, contada o recreada para ellos quienes son el centro del proceso creativo del montaje, los niños son capaces de crear y recrear historias, en esta ellos son los directamente implicados.

La exploración del medio: Teniendo en cuenta que la exploración es uno de los primeros pasos en el aprendizaje de objetos, se le ofrece un lugar seguro en este caso el escenario desde formas que le ayudaran a aprender y a encontrar fascinación al descubrir como ciertos objetos cobran vida al manipularlas, haciendo esto parte de su mundo ese que ellos crean en sus propios juegos y que les permite desarrollar la comunicación.

3.2.4. Desarrollo del niño de los 3 a los 5 años.

Respecto al desarrollo del niño, el ministerio de educación en el documento número 10 del desarrollo infantil y competencias en la primera infancia dice que: “En cuanto al desarrollo se entiende como un proceso de reconstrucción y reorganización permanente. La noción de competencias se refiere a las capacidades generales que posibilitan los “haceres”, “saber” y el “poder hacer” que los niños manifiestan a lo largo de su

desarrollo. El termino experiencia reorganizadora se refiere a un funcionamiento cognitivo que marca momentos cruciales en el desarrollo, pues ellos sintetizan el conocimiento previo y simultáneamente sirven de base para desarrollos posteriores, más elaborados.

Según Piaget y Vygotsky en el desarrollo del ser humano vemos reflejado diferentes factores, desde lo emocional, los ambientes, su contexto en sí, esto hace que existan unos cambios conductuales, los cuales son observados en los diferentes espacios en que nos desempeñamos. Este análisis lo vemos sustentado en la teoría de Jean Piaget y su psicología epistemológica genética, cuyos estudios tuvieron un gran impacto en el campo de la psicología infantil y de la educación y Vygotsky con su psicología histórico cultural que enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en el conocimiento y apoyo de un modelo de descubrimiento del aprendizaje.

Según Piaget el niño no recibe pasivamente las influencias del exterior, la conducta humana incluye una interacción con el medio bien sea motora y simbólica, por ejemplo el niño se relaciona con el medio bien sea manipulando, actuando con los objetos, palpando, golpeando, lanzando y de esta manera los comprende. Este análisis lleva a entender la importancia de la relación entre el ambiente, los objetos etc. con los que se tiene relación en los primeros años de vida y los cuales tiene una gran influencia en el proceso cognitivo y social del ser humano.

En el periodo sensorio-motor el niño dispone de un instrumento para actuar e interpretar la realidad, estos son: la representación y la función simbólica o semiótica, a través de esto y al aporte del lenguaje el niño ha logrado ampliar su universo, lo que le permite desenvolverse de acuerdo a su edad en su espacio social, seguir una imagen o llegar a la imitación de roles o movimientos y seguir lo que el adulto o su contexto le representa o le muestra, Vygotsky define lo anterior desde el símbolo como instrumento que toma el ser humano para dirigir su atención, organizar la memorización consiente y regular su conducta.

“Alexander Luria discípulo de Vygotsky expresaba algo bastante interesante para darle importancia a la simbología en la primera infancia:

“...el mundo del humano se duplica. Si no hubiera palabras, los seres humanos tendrían que vérselas con las cosas directamente. Con la ayuda del lenguaje se pueden manipular objetos que no están al alcance de nuestra experiencia e incluso experiencias de generaciones anteriores. Los animales tienen un solo mundo, el de los objetos y situaciones. Los seres humanos tienen un mundo doble”.

De este modo la relación con los objetos, su forma, su color, su textura puede permitirle al niño entender lo que se le está presentando. En la etapa de 3 a 5 años debemos tener en cuenta la importancia de la simbología en los procesos de aprendizaje y sensaciones a las que se pretende que llegue el niño, Vygotsky nos habla de la estructura total de la conciencia y como

los procesos mentales varían en los diferentes estadios del desarrollo, en los estadios tempranos los niños piensan en el modo en que perciben y recuerdan, en los estadios posteriores perciben y recuerdan del modo en que piensan. En este orden de ideas se pretende que a través del lenguaje artístico los niños y niñas de 3 a 5 años experimenten sensaciones, lleguen a un imaginario, creen formas, colores, historias, etc. y se reconozcan como seres culturales imprescindibles en el desarrollo, crecimiento y prosperidad de una sociedad que se pone en la tarea de tomar los años iniciales como los más importantes en la vida del ser humano convirtiéndose así en el trampolín de la vida.

En la práctica docente se ha evidenciado cómo los niños tienen la capacidad de identificar y expresar emociones, a partir de procesos de sensibilización planeados para ellos dentro y fuera del aula, esto permite que el infante llegue a tener experiencias artísticas que enriquezcan su visión del mundo exterior y construyan otras desde su imaginario. Los niños como un mundo creativo, perceptivo capaz de indagar y conocer nuevas experiencias nos permiten a través de su desarrollo, entrar de manera fantástica a sus pequeños mundos habidos de aprendizaje y conocimiento, por esta razón de una manera lúdica, artística y creativa, se pretende permitirles viajar por un mundo que aunque es real, parece sacado de un cuento de hadas, por lo que se acude al espacio educativo donde el niño se desenvuelve de manera dinámica y convertir este lugar en una puerta abierta a la posibilidad de brindar experiencias significativas y artísticas a la población en edad inicial específicamente a los niños y niñas de 3 a 5 años.

3.2.5. Dimensiones del desarrollo del niño

Dimensión cognitiva

La teoría de Piaget tiene contribuciones importantes en el paradigma genético-cognitivista, ya que explica que el desarrollo cognoscitivo del ser humano empieza desde que nace y evoluciona hacia la madurez; asimismo hace énfasis en los esquemas mentales que los sujetos construyen y establece la relación que existe entre el desarrollo psicológico y los procesos de aprendizaje. Piaget, por ejemplo, lo percibe como desarrollo de la inteligencia el cual es espontáneo, continuo, que requiere maduración, experiencia, adquisición de nuevas estructuras. (Tolero, 2011, p.1)

Continuando con Piaget, son dos funciones que suceden en la construcción del conocimiento: la asimilación que es "... incorporar las cosas y las personas a la actividad propia del sujeto y, por consiguiente asimilar el mundo exterior a las estructuras ya construidas, es entendido como cuando a un niño se le muestra una manzana de color verde, el niño asimila que todas las manzanas son de color verde este sería de asimilación y en acomodación que está ligado a la asimilación cuando al niño se le muestra una manzana roja y es ahí donde el niño comienza a hacer nuevas ideas y realiza comparaciones entre los dos elementos y llega a concluir que no todas las manzanas son verdes sino que también están las rojas.

En la etapa de los 3 a los 5 años según la teoría de Piaget el niño es capaz de formar y manejar símbolos, el niño se encuentra en una transición entre lo figurativo y lo concreto.

Edad	Características
3 Años	<ul style="list-style-type: none"> - Reconoce un cambio en la percepción de un objeto. - Etapa de interrogación
4 Años	<ul style="list-style-type: none"> - Etapa de intuición simple - Gran fantasía e imaginación.
5 Años	<ul style="list-style-type: none"> - Distingue figuras humanas <p>Capacidad para conversar y descentrarse</p>

Tabla de datos #2 – Características del niño de 3 a 5 años.

Alrededor de los 2-4 años de edad, los niños aún no pueden manipular y transformar la información de una manera lógica, pero, sin embargo, sí pueden pensar en imágenes y símbolos. Otros ejemplos de las capacidades mentales son el lenguaje y el juego de aparentar. El juego simbólico es cuando los niños desarrollan amigos imaginarios o juego de roles con amigos reales.

En la etapa de los 3 a 5 años los niños utilizan su pensamiento basado en la percepción a través de los sentidos aquí entra a jugar un papel importante el proceso del juego dentro del desarrollo cognitivo en el niño, como lo define Piaget, el niño es capaz de inventar un relato que sabe que es falso solo por el placer de contarlo, el autor plantea el problema de cómo la imaginación constituye los contenidos del juego y el ejercicio su forma. En este proceso es donde se ve inmersa la creación, la manipulación de objetos y el juego. Desde ahí pensamos en el teatro de títeres para ellos, mundo fantástico donde los objetos tienen vida, es aquí donde definitivamente pensamos no en una obra para ellos sino a la altura de ellos, donde ellos construirán su propio juego el que le permite al niño crear, imaginar y soñar.

Dimensión artística

“el niño que crece en un ambiente rico a nivel cultural, tendrá mayores aptitudes para comprender y asimilar determinadas cosas de orden estético o científico que probablemente no tendrá, el niño que crezca en un ambiente poco evolucionado”

(Carmen y María Aymerich)

De acuerdo a los Lineamientos Pedagógicos Curriculares para la Primera Infancia del Distrito, sugeridos por La Alcaldía Mayor de Bogotá y La Secretaria Distrital de Integración Social, nos dice que el arte está íntimamente ligado a la capacidad humana de crear, expresar, apreciar y ser sensible a través de múltiples lenguajes, que además permiten al niño y a la niña descubrir maneras de conocer, transformar, representar e interpretar tanto el entorno y la cultura

en la que se encuentran inmersos como a sí mismos. A través de esto podemos además darnos cuenta de la importancia que tiene el arte en los primeros años de vida, de esta manera el niño y la niña son capaces de enfrentar cada uno de los retos que se le presenten, se determina la palabra reto, pensando en un problema matemático por qué no, en el análisis de un problema y la solución de él a través de herramientas artísticas etc. Tal vez porque el niño que crece abierto a cualquier posibilidad artística tiene la capacidad de imaginar, crear el ser personas críticas y productivas que ven más allá de lo que otros a simple vista podemos ver.

Se entiende entonces la dimensión artística como el desarrollo del potencial expresivo, creativo, estético, comunicativo, cognitivo, perceptivo, sensible, socioemocional a partir de diferentes experiencias artísticas que le permiten al sujeto, simbolizar, imaginar, inventar y transformar su realidad desde sus sentimientos, ideas y experiencias.

Desde el momento en que el niño se encuentra en el vientre de su madre, está explorando múltiples sensaciones, hay una comunicación directa entre hijo y madre, por lo tanto la importancia de los nueve meses de gestación para el desarrollo del bebe, del niño y del adulto, porque allí comienzan las primeras experiencias artísticas y sensoriales. El vientre materno no es solo un espacio en donde crece un bebe durante nueve meses, es un espacio abierto que le transmite a este ser sonidos, emociones, percepciones del mundo exterior, desde este lugar el bebe percibe una serie de estímulos, desde el escuchar una canción respondiendo a esto con un movimiento brusco para manifestar gusto por ello. Las madres en edad gestante que tienen una vida arraigada con el arte en sus diferentes campos, a través de sus variadas manifestaciones

artísticas le permite a su hijo también desde este momento vincularse con estos espacios, cuando una madre es bailarina llega al disfrute de lo que está haciendo y esto inmediatamente lo percibe el bebe expresándolo él además con un movimiento, no se puede afirmar pero si concluir que un niño que percibe esto desde el vientre, es un niño que al nacer y en su proceso de desarrollo expresa gusto y es sensible al arte.

Dimensión comunicativa

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de un individuo a otro, proporcionando diferente tipo de información al conocimiento, permite además la interacción con el contexto, desde lo que se piensa y lo que se siente. La comunicación está inmersa desde nuestros primeros años de vida, se hace totalmente importante en la conexión directa con la mama con quien el bebe establece comunicación por primera vez desarrollando de esta manera diferentes códigos importantes en este proceso de desarrollo de los niños y niñas.

La comunicación o el lenguaje va más allá de una interacción con el otro y el pronunciar palabras, este además remite inmediatamente al ser humano con la cultura, hacer parte de ella y de una sociedad, por esta razón es importante el manejo que se le dé al lenguaje en la primera infancia ya que esto puede acercar al niño a desenvolverse en su rol de ciudadano, de espectador, en este caso de público, ya que el teatro es un lenguaje que permite además de llegar a la sensibilidad, generar momentos fantásticos e inimaginables que aportan a los procesos de comunicación de los niños.

Durante la etapa de los 3 a 5 años intervienen en el proceso comunicativo algunas experiencias que comienzan a tener los niños, una de ellas es el ingreso a la escuela, la interacción con sus pares, el desarrollo del lenguaje, toda esta serie de acontecimientos permite al niño seguir algunas instrucciones que se le dan, expresar sus emociones, sus gustos, sus disgustos, hacer preguntas frecuentemente y lo mejor crear historias fantásticas desde su imaginación y divertirse de manera creativa.

Durante este momento en el desarrollo del niño la literatura también juega un papel fundamental, los cuentos, las historias, las canciones, etc son elementos que los lleva a enriquecer su imaginación, el permitirles además vivenciarlas desde el arte o desde la manipulación de objetos a los que el niño puede dar vida y donde demuestra cómo se comunica con su entorno, al tener el niño acceso a un libro o a un cuento, esto mejora su proceso de aprendizaje de manera significativa y también desarrolla en él un gusto por la lectura lo que muy seguramente permitirá en el niño ser un muy buen lector y de la mano de esto optar por una comunicación pasiva que le permita la solución de conflictos con sus pares o lo mejor asumir en su adolescencia y en su vida futura posturas bien soportadas desde su pasión por la lectura y ser capaz además de tomar decisiones y convertirse en hombres críticos de pensamiento crítico.

En este sentido la comunicación, como un proceso que posibilita, el tejido social, cultural y político, “permite al individuo acceder al mayor número posible de conocimientos y experiencias” (*Bertolini, Frabboni, Torquati, Claudia, Bellani & Nélica, 1990, p. 61*)

3.3.1. La imaginación

"Cualquier nuevo avance científico ha salido de una nueva audacia de la imaginación."

John Dewey.

Para lograr desarrollar una obra de teatro de títeres que estimule la imaginación en los niños, es necesario definir qué es la imaginación, como el niño la implementa dentro de sus procesos de pensamiento, porqué es importante su estimulación para su desarrollo, que elementos y ejercicios son necesarios para incentivarla y como se pueden implementar dentro de una de una obra de teatro de títeres.

La imaginación es un proceso de la mente en el que se construyen imágenes no reales a partir de lo que se percibe y se experimenta, aportando al desarrollo cognoscitivo, el reconocimiento del entorno y a la interacción con el mismo, otorgando recursos para complementar el proceso de creación. El acto de imaginar se transforma proporcionalmente a la experiencia que se adquiere, por ello, los procesos imaginarios de un niño de tres años son diferentes a los de un niño de 11 años y mas aun a los de un adulto.

“La **memoria** y el **aprendizaje** están íntimamente relacionados con la función imaginativa. Desde los más antiguos psicólogos como **Aristóteles**, hasta los contemporáneos, ha prevalecido la opinión de que los materiales de nuestra imaginación son iguales a los acumulados en la memoria. Y, puesto que el **material mnémico** es

captado por nuestros sentidos, los elementos de la imaginación son los mismos que los de la percepción. La imaginación no produce nuevos materiales, pero combina los de la percepción y el conocimiento elaborándolos o simplificándolos” (*Procesos psicológicos Imaginación, (s.f.). Recuperado el 31 de marzo de 2014, en http://www.raydesign.com.mx/psicoparaest/index.php?option=com_content&view=article&id=105:imaginacion&catid=38:p-psicologicos&Itemid=67*)

La construcción que se da a partir de lo que se imagina y se percibe se realiza con elementos reales los cuales se identifican conscientemente, siendo la experiencia el principal recurso de este proceso, asimismo la imaginación es un recurso importante para la experiencia en la medida que esta permite visualizar acontecimientos vividos en otro tiempo o por otra persona, como por ejemplo lo que se experimenta con la catarsis en una obra de teatro.

La imaginación es un puente entre lo sensorial y lo racional, que le permite a la mente fortalecer el desarrollo creativo, más allá de funcionar como un acto de ocio solamente, ésta se desarrolla entre la capacidad de entendimiento y lo que se percibe a través de los sentidos, recopila ideas específicas e indefinidas; relaciona las sensaciones con las formas de pensamiento. Es importante reconocer que sin imaginación no hay conocimiento y sin conocimiento no hay imaginación, es decir, se imagina a partir de lo que se conoce y se construye a partir de lo que se imagina.

3.3.2. Imaginación infantil

En contraste con lo que se vivía hace noventa años hoy en día existe una gran variedad de estudios acerca del aprendizaje y como éste se va desarrollando en la primera infancia; se analiza cómo el cerebro construye la realidad a partir de códigos y costumbres que se establecen en las sociedades humanas, como decía Vygotski, se efectúa el desarrollo de los “procesos psicológicos superiores”, donde el lenguaje, la atención, la memoria y el juego, son factores importantes en la educación de los niños.

En este último, el juego, el que soporta este proyecto, se puede observar como el niño es el principal protagonista y la imaginación es su lienzo, donde éste reconoce y se apropia de su entorno para recrear un mundo de posibilidades en su mente, e interactuar con el entorno. Es en este campo en el que se puede entrar al mundo del infante en desarrollo, e implementar la propuesta que presenta este documento, el uso del títere en una obra de teatro como herramienta para incentivar la imaginación.

Es así como nace esta necesidad, al descubrir el potencial que posee el títere como herramienta dentro de los procesos de aprendizaje del niño, específicamente en el que concierne a la imaginación y el juego, incentivando esa recreación mental de imágenes y sucesos, que fortalece la asociación y el reconocimiento de su entorno, permitiendo al infante descubrir una serie de recursos óptimos para la creación y en un futuro la resolución de problemas.

En un principio se analiza como el títere y su uso dentro de la manifestación teatral genera una gran acogida en la atención del niño, articulando en él una serie de comportamientos de interacción y aceptación, dadas a partir de la naturaleza del juego, permitiendo de esta forma incursionar en sus procesos de reconocimiento sensorial y de aprendizaje, evocando un ambiente para la imaginación, la creación mental y de las bases semióticas, contextuales de su comunidad.

Realizar una reflexión de la primera infancia, conduce de inmediato observar esta como el punto de fuga de la vida, momentos mágicos, fantásticos, divertidos e inventados, tal vez momentos que también van de la mano con el teatro de títeres un mundo de color, creatividad y lleno de sensibilidad que nos permite a través del escenario establecer una comunicación directa con el público, en este caso y de gran importancia para nosotras.

Teniendo en cuenta que la imaginación es significativa para la formación de la capacidad creadora, debido a que ésta le permite al cerebro explorar y descubrir diferentes posibilidades para diseñar, expresar, crear y proponer soluciones que cumplan con los propósitos planteados. En la primera infancia se evidencia que la imaginación es importante para fortalecer las habilidades creativas del niño, de modo que entrena la mente para que el niño en un futuro pueda abordar procesos superiores y proponga alternativas divergentes para la resolución de problemas.

El niño en sus primeros meses, toda la información que concibe y recibe de su entorno no la puede retener o almacenar dentro de su mente, puesto que únicamente realiza un ejercicio sensoriomotor en el cual aun no se ha generado un código lingüístico con el que asociar lo percibido. La interpretación y asociación del niño con lo que percibe se da proporcionalmente a la estructuración simbólica que va adquiriendo por su relación con el entorno social.

Desde muy temprana edad se identifican procesos creadores en los niños; el juego y el arte, son herramientas principales para llegar a ello, como ya se ha dicho la imaginación es la construcción de imágenes a partir de la experiencia y de lo que se percibe, en el caso de los niños, muchas de las cosas que ellos imaginan y crean, se soportan en los actos que observan en los adultos y ellos los recrean a través del juego, los toman como referencia para proponer nuevos discursos y nuevas ideas sin necesidad de hacer un acto repetitivo del mismo, ejemplo: cuando los niños que juegan desde su casa a la profesora y el salón de clases, ellos identifican un rol y un determinado espacio que conocen desde lo que han visto en su escuela y proponen a partir de ello, una serie de acciones y posturas derivadas de lo que imaginan, diferentes a lo que de verdad expresa su docente, es una construcción entre hechos pasado y posibles proyecciones al futuro.

“En tal sentido, la imaginación adquiere una función de mucha importancia en la conducta y en el desarrollo humano, convirtiéndose en medio de ampliar la experiencia del hombre que, al ser capaz de imaginar lo que no ha visto, al poder concebir basándose en relatos y descripciones ajenas lo que no experimentó personal y directamente, no está encerrado en

el estrecho círculo de su propia experiencia, sino que puede alejarse mucho de sus límites asimilando, con ayuda de la imaginación, experiencias históricas o sociales ajenas. En esta forma, la imaginación constituye una condición absolutamente necesaria para casi toda función del cerebro humano. Cuando leemos los periódicos y nos enteramos de miles de acontecimientos que no hemos presenciado personalmente; cuando de niños estudiamos geografía o historia; cuando sencillamente conocemos por carta lo que sucede a otra persona, en todos estos casos nuestra fantasía ayuda a nuestra experiencia” (Vygotsky, L. S., 1998, Madrid, p. 56)

La imaginación cumple con una labor de gran importancia en el niño, puesto que se describe como el acto que permite ampliar y enriquecer las experiencias, es el juego de imaginarse y recrear aquellos actos vividos que no son propios, que le ocurren a otras personas, en otros espacios y tiempos . El proceso de la imaginación creadora, creación de nuevas imágenes y acciones, recopiladas de eventos o símbolos tomados de la realidad, y que en la interioridad del pensamiento han sido sometidos a una compleja modificación y se han transformado en los productos de la imaginación. Es por ello que como estado complejo de la actividad del pensamiento, la imaginación y la creación son ineludibles para que el niño comprenda la realidad en todas sus dimensiones. Es importante resaltar que, en capacidad de imaginar y crear surge a partir de la interacción social y requiere de un proceso de aprendizaje, semejante a otras funciones mentales.

3.3.3. Imaginación y teatro de títeres

En el teatro de títeres se halla una semejanza entre lo que se percibe con lo que se siente debido a que este posee un tono afectivo común, el espectador en una función teatral experimenta emociones de alegría, tristeza, dolor, pesar, admiración, odio, Las emociones se transmiten

A partir del teatro de títeres y mediante la manipulación de objetos, se evidencia, como el espectador fantasea y recrea escenarios oníricos de lo que percibe en la obra, usando herramientas de su cotidianidad como la experiencia, la interacción con su contexto y la construcción a partir de la imaginación; se experimentan emociones y sensaciones con un muñeco u objeto animado, debido a que la puesta escénica brinda recursos sensoriales desde diversos canales (verbal, sonoro, visual).

“La música, las artes plásticas, la literatura, la poesía, la arquitectura, las artes dramáticas, etc. existen porque los artistas imaginan posibilidades que son concretizadas en obras según el dominio de las técnicas y lenguajes de cada uno. La imaginación se apoya en la experiencia, o sea construye siempre con elementos tomados del mundo real. Como ejemplo habla de los mitos, cuentos y leyendas que son combinaciones de elementos reales sometidos a modificaciones y/o reelaboraciones imaginativas. En este mundo imaginario podemos encontrar una fantástica cabaña con patas de gallina, pero a la vez reconocer las partes tomadas de la realidad que configuran esta imagen. La consecuencia

de esta idea es que en cuanto más rica sea la experiencia humana mejor para la imaginación ya que dispone de más “materiales” para combinar” (Sátiro, A., s.f., p.7)

Por otro lado, las actividades de arte son importantes para los niños porque les permiten hacer elecciones y resolver problemas, lo cual les ayuda a expresarse mejor, sin dejar de lado que influyen y benefician el desarrollo psicomotor del niño. Por supuesto, los niños hacen esto sin darse cuenta que están haciendo elecciones artísticas. Por medio de actividades o proyectos de arte, los niños expresan sus gustos y se dan a conocer en el medio que les rodea.

El arte también los ayuda a aprender destrezas sociales y de comunicación. El arte es la herramienta perfecta para compartir ideas y aprender nuevas maneras de hacer cosas para otros. El arte permite el pensamiento abstracto, el cual es algo que los niños hacen sin pensar. Al ver abstracciones creadas por color, líneas, y el uso del espacio, los niños adquieren el sentido para resolver problemas espaciales entre otros.

El arte y el juego libre, son la mejor manera de construir el conocimiento de un niño y su curiosidad por el mundo. La vida de los niños está llena de nuevas sorpresas. El arte les permite explorar y cuestionar este nuevo mundo en un ambiente seguro. El objetivo principal cuando se hace arte con los niños es permitirles que hagan elecciones y que aprendan al hacerlas. El arte, siendo libre, permite esto.

El teatro de títeres ejercita, la atención, la concentración, la imaginación, la observación, y la iniciativa del niño, a su vez, fortalece el desarrollo de los sentidos, aportando herramientas que nutren la capacidad perceptiva del infante. El escenario, la musicalización, las luces, las acciones, formas y colores de la obra recrean en el niño una serie de hechos que fortalecerán el pensamiento divergente del niño.

La magia del teatro le permite a los seres humanos experimentar, transformar y expresar momentos utópicos, inspirados desde la propia realidad. El escenario brilla simultáneamente con luces de mil colores y las emociones de todos los actores, las obras son el reflejo de rutinas diarias que viajan con el público, del texto a sus vidas. Así actúa la imaginación desde el teatro, reinterpretando realidades para proponer momentos llenos fantasía que son descubiertos por el espectador, en el caso de los títeres con los niños los momentos mágicos aumentan, debido a la inmensa relación que hay entre los dos, los títeres son una excelente herramienta del arte dramático para acercarse a los niños y comunicarles ideas, despertar emociones, recrear todo su mundo imaginario y jugar con ellos.

3.4.1. El arte del títere.

El muñeco puede trasladar a la esfera del juego y la imaginación

No sólo elementos materiales (los brazos o piernas arrancados,

La sustitución de la cara por un trapito, no crean obstáculo para el juego),

Sino también elementos de conducta; no necesita hablar:

El que juega habla tanto por él como por sí mismo...

Iuri Lotman.

Se recuerdan épocas de infancia donde se juega a las muñecas, donde se les da vida y se crean mundos fantásticos, toda una historia con personajes, escenografía, voces y sin libreto, sin una dirección dramática. Cada titiritero en su riqueza de la manipulación y conexión con un objeto que se deja llevar por ese mundo fantástico envolviendo a todo un público en su historia y se manifiesta en toda su expresión, creación, donde comunica emociones, sentimientos, sensaciones.

En la conferencia, el títere, un objeto dinámico y lúdico en el ámbito escénico, dictada en Bogotá para el diplomado: *Dirección escénica de títeres* se menciona que:

“El espacio escénico denominado títere objeto dinámico, pretende fortalecer desde el contacto con el arte de los títeres las capacidades comunicativas, de construcción de su propia creación y significación. Como experiencia de un titiritero, “emergen atributos, formas, significantes e intersecciones perceptibles entre la realidad y el interior de cada sujeto, en ese sentido, el titiritero hace cuerpo en el espacio del títere, ocupa un espacio y, a través de este hecho, promueve una energía capaz de hacer circundar el movimiento mediante un procedimiento que produce un aura”. (Mejía, G.P. 2011)

El títere en si es ese muñeco inanimado que al ser manipulado por un titiritero cobra vida, el títere brinda magia y la obra se concibe como una actividad creadora, donde sumerge a un público en dimensiones artísticas, estéticas e imaginativas.

Los encuentros de gestualidad, corporalidad, sonoridad y otros elementos que favorecen en el proceso de la obra, donde este arte con sus diferentes técnicas da a la temática diversidad, un color llamativo y sorprendente para las personas que ven este teatro de títeres.

A través de los títeres esta práctica estética ayuda a la expresión de la creatividad artística dentro del desarrollo pedagógico, envolviendo todas las distintas disciplinas (música, plástica, literatura, danza, escultura, entre otros), por eso es importante resaltar que el arte está enlazado con todo lo que llega a nuestras vidas y más las de los niños por el proceso en el que ellos se encuentra, donde ellos crean su propio mundo.

Técnicas de títeres empleadas en Colombia.

Según El Maestro Ciro Gómez en el documento *“Panorámica del Teatro de Títeres en Colombia”* Ministerio de Cultura, 2006 a lo largo del tiempo se han venido descubriendo varias técnicas de títeres, cabe anotar que el autor Michael Meschke, comenta de las cuatro principales o básicas de estas técnicas, Guiñol, Varillas, Marionetas y sombras. Entre esas técnicas se elabora el siguiente cuadro con una breve descripción y fotografía de este arte del teatro de

títeres, de los procesos empleados en Colombia. Es de vital importancia conocer estas herramientas, ya que para la obra La Abuela Violeta y Lila su Nieta, se tomaron varias técnicas para plasmarlas en el montaje.

Tabla # 3 Técnicas de títeres.

TÉCNICA DE TÍTERES	DESCRIPCIÓN	FOTO
TÍTERE DE DEDAL	Esta técnica es una de las más sencillas por la manera de manipular y calzar el títere, ya que se coloca en el dedo y este es el que da el movimiento. Esta técnica se conoce también como títeres dediles.	 <p>TITARES DE DEDAL (Granito Cafecito)</p> <p>Figura # 1</p>
TÍTERE DE ANILLO.	Esta técnica es similar al dedal, solo que la manipulación depende de un aro colocado en el dedo.	 <p>TITERE DE ANILLO (Ringlete)</p> <p>Figura # 2</p>

<p>TÍTERE DE DEDOS.</p>	<p>En este los dedos son prestados para el personaje, la mano aparte de manipular, es parte fundamental para la figura del títere.</p>	 <p>TITERE DE DEDOS (El Botón, Bogotá)</p> <p>Figura # 3</p>
<p>TÍTERE PLANO.</p>	<p>Este títere tiene distintas variaciones ya que esta técnica se presenta como figura recortada y un palo o con articulaciones en las extremidades donde obtiene el nombre de títere plano articulado.</p>	 <p>TÍTERES PLANOS (Materile)</p> <p>Figura # 4</p>
<p>MAROTE</p>	<p>Este títere parte de la base de un palo donde la cabeza va en la punta, el mismo palo, sirve de cuello, su manipulación es de abajo hacia arriba, se debe acentuar el movimiento</p>	 <p>MAROTES (Teatro Comunidad)</p> <p>Figura # 5</p>

<p>TÍTERE DE GUANTE O GUIÑOL</p>	<p>Esta técnica es la más conocida en el arte, la forma habitual de manipulación es dedo índice en la cabeza, pulgar en la mano izquierda y anular mano derecha, algunos titiriteros lo cazan diferente, esto depende a la comodidad de los dedos.</p>	 <p>GUIÑOL (Sol y Luna - Itagüí)</p> <p>FOTO: CIRO GÓMEZ</p> <p>Figura # 6</p>
<p>MARIONETA.</p>	<p>Este también llamado como Títere de hilos, este muñeco está compuesto por cruceta, hilos y cuerpo, este es una técnica complicada de manipular y realizar por la posición de los hilos.</p>	 <p>MARIONETA (Fundación Ernesto Aronna)</p> <p>FOTO: CIRO GÓMEZ</p> <p>Figura # 7</p>

<p>TÍTERE DE VARILLAS.</p>	<p>Este títere de varilla se anima desde abajo, por bastones y su movimiento es amplio, tiene articulación en brazos y hombros.</p>	 <p>TÍTERES DE VARILLAS (Teatro Comunidad)</p> <p>Figura # 8</p>
<p>TÍTERE JINETE.</p>	<p>Este tiene un formato grande, donde el titiritero lo calza en la cabeza y lo manipula, desde bastones largos, para esto se debe usar arnés, en la foto se puede apreciar como el títere está montado de manera de jinete.</p>	 <p>TÍTERES JINETES (Comparsas de Bogotá 2006)</p> <p>Figura # 9</p>
<p>GIGANTES Y CABEZUDOS.</p>	<p>Estos títeres son una variación de los títeres jinetes, donde las manos del manipulador ayudan a sostener el muñeco como también a darle vida y expresión.</p>	 <p>CABEZUDOS (Carnaval de Negros y Blancos, Pasto)</p> <p>Figura # 10</p>

<p>TEATRO NEGRO</p>	<p>Esta técnica es mágica por que las figuras parecen volando en el aire, para lograr esta técnica, se debe usar una cámara negra (todas las paredes de color oscuro), las luces son corredores y los titiriteros deben ir totalmente negros.</p>	 <p>TEATRO NEGRO (Hilos Mágicos, Bogotá)</p> <p>Figura # 11</p>
<p>LUZ NEGRA.</p>	<p>Este es similar a l teatro negro, pero cambia la luz por luces ultravioletas, reflejas en pintura fluorescente. Esta técnica tiende hacer más sencilla que el teatro negro, pero esta es para escenas de e corta duración, por esta luz cansa los ojos del espectador</p>	 <p>TEATRO DE LUZ NEGRA (Ringlete, Bogotá)</p> <p>Figura # 12</p>

<p>TÍTERE BOCÓN.</p>	<p>Este títere es conocido cuando salió el programa de los Muppets, esta técnica puede ser mixta con respecto al de varilla por su manipulación, a estos muñecos se les dice bocones por el movimiento de la boca, también es llamado títere de mandíbula.</p>	 <p>TÍTERE BOCÓN (Tetta, Bogotá)</p> <p>FOTO: CIRO GÓMEZ</p> <p>Figura # 13</p>
<p>BUNRAKU</p>	<p>Esta técnica es manipulada mínimo por dos titiriteros, donde cada uno mueve una extremidad, otro la cabeza y los pies del muñeco van amarrados a los zapatos de los artistas, como se refleja en las foto.</p>	 <p>(Esquina Latina, Cali)</p> <p>TÍTERE CON MANIPULACIÓN SIMULTÁNEA</p> <p>FOTO: CIRO GÓMEZ</p> <p>Figura # 14</p>

<p>TÍTERE DE SOMBRA.</p>	<p>Este títere se originó en China, y se animan al frente de un foco de luz</p> <p>Esto hace que se proyecte sombra en un espacio sea pantalla, pared, lo tradicional sería una tela blanca, pero se ha experimentado con otras texturas, dando positivos resultados.</p>	 <p>FOTO: JAIRO QUINTERO</p> <p>TITERS DE SOMBRAS COLOREADAS (Hilos Mágicos)</p> <p>Figura # 15</p>
<p>TÍTERE DE BARRA O SICILIANO</p>	<p>La manipulación se logra a través de una barra que es animada de arriba hacia abajo a nivel de piso, esta técnica es mixta porque en algunos casos en las extremidades inferiores son manejadas por hilos.</p>	 <p>FOTO: JAIRO QUINTERO</p> <p>TITERE ORLANDO (Hilos Mágicos, Bogotá)</p> <p>Figura # 16</p>

<p>HUMANETE.</p>	<p>Este títere por lo general el titiritero le presta su rostro, manos y parte del dorso, en algunos el titiritero presta otras partes del cuerpo. La manipulación casi siempre se hace en un fondo negro y el titiritero de negro para resaltar al títere.</p>	 <p>FOTO: CIRIÓNEZ</p> <p>HUMANETTE (El Retabillito, Chía)</p> <p>Figura # 17</p>
-------------------------	---	--

Entre otras técnicas, que se han ido transcurriendo en la travesía del arte del títere.

4. DISEÑO METODOLOGICO

Siguiendo con el proceso y desarrollo de la presente investigación, encaminado al proceso de investigación creación, entramos a especificar el diseño metodológico el cual va estrechamente ligado con el ACTUAR de la praxeología sustentado desde los postulados del padre Carlos Julio.

“Cuando se llega a este momento, se comprende que actuar no es únicamente la aplicación de políticas llegadas de fuera. Un adecuado entendimiento de sí mismo, del medio, de los diversos actores permite rigurosidad en la formulación, planeación y elaboración estratégicas de la acción que se desea como eficiente y eficaz. De ese modo el agente podrá

precisar los objetivos que le permitirán discernir los núcleos de la acción, los medios y las estrategias. Además, se verá obligado a equiparse de una serie de herramientas que perfeccionaran su trabajo, por ejemplo, ciertas habilidades técnicas (animar, organizar o presidir)” (Juliao V, 2002p. 155)

La metodológica está sustentada desde la línea praxeológica, la cual propone todo un proceso de articulación entre la primera infancia (niños de 3 a 5 años), el teatro de títeres, la imaginación infantil y las fases de desarrollo de la praxeología, es el plan de acción que se plantea y se proyecta para la ejecución de las ideas propuestas.

4.1. Tipo de investigación

La presente investigación es cualitativa y se basó en el método de Investigación-Creación. Siendo la creación; la exploración, reflexión y desarrollo de la propuesta según lo define. Es así, que el conocimiento construido en el presente proyecto fue generado por la búsqueda de una técnica artística en este caso el teatro de títeres, la cual desde la práctica creativa acogió dinámicas de conceptualización y reconocimiento de una problemática. Para esta investigación, fue fundamental en su método, la creación inseparable del sujeto y el objeto ya que los procesos desarrollados cumplían con la integración de propósitos prácticos, artísticos y funcionales para una población específica.

Teniendo en cuenta esto, este proceso permite a través de esta experiencia, sustentar la creación de una obra de teatro de títeres para niños de 3 a 5 años en la ciudad de Bogotá que estimule la imaginación en esta población.

“Es la experimentación del sujeto creativo (educador artístico-artista-investigador) con diversos elementos de los lenguajes artísticos (musicales, plásticos y visuales, danzarios, literarios, o escénicos, entre otros) por él seleccionados, que resultan en una obra individual única, por parte del sujeto creador, quien a través del discurso o reflexión intentará una aproximación personal al conocimiento (de tipo histórico, social, cultural, político, semiológico, ambiental, ideológico, real o ficticio, etc.) de un hecho, idea, o experiencia, sobre el objeto creado”. (Barriga, M. L., 2011, p. 317-330)

El tipo de investigación se afianza en la necesidad de generar una construcción de conocimiento pertinente alrededor de la práctica artística y la educación. Es así, y acogiendo a Martha Barriga que Investigación artística – Investigación creación.

“En un primer paso la investigación creación puede apostarle al conocimiento del ser a través de la exploración técnica artística. En las ciencias y las humanidades el objeto de estudio está alejado o fuera del sujeto, pero en la creación artística, parte de la materia prima para la creación y viene del sujeto que crea y este es un importante aporte, aquí son indispensables sujeto y objeto de investigación creación, los cuales son dos en uno, por lo

tanto la investigación creación es considerada un método de investigación, diferente al método científico que considera otras variables” (Daza, S. L., 2009, p.87)

Como bien esta dicho en la anterior cita, la investigación creación se reconoce como un método de investigación conformado por otras variables diferentes a las del método científico. La presente monografía expone en su marco teórico, la importancia de la imaginación en el infante y asimismo presenta la relación del niño con el teatro de títeres para el desarrollo de su imaginación creadora. Se realiza una propuesta que evidencia los temas abordados, estructurando una obra de teatro de títeres escrita y producida para niños de 3 a 5 años en Bogotá.

4.2. Fases de la investigación

Para organizar y ejecutar con éxito la presente monografía, se tuvo presente la estructura praxeologica, pasando así por varias fases que se relacionaron entre si.

Se inicia la ruta del ciclo praxeologico, desde el VER, partiendo por la problemática en donde se observa, se explora, se identifica y se analiza la situación planteada, y a su vez se define cual es el evento que requiere atención, para centralizar los estudios en una población específica. En el ver, se identifican las condiciones, causas y consecuencias la problemática. Por otra parte seguidamente del JUZGAR, con el fin de formular hipótesis y comprender la práctica, se realiza descubrimiento y descripción de diferentes herramientas que permiten trazar la guía que se va a

tener en cuenta para ejecutar los propósitos de la presente investigación, haciendo una reflexión y exponiendo así las diferentes teorías y autores que soportan este proyecto. Posteriormente, en el ACTUAR se desarrollan los planes de acción propuestos anteriormente, con el fin de disponer posibles soluciones al problema expuesto, para que en LA DEVOLUCIÓN CREATIVA, se proponga la estructura de una obra de teatro de títeres, con todas sus etapas para el momento de creación y sacar las conclusiones de este proceso.

5. PROCESO CREATIVO

Este capítulo aborda la DEVOLUCIÓN CREATIVA de la praxeología, con el fin de ir concluyendo el ciclo, para emprender otro nuevamente, aquí se realiza la propuesta de la obra de teatro de títeres articulando elementos desde lo investigado y la experiencia de cada autora. Aquí se analizan los datos arrojados en el marco teórico y se integran para hacer de la propuesta una herramienta eficaz para lograr con éxito próximamente la meta trazada, siendo pensada de este modo, como un trabajo investigativo con amplias proyección del proyecto a futuro.

“La prospectiva es una representación que procura orientar el proyecto y la práctica del agente; donde se plantea *a priori* el futuro como un ideal. Tiene una función de sueño, deseo y anticipación. Ella pretende iniciativas y nuevas vías de acción, un cambio y no una simple descripción de lo que va a pasar; en otras palabras, es una dimensión evaluativa desde otro futuro.” (JULIAO V. Pág 157.)

La propuesta de creación es basada en la tesis laureada del Maestro Ciro Leonardo Gómez Acevedo director, dramaturgo y titiritero por más de 40 años, quien fundó la Asociación Cultural Hilos mágicos y en el libro Escribir Teatro de Agapito Martínez, estos dos autores exponen una estructura para la realización de obras de teatro.

Por cosas de la vida y oportunidades que se presentan, el encontrarse con el fascinante mundo de los títeres; es para los titiriteros una magia el poder manipular un objeto y ser esas personas que le dan vida. Este proyecto es una de esas puertas que se abren al conocimiento de este grandioso arte de los títeres y es el momento de aprovechar esta investigación ya que en estos instantes hay necesidad de aprendizaje y creación, por la gran demanda que tiene la elaboración de una obra pensada, creada y estructurada para primera infancia, etapa de 3 a 5 años y todo lo que se pueda llegar a hacer en este proceso, puede ser una herramienta importante para el paso como artistas, además de las metodologías que se emplean, cabe resaltar que se desea tener un grupo Taller Creativo Cultural La Minga, donde el títere sea un motor muy fuerte para el desempeño de los servicios y proyectos a implementar con diferentes empresas y lanzarse a la dirección, actuación y gestión cultural, con temática infantil en manipulación de objetos.

Por esto es un gran orgullo presentar este proceso creativo de tres artistas Laura Maritza Velasco Cañón, Diana Alexandra Moya Pascuas y Karin Dayana Prieto Valencia en conjunto con el Taller Creativo y Cultural La Minga, que nace de un esfuerzo conjunto, con el objetivo-fin de usar el arte como elemento transformador de la sociedad. Así pues que los títeres son parte fundamental en la vida de algunos y se agradece a esas personas que invitan a ser participe de sus

obras y aventuras artísticas. Por eso y mucho más es lanzarse al mundo de los “independientes” donde la dedicación sea hacer diseño y producción de obras con mucha felicidad, este proyecto es el inicio de un camino para tocar puertas y no solo quede en un trabajo de universidad, sino en un proyecto de vida.

Por eso este presente montaje tiene como objetivo, producir un montaje de teatro de títeres para niños y niñas de 3 a 5 años , donde se evidencie la simbología de la imaginación, que emerge de las diferentes emociones y vivencias de los niños y niñas en esta etapa tan importante en la vida del ser humano.

Abrir senderos para el desarrollo de la creatividad, por medio del arte, donde se es participe en una historia, donde se genera un puente entre la interacción y el acercamiento al arte del títere entre las titiriteras y esta etapa de 3 a 5 años. Ahora pues que se abra el telón con ustedes “ABUELA VIOLETA Y LILA SU NIETA”.

5.1. Modalidad Escogida.

Dentro del proceso de montaje se decidió escoger tres técnicas de títeres con manipulación a la vista y teatro de actores.

Gracias al documento antes mencionado del Maestro Ciro Gómez y la definición que el expone del arte del títere, “donde a través de la animación de objetos (figuras, muñecos u otros elementos), transmitir ideas, emociones y sentimientos a los espectadores, gracias a la acción del

personaje, lograda por medio del movimiento. El intérprete le pone su alma al títere para que el viva, sienta y haga sentir a los demás”.es así como se quiere llegar a los niños y niñas de primera infancia de una forma lúdica y estética, donde cada personaje sea protagonista y aceptado por los participantes, queriendo plasmar en este proceso un placer por cada elemento impregnado del sentir, logrando un efecto catártico no solo por los niños y niñas, sino por sus padres, conquistando en ellos un acercamiento a este arte del títere y transformando una conciencia, donde el eje central son esa etapa de 3 a 5 años. Además en este proceso se quiere brindar una libertad, juego e imaginación en los niños y niñas y que sea esa comunicación directa de los personajes con el público.

Teatro de sombras: esta técnica se escogió porque permite jugar con la magia e imaginación, además por la historia y poesía con la que se origina este arte tan mágico, una historia de amor chinesca, donde los protagonistas se esconden detrás de unos velos, generando sombras. Para los niños y niñas de esta edad les recrea atmosferas de transportación mágica, en Abuela Violeta y

Lila su nieta hay momentos de pasar de un tiempo a otro donde ven los personajes en negro y después con mucho color cuando salen de la pantalla y llegan al patio de la abuela después de vivir cosas cotidianas dentro de la casa, esta técnica es Referenciada por la Maestra Hellen Ducharme de Canada, donde brinda una serie de tics en cuanto a la

luz y la pantalla, para actuar en un rango de cono, el cual produce el reflector y jugar con las sensaciones, formas, tamaños y de más elementos con los que experimentemos en el montaje.

Titere de varilla: Una de las técnicas escogidas es titere de varilla, con animación a la vista y con el nivel de actuación a ras del suelo. Es decir que, en la animación se pueden manejar diferentes niveles (con respecto a la altura). Alto como el títere de guante, nivel medio en el caso de la animación sobre mesa y nivel bajo como el de una marioneta. Cornelius (el perro títere de la historia) utiliza una varilla para el control, pero se encuentra en un nivel del piso o bajo, a diferencia de los títeres de varilla de la tradición javanesa.

En todo caso también se piensa que es un títere de barra, solo que la barra no es vertical sino que tiene una forma derivada de ella, para que el plano en el cual se encuentra la titiritera sea posterior al plano en el que actúa el perro, es decir, que el titiritero anima al perro desde atrás para que no robe el foco y la atención del público participante.

Foto # 19 Cornelius obra La Abuela Violeta y Lila su nieta.

Cornelius personaje de la obra Abuela Violeta y Lila su nieta, títere de barra, producido por material reciclable donde la técnica expuesta permite un gran acercamiento e interacción con el público.

Luz negra: esta técnica agrada a la vista por su estética, magia y color, cabe aclarar que se diferencia del teatro negro por la luz blanca normal encajonada que el teatro negro requiere; en este caso nosotras vamos a usar luz negra abierta (luz ultravioleta de alta frecuencia) mencionado en las técnica de títeres, las figuras serán maquilladas con pintura fluorescente.

Es propio resaltar que esta técnica de la caja negra fue desarrollada por Georges Méliès, y por el innovador Stanislavsky.

Esta propuesta es para espacios no convencionales, donde el requerimiento sea oscurecer el ambiente para el manejo de la luz negra y la atmosfera que queremos transmitir.

Teatro de actores: porque permite un acercamiento suave y juguetón con los niños y niñas de estas edades, partiendo de unas de las clases de profesor Ekhs Alayon, donde se realiza el estudio de un actor se prepara (stanislavsky) y seis personajes en busca de autor (Luigi Pirandello), donde se manifiestan distintas características de personajes y una búsqueda constante, para la caracterización; esos elementos que permiten, desarrollar otras propuestas que se fueron incluyendo, en un proceso personal y laboral. En un encuentro de saberes y experiencias, donde la decisión es hacer lo que gusta: actuar y dejar plasmado en un escenario, un mensaje, una huella.

5.2. Culminación de las ideas.

Después de decidir que se quería “partir en el mismo bus” y proponer una investigación la cual permitiera darle continuidad al trabajo, donde se quería un proceso que fuera también como proyecto de vida y un inicio a crear una asociación, fundación o una institución cultural que permitiera generar procesos artísticos, se decidió crear una obra de títeres pensada para la población de niños y niñas entre 3 a 5 años, primero por la demanda que en estos momentos representa para el contexto social y el plan de desarrollo de nuestra ciudad, una vez se tiene la decisión, por esta investigación se parte con hablar con expertos en el tema Mauricio Galeano, coordinador del programa Tejedores de vida, del instituto Distrital de las Artes IDARTES, el Maestro Ciro Gómez, director y dramaturgo de la Asociación Cultural Hilos Mágicos, quienes a partir de sus experiencias, trayectorias y profesionalismo, se abren a un mundo de posibilidades y se brindan ideas para generación de montajes, con una temática infantil y partiendo desde el arte del títere, todo esto sumado al libro Escribir Teatro, de Agapito Martínez Paramio, una guía para crear textos dramáticos, donde se mencionan pautas para iniciar en este proceso. Por tal motivo al sentarse y donde se expone la idea para la historia, partiendo desde temas que fueran apropiados para la primera infancia, se compuso una lluvia de ideas:

- Los sentidos
- Un día en la selva
- Las vocales
- Mitología indígena
- Leyendas de los Sionas

- El yagé
- La abuela

La primera decisión fue descartar la ancestralidad, ya que se podría crear una confusión en los niños y niñas, no siendo un tema apropiado para esta edad, se analizó, organizó y finalmente se decidió por la abuela, ya que es una figura cálida e importante para el camino de crecimiento en los niños y niñas de estas edades, después de escribir una historia, como decisión final, enfocar este montaje por el lado de la abuela y su nieta, un compartir de un día, en el campo, en la casa de la Abuela.

Las premisas para orientar este proceso fueron:

- Realizar una investigación sobre la etapa de 3 a 5 años y experiencias artísticas, las sensaciones, emociones, sentimientos.
- Trabajar en un formato pequeño, para tener una cercanía directa con los niños y niñas.
- Tener presente que la obra está enfocada a primera infancia por lo tanto el tiempo de espectáculo se estableció a 30 minutos como máximo, para este público participante
- Emplear técnicas de títeres diferentes, para dar diversidad al montaje y una aplicación conveniente.

- Hacer búsqueda del color, seleccionar los tonos más atractivos y atrayentes en los niños y niñas de esta edad (3-5 años), como lo son el color azul, rojo, amarillo y los colores fluorescentes.

5.3. Planificación de la puesta en escena.

Una vez consolidando la temática del montaje, se emprende la elaboración de la obra a partir de la dramaturgia y los diseños visuales. De esta forma la elaboración del libreto es realizada por Diana Moya, con una amplia experiencia en musicales para niños y niñas de primera infancia y con más de 7 años en procesos artísticos, los diseños a cargo de Trivellino Vestuarios y su representante Laura Velasco, quien proporciona, un material de propuestas de diseños para vestuarios y personajes, como también adelantos en la producción, la dirección es asumida por Karin Prieto quien estudio un diplomado en dirección escénica de títeres con la universidad Pedagógica y donde fue ganadora para la presentación en el Jorge Eliecer Gaitán, primer proceso de los clanes proyecto 40 horas, con más de 15 niños y niñas del clan de Fontibón en escena. Así pues esta labor comienza, haciendo presencia en el montaje y plasmando lo que se quiere mostrar. Sin embargo este no es un proceso cerrado ya que los aportes van y vienen de personas que ven en esto un estilo de vida con pasión, amor y mucha seriedad, además que han sido observadores, críticos y contribuyen al enriquecimiento de la propuesta.

Dramaturgia.

“Los escritores no siempre utilizan un proceso de redacción lineal, no siempre se empieza planificando la estructura del texto, se comienza escribiendo un borrador que se modifica varias veces, hasta terminar redactando el texto definitivo” este párrafo que escribe Agapito Martínez, en su libro Escribir Teatro, se identifica porque se recurre a elementos que el menciona y que han servido para la elaboración del libreto, se escribe y escribe hasta llegar a un final de libreto, pero sabemos que este nunca será el final. Una de las motivaciones para comenzar con el primer borrador aparece a raíz de las historias de la abuela grillo, “la abuela Grillo” es un precioso corto de animación sobre el agua y el derecho de todos a disponer de ella. El corto hace referencia a la Guerra del Agua, ocurrido en Cochabamba (Bolivia) en 2000 tras la decisión gubernamental de privatizar el abastecimiento de agua -incluida la prohibición de recolección de agua pluvial- en la región.

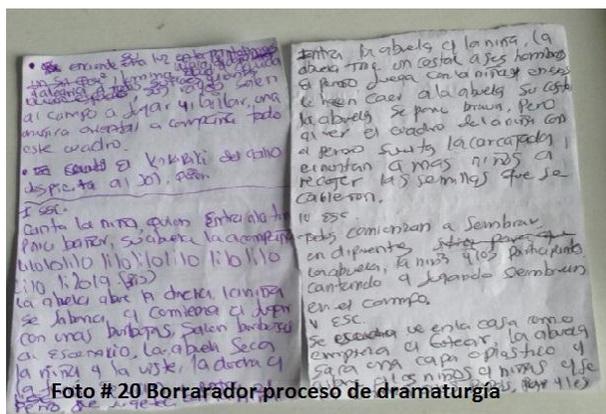

Foto # 20 Borrador proceso de dramaturgia

El hilo conductor es una leyenda ayorea: La abuela de los Ayoreos, un grillo llamado Direjná, era la dueña del agua, que iba donde ella se encontraba. Sus nietos cansados de que el agua inundara sus campos le pidieron que se fuera y así empezó el calor y la sequía. Abuela

Grillo decidió enviar lluvia desde el cielo cada vez que alguien contara su historia. Cuando se vio este fragmento salió el gusto y las afinidades para emprender este camino, claro que el libreto

final no está enfocado a La historia como tal de la Abuela Grillo, pero si cabe resaltar que fue inspiración para el personaje de la abuela Violeta.

Otro motor importante fue el Festival Iberoamericano de teatro, con la obra Japonesa “la Niña y el Dragón” por el personaje de la niña, Un espectáculo para toda la familia que se traslada a un mundo que estuvo a punto de quedarse sin el vital líquido: el agua, a causa del comportamiento del propio ser humano. Efectos especiales y acrobacias son elementos que apoyan constantemente la pieza y cautivan al público por su pertinencia y destreza. Sin diálogos y sólo apoyados por sus movimientos corporales, los actores con un llamativo vestuario desarrollan esta historia basada en una fábula de Mu Xing. El niño dragón cuenta la historia de un niño que llega al mundo rodeado de los doce animales del calendario lunar chino, y crece protegido bajo su amparo. Su infancia es feliz hasta que se percata de que la raza humana está destruyendo, contaminando y extinguiendo los recursos naturales, por lo que el agua empieza a escasear; ante el grave problema, empieza con sus animales amigos a buscar remedios.

La moraleja de este canto de amor y esperanza es que si escucháramos el llamado de la naturaleza, volveríamos a vivir en un mundo armonioso y placentero. El montaje que nos trae esta compañía, con más de medio siglo de fundada, fue dirigido por el australiano Peter Wilson, uno de los encargados en el año 2000 de la inauguración de las Olimpiadas de Sydney, y quien ha desarrollado su carrera profesional en torno al mundo de las marionetas dirigiendo piezas tanto para niños como para adultos. (Esta reseña fue tomada de los volantes de mano que se

entregan por el festival en la función), las dos historias se entrelazan y se ve una conexión muy fuerte Abuela – Niña – Agua.

El texto dramático se desarrolla con una relación directa de la abuela con su nieta y Cornelius su mascota, juego, risas y trabajo, esa enseñanza que deja las abuelas y abuelos a sus nietos.

Todo comienza con el canto del súper gallo que desesperado porque reine las levantadas, estira su cuello y canta fuertemente hasta quedar exhausto, el sol despierta y sale a jugar y bailar con sus dos amigas nubes, al terminar la abuela enciende la luz y entra Lila a darse un baño, las manos de su abuela se ven como la ayuda a bañar en una tina donde ella juega con el jabón hasta formar burbujas, tantas que salen volando por todo el espacio, la abuela Violeta cierra la llave y mágicamente salen de la escena la tina, el jabón y su pato de hule y entra la toalla volando por el espacio.

Lila se comienza a vestir y entra su mascota Cornelius, solo quiere jugar, Lila ríe y se hacen cosquillas, Cornelius sale de la casa (que es la pantalla de sombras), en el patio de la casa de la Abuela Violeta, Cornelius comienza a olfatear todo, buscando algo entre el público y es poder hacer sus necesidades, la titiritera las recoge, con un gesto de mal olor y pena.

Lila entonces sale y comienza a jugar de nuevo con Cornelius, la Abuela no se da cuenta y entra con sus semillas, se tropieza con Cornelius, cae y se salen todas las semillas, la abuela de malgenio voltea a mirar a Lila Y Cornelius, quienes están abrazados, temblando, esta escena le produce a la Abuela mucha risa y comienza a reír, Lila y Cornelius se dan cuenta y comienzan a reír con la abuela, Lila invita algunos niños y niñas a recoger las semillas.

Entre tanto la Abuela comienza a enseñar a su nieta, los niños y niñas a sembrar un trabajo arduo, una minga, al son de la música y el canto, hasta que Lila ve a lo lejos que se aproxima una tormenta, las gotas caen, su abuela cubre su nieta y entrega a todos los niños y niñas a sus padres, donde les avisa que los deben cubrir, Cornelius sale a jugar con el agua.

Cuando cesa la lluvia las flores comienzan a nacer, llenando todo de vida y color, las mariposas, las libélulas vuelan entre las flores, al fondo en la casa de la Abuela, se escucha el canto de ella y su nieta quienes van presentando el final.

Después de escribir la historia, se realiza uno de los borradores del libreto.

Tabla # 4 Libreto La Abuela Violeta y Lila su Nieta.

LA ABUELA VIOLETA Y LILA SU NIETA

Obra para títeres de varillas, títeres planos, teatro de sombras, luz negra y actores

Escrita por Diana Moya, Laura Velasco y Karin Prieto

PERSONAJES:

ACTORES-TITIRITEROS *(Los 3 intérpretes de la obra)*

ABUELA VIOLETA (Actriz)

LILA (Actriz)

CORNELIUS (Títere de varilla)

TÍTTERES PLANOS *(Figuras planas articuladas: gallo).*

OBJETOS ANIMADOS *(tina, toalla, jabón, pato de hule, mariposas y libélulas).*

ESCENOGRAFÍA: *Pantalla de sombras, materas y Estendedero.*

I ESCENA.

EL GALLO: *(Sacando la cabeza por el techo de la casa)*

Kikiriki kikiriki kikikikikikiriririririkikikikikikikiki (por fin sale el sol)

SOL: entra al patio jugueteando con sus nubes, bailan.

II ESCENA

LILA: (entra al baño a jugar con el agua y el jabón, canta) lilolo lilo lilolilolilo lilololilo lilolilola, lilolo lilo lilolilolilo lilololilo lilolilola.

ABUELA VIOLETA: (entra a bañar a la niña y abre la ducha de ella sale agua tibia y rica Lila la disfruta)

LILA: (toma el jabón y hace muchas burbujas, ríe)

LA ABUELA VIOLETA: (ríe con ella de un momento a otro cierra el agua, el baño termino)

En el baño ocurren cosas mágicas, la ducha y la tina desaparecen al son de la música y entra volando una toalla, la cual la toma la Abuela Violeta, para secar a su nieta Lila, la cual después viste.

CORNELIUS: (ladra y juega con la niña, le da topes y comienza hacerle muchas cosquillas.

LILA: (ríe y juega con el perro) no Cornelius.

III ESCENA

CORNELIUS: (entra husmeando todo, se acerca al público, hasta que consigue hacer sus necesidades, pero siente que debe hacer más, sigue husmeando hasta que encuentra el lugar apropiado, satisfacción)

TITIRITERA: (recoge las necesidades del perro)

LILA: Cornelius (ríe y comienza a jugar con el perro)

ABUELA VIOLETA: (con su costal en la cabeza no se da cuenta del jugueteo que tienen la niña y el perro, se tropieza y deja caer las semillas, se pone brava)

LILA Y CORNELIUS: (se abrazan y agachan la cabeza, temblando)

ABUELA VIOLETA: (los mira y le da mucha risa)

LILA: (comienza a recoger las semillas que se le cayeron a la abuela e invita a los niños y niñas

a que le ayuden).

IV ESCENA

Después de recoger las semillas la Abuela Violeta le enseña a su nieta, los niños y niñas a sembrar, se forma una gran fiesta de trabajo, cantando y jugando siembran en el campo.

V ESCENA

LILA: (mira en las montañas las gotas que comienzan a caer y le avisa a su Abuela)

ABUELA VIOLETA: (cubre a Lila con una manta y lleva a los niños y niñas a sus padres, para que no se mojen, apurada porque cada vez comienza a llover más duro, entra a la casa con su nieta Lila).

VI ESCENA

Salen a escena las titiriteras, quienes comienzan a ver nacer las flores, todo se llena de colores y música alegre.

VII ESCENA:

A lo lejos se ven muchos animales que comienzan a volar, entre la casa y el patio de la Abuela e invitan a los niños y niñas a jugar entre el campo, sale Cornelius a jugar.

Fin.

En esta corrección del libreto en cuanto a su estructura se contó con la ayuda del Maestro Crispulo Torres, director del Teatro Tecal, Fernando Prieto director de la Petisa

Babilonia y con el apoyo de la Artista, Formadora y Directora de Artes Escénicas de la Fundación Tras-Escena Teatro Luz Angela Moya García, quien apoyo el proceso enriqueciendo las escenas con textos y dinámicas especiales para el trabajo con niños, teniendo en cuenta lo anterior, se realizan las correcciones pertinentes para el proceso de la puesta en escena.

Tabla # 5 Corrección del libreto La Abuela violeta y Lila su Nieta.

LA ABUELA VIOLETA Y LILA SU NIETA

Obra para títeres de varillas, títeres planos, teatro de sombras, luz negra y actores

Escrita por Diana Moya, Laura Velasco y Karin Prieto

PERSONAJES:

ACTORES-TITIRITEROS *(Los 3 intérpretes de la obra)*

ABUELA VIOLETA (Actriz)

LILA (Actriz)

CORNELIUS (Títere de varilla)

TÍTERES PLANOS *(Figuras planas articuladas: gallo).*

OBJETOS ANIMADOS *(tina, toalla, jabón, pato de hule, mariposas y libélulas).*

ESCENOGRAFÍA: *Pantalla de sombras, materas y Estendedero.*

I ESCENA.

EL GALLO: *(Sacando la cabeza por el techo de la casa)*

Kikiriki kikiriki kikikikikikiriririririkikikikikikikiki (por fin sale el sol)

SOL: Entra al patio jugueteando con sus nubes, bailan.

II ESCENA

ABUELA VIOLETA: Entra a bañar a la niña y abre la ducha

LILA: Entra al baño a jugar con el agua y el jabón, de la pastilla salen muchas burbujas, ríe

LA ABUELA VIOLETA: Ríe con Lila de un momento a otro no sale agua, el baño termina.

En el baño ocurren cosas mágicas, la ducha y la tina desaparecen al son de la música y entra volando una toalla, la cual la toma la Abuela Violeta, para secar a su nieta Lila, la cual después la viste. En ese instante llega Cornelius su perro, quien comienza hacerle muchas cosquillas.

LILA: (ríe y juega con el perro) Noooo Cornelius.

III ESCENA

CORNELIUS: Entra husmeando todo, se acerca al público, hasta que consigue hacer sus necesidades, pero siente que debe hacer más, sigue husmeando hasta que encuentra el lugar apropiado.

TITIRITERA: Recoge las necesidades del perro

LILA: Cornelius (ríe y comienza a jugar con el perro)

(la abuela con voz en off, dentro de la casa)

ABUELA VIOLETA: Que no falte nada en mi mochila, todo lo debo llevar, mis hierbas, mis

aromas, mis calzones y mis flores de muchos colores...

LILA: Abue? Y recuerda las semillas, las deje entre la sombrilla.

ABUELA VIOLETA: (va saliendo al escenario) Si claro Lila, ya te he dicho que no son para jugar.

(el perro comienza a molestar a la abuelita, y le quita de las manos la toalla que iba a colgar, en ese momento se sucede un juego de persecución de la abuela al perro y en esta acción el perro sale a correr y la abuelita lo persigue, hasta que este la hace caer)

ABUELA VIOLETA: (en el piso mira brava a la niña y esta sale a ayudarla a levantar y ella muy molesta la mira seria y le dice) Espere y vera mijita, venga más bien me ayuda a parar. (la abuela se levanta brava y persigue a Cornelius y a Lila los asusta y el perro sale a correr.

LILA: (comienza a llorar, implorando a la abuelita que no se lleve a su perro)

ABUELA VIOLETA: Y sumerce mijita ¿por que llora?, que tripa se le torció

ABUELA VIOLETA: (La mira y le da mucha risa) hay mi pequeña Lila que nietecita tan chifloreta, mire el desorden que armo, venga más bien yo le enseño para que son todas estas semillas que en mi morral traía yo. Es muy fácil como un juego.

LILA: ¿Cómo un juego abuelita? O sea que puedo invitar a todos mis amigos, para que vengan a jugar. (lila invita a los niños del publico al escenario a recoger las semillas)

LILA: Comienza a recoger las semillas que se le cayeron a la abuela e invita a los niños y niñas a que le ayuden.

ESCENA IV

ABUELA VIOLETA: Claro que si lila vamos todos a sembrar para que crezca la vida y florezca la amistad, recojan pues las semillas porque vamos a empezar.

Después de recoger las semillas la Abuela Violeta le enseña a su nieta, los niños y niñas a sembrar, se forma una gran fiesta de trabajo, cantando y jugando siembran en el campo.

V ESCENA

(Salen a escena las titiriteras, quienes comienzan a ver nacer las flores, todo se llena de colores y música alegre)

VI ESCENA

CORNELIUS: (Entra al escenario y descubre que han nacido las flores y se dirige a la casa a llamar a Lila para que juegue con el)

VII ESCENA:

A lo lejos se ven muchos insectos que comienzan a volar, entre la casa y el patio de la Abuela e invitan a los niños y niñas a jugar entre el campo, sale la luna a jugar.

Fin.

El anterior libreto está sujeto a modificaciones según las necesidades técnicas o de ambientación que tengan los artistas en el proceso del montaje. Para esta propuesta “La abuela Violeta y Lila su nieta”, se decide hacer el siguiente guion general de las siete escenas:

Tabla # 6 Guion General

ESC.	PERSONAJES	SUCESOS
1	Súper Gallo Sol	Despierta al sol. Baila en el patio de la abuela con sus amigas nubes.
2	Lila Abuela Violeta Cornelius	Se baña y juega con Cornelius Baña a Violeta y la viste Ladra y juega con Lila
3	Cornelius Titiritera Lila Abuela Violeta Publico	Husmea y juega con Lila Juega con Cornelius en el patio Abuela se tropieza y caen sus semillas Lila y la abuela recogen todas las semillas con ayuda del publico
4	Abuela Violeta Lila Publico	La abuela enseña a Lila y los niños a sembrar
5	Titiritesas	Nacen las flores
6	Cornelius Titiriteras Lila	Cornelius juega y Lila descubren que las flores nacen.
7	Titiriteras Mariposas Libélulas	Las mariposas y libélulas vuelan entre las flores

Cuando se desglosa de esta forma la historia se pueden ver reflejadas algunas falencias, esto nos permite replantear algunas conexiones, o dar más espacio para que algunos personajes tengan más interacción o implementar otros elementos para darle ritmo y cuerpo al montaje. Esta herramienta fue tomada del Maestro Ciro Gómez con su obra Antarquí.

Sin embargo se realizó escaletas argumentales de cada personaje para observar un proceso más detallado. Tarjeta A – Abuela violeta, Tarjeta B – Lila, Tarjeta C – Cornelius, Tarjeta D – Gallo, Tarjeta E – Sol, Tarjeta F – Libelulas y Mariposas, Tarjeta G – Titiriteras.

Tabla # 7 Etas salidas de la Abuela Violeta.

A1	ABUELA VIOLETA
	Es una abuela que cuida a su nieta, la baña, rie con ella.
A2	ABUELA VIOLETA
	Entra con su costal pero se tropieza con Cornelius y sus semillas caen.
A3	ABUELA VIOLETA
	La abuela enseña a su nieta, niños y niñas a sembrar.
A4	ABUELA VIOLETA
	La abuela consiente a Lila y entrega libelulas
A5	ABUELA VIOLETA
	La abuela canta.

Tabla # 8 Escaletas salidas de Lila

B1	LILA
Es una niña feliz, le gusta el baño y estar con su abuela.	
B2	LILA
Quiere mucho a Cornelius con él juega y rie mucho	
B3	LILA
Abraza a Cornelius y tiembla por lo que le pasa a su abuela	
B4	LILA
Ayuda a recoger a su abuela las semillas que se cayeron.	
B5	LILA
Aprende a Sembrar con su abuela y con sus nuevos amigos	
B6	LILA
Descubre que las flores nacieron	

Tabla # 9 Escaletas salidas de Cornelius

C1	CORNELIUS
Cornelius juega con Lila, ladra.	
C2	CORNELIUS
Sale a olfatear y juega con Lila	
C3	CORNELIUS
Corren con Lila, juega y hace tropezar a la abuela	
C4	CORNELIUS
Corre entre el agua, cuando cae la tormenta.	

Tabla # 10 Escaleta Salida Super gallo.

D1	SUPER GALLO
Es el encargado que reine la levantada de cada mañana.	

Tabla # 11 Escaleta salida sol y nubes

E1	SOL Y NUBES
Despierta y baila en el campo.	

Tabla # 12 Salida Libelulas

F1	LIBELULAS
Vuelan entre las flores.	

Tabla # 13 Salida de titiriteras

G1	TITIRITERAS
Husmea y juega con Lila	
G2	TITIRITERAS
Ayudan a las flores a nacer.	

Diseño visual.

En el campo de las artes plásticas, la obra conto con la asesoría de Trivellino Vestuarios, quien apporto desde su experiencia bocetos para la elaboración de personajes, aunque se tenían diseños previos donde se analizaron a detalle el color, la estructura, la técnica , obtuvimos un

banco de documentación de más de 200 imágenes obtenidas de internet sobre formas, colores, maquillaje, accesorios, animales, clases de flores e insectos. Por otra parte en algunas obras las cuales se asistió del XIV Festival Iberoamericano de Teatro, también sirvió de referencia para personajes como Lila y Cornelius donde se expone en el perro un color no convencional, dado a la capacidad de imaginación del niño.

El concepto básico del diseño plástico es dado al naturalismo y surrealismo, tratando de tener materiales naturales y fuera de contexto, como por ejemplo Cornelius, la mascota de Lila un perro de color azul.

La escenografía consiste en una pantalla de sombras rectangular, esta pantalla representa la casa de la Abuela Violeta, esta pantalla está hecha de lámina, y una sábana reciclada, decorada con tapas de huevo y mdf, siendo esta casa el eje central y el límite entre la realidad y lo fantástico. La pantalla no se convierte así en un elemento estático sino que tiene un uso dinámico, dando vida a las escenas y ayudando al público a trasladarse visualmente de una atmosfera a otra.

Foto # 21 cartoon súper gallo posando

El súper gallo es representado por un títere plano con articulación en el cuello, donde el foco de este títere cobra vida para darle

iluminación al momento de salir, son dos personajes con esto el niño y la niña se dará cuenta de donde proviene la luz que ayuda en la interpretación del personaje.

El sol y las nubes, sombrillas con diseños geométricos, pintadas con tonos cálidos para el

sol y fríos para las nubes, manipuladas por las tres actrices en el escenario.

Lila una niña de 8 años inteligente, que ama a los animales, el campo y ante todo a su abuela.

La Abuela Violeta es la inspiración de las aventuras de la Abuela Grillo, una abuela representada por una actriz, donde toma y experimenta un personaje de 60 años, ágil, hogareña, donde viste muy sencilla, su mundo es sembrar y cuidar de Lila su gran amor y Cornelius la mascota de la casa, el vestido es en lienzo beige con bordes en seda vino tintos, su morral hecho en costal y las semillas material en Porcenalicon, sus diseños son hechos por niños de 3, 5 y 8 años.

Cornelius la mascota de la casa, juguetón y noble amigo de Lila, títere de varilla con animación a la vista y actuación a nivel de suelo, hecho en material reciclable, tarro, espuma, imanes, peluche azul y varilla con mango.

Las flores: en material alambre con cinta enmascarar cartulina con pintura fluorescente, los diseños salieron de dibujos de una niña de 7 años.

Por su parte los titiriteros irán vestidos con overoles azules manga largas, medias de rayas de colores y tenis blancos con diseños elaborados por las artistas plásticas de la Minga, cabello recogido.

La utilería (macetas para sembrar y el nacimiento de las flores, Estendedero para colgar la manta de la niña cuando llueve y dos postes de luz.

Todos los diseños fueron pasados por el taller de La Minga, después de haber una concertación con Trivellino Vestuarios.

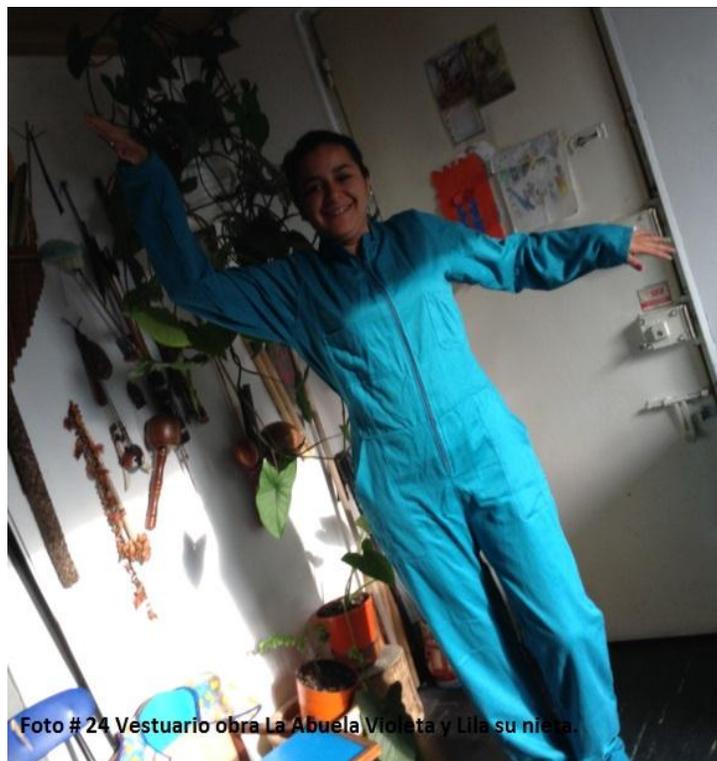

Foto # 24 Vestuario obra La Abuela Violeta y Lila su nieta.

Proceso de montaje:

En este proceso la metodología se dio en diferentes pasos, conformación del equipo humano, trabajo de mesa, producción, sonorización, luminotecnia, ensayos, pre muestra y estreno.

La obra está planteada para espacio cerrado, dirigida para niños de 3 a 5 años acompañados por sus padres o maestros.

Conformación del equipo humano:

Se definieron labores las cuales fueron tales como producción, que fue liderada por Trivellino Vestuario, quienes sus representantes escogieron algunos diseños para la obra, en este trabajo estuvieron Laura Velasco (artista plástica y representante de Trivellino Vestuarios), Esteban Rincón (diseñador gráfico y representante de Trivellino Vestuarios), Elsa Cañón (Modista con una amplia experiencia en elaboración de vestuarios) equipo para sonorización (conformado por Julián Oicatá documentalista y director de arte y Karin Prieto fundadores de La Minga) e iluminación de la obra (por Leonardo Briceño – luminotécnico en varias obras de teatro y Diana Moya artista plástica y una de las representantes de la Minga), el elenco se escogió por experiencia, de las personas implicadas en este proceso, en concordancia la elección fue a partir de un laboratorio donde cada una representaba un monólogo a partir del personaje que se ajustara al perfil donde se define:

Tabla # 14 Conformación de elenco

<p data-bbox="272 1360 678 1392">Diana Alexandra Moya Pascuas</p> <p data-bbox="240 1444 451 1461">Foto # 25 Diana Alexandra Moya Pascuas</p>	<p data-bbox="881 1360 1433 1392">Estudiante de licenciatura en educación artísticas de la universidad Minuto de Dios, Docente en diferentes instituciones de la Ciudad y actriz por más de 10 años en la Compañía teatral Tras-escena y en Harapos, realizando cortometrajes, obras de teatro y musicales con las compañías mencionadas, participando también en</p>
---	---

	<p>los desfiles inaugurales del Festival Iberoamericano de Teatro. Estudio talleres de expresión corporal, físico, objetos y danza. Artista integral danza, teatro, plástica.</p>
<p>Laura Maritza Velasco Cañón:</p> 	<p>Estudiante de licenciatura en educación artísticas de la universidad Minuto de Dios, actual docente de artes para primera infancia del Gimnasio Infantil las Villas. Maquilladora y vestuarista con formación teatral de la Fundación y escuela de Teatro FormArte, con una experiencia de 6 años en actuación, titiritera de la Minga y montajes con Hilos Mágicos en Breves Historias del Mundo, realizo talleres de teatro gestual, objetos y físico. Artista integral en danza, teatro y plástica, representante de Trivellino Vestuarios.</p>

Karin Dayana Prieto Valencia

Estudiante de licenciatura en educación artísticas de la universidad Minuto de Dios, experiencia de 14 años en teatro de actores, clown, títeres, máscara. Con los grupos x al cubo por 10 unidades, Panicomedia Teatro, Hilos Mágicos, Teatro Tecal, representante del Taller Creativo y Cultural La Minga, participando en varios festivales Entepola en Chile, Festival Iberoamericano de teatro en los últimos 4 años, entre otros, estudios talleres de clown, físico expresión corporal, voz, máscaras, teatro de objetos, marionetas, sombras y diplomado en dirección escénica en títeres.

Trabajo de mesa:

Se programaron varias reuniones del elenco con el director para concertar revisión de libreto, salidas y entradas, marcaciones, ya que este libreto no tiene texto se realizaron ejercicios gestuales, se esbozaron los personajes donde se repartieron analizando el perfil de cada una con respecto a las necesidades del personaje, el director compartió videos de la abuela Grillo bajo la dirección de Denis Chapón, se vio la obra La Niña y El Dragón de China, una obra para público

infantil, videos de obras para primera infancia y manipulación de objetos, como el Viaje De Tato del Grupo el Baúl de la Fantasía.

Simultáneamente el director se reunió con el grupo de producción para definir diseños y ultimar detalles del proceso, para la caracterización de los personajes y el trabajo personal de los actores.

El director asignó varias tareas al elenco como: escribir las biografías de los personajes, desde la perspectiva que plantea la obra y hacer análisis jactancial de las escenas, esto permitió una conexión de las titiriteras con los personajes desde las historias personales que cada una pudiera analizar, así para buscar motivaciones e intenciones, esta intención de realizar estas labores, es para crear antecedentes para la creación del personaje, en un trabajo de mesa donde se expuso, cada historia se pudo ver como resultado una conexión para la articulación de la historia, eso le dio dinamismo e ideas para el montaje.

Biografías y perfiles de los personajes

Los resultados del trabajo propuesto fueron los siguientes:

Abuela: (Violeta) mujer de 60 años sabia, cariñosa, hogareña, enamorada de su nieta y de la tierra, ama los animales y cuida de ellos, sobre protectora, le gusta jugar y enseñarle a los niños y niñas cosas buenas, sembrar, organizar, prepara platos ricos, pero lo más deliciosos son los

postres, risueña, un poco robusta, cabello blanco, ojos negros, piel morena, de 1,65 de estatura, pesa 65 kilos, le encanta tejer, es respetada por la comunidad y lidia con las pilatunas de su nieta.

Niña (Lila) Niña de 8 años de edad, le encanta el baño en las mañanas, jugar con su mascota y aprender mucho de su abuela, le gusta leer y correr, lo que más le gusta es cantar y pintar, le encanta el sancocho de pato que prepara su abuela y el bolo (torta de harina con uvas pasas y coco), inteligente, cabello de color lila, ojos negros, delgada, ágil. Ama a su abuela, sus padres se encuentran trabajando por eso vive con su abuela, no tiene hermanos.

Gallo: (Kiko) es un gallo alegre, cumplidor de sus deberes, cuando da su primer canto y no se levantan rápido, se desespera cuando y el desespero es más por el hambre con el que se levanta, que por que la Abuela se encienda la luz, 8 años, es el duro del gallinero, está enamorado de florecita pero molesta a la gallina paticorta de Florencia.

Perro (Cornelius) es alegre tiene 4 años juguetón, cachorro, quiere a la abuela y a Lila sale todas las mañanas al patio para husmear el lugar y jugar con Lila, le encantan los niños, pero cuando le hace travesuras a la abuela sale corriendo, es azul, crespo y sonriente.

Ensayos.

Luego de haber elaborado el trabajo de mesa y la producción, se programaron tres ensayos semanales (miércoles, jueves y sábados) de 3 horas cada uno. Para este proceso se realizó lo siguiente:

Aprestamiento del elenco:

Para esto se tomó un taller de manipulación de objetos y físico en el Teatro Tecal con el director Chileno del grupo Patogallina Martin Erazo, donde se trabajaron motores, economía del tiempo, las 7

tensiones, coreografía grupal, manipulación de objetos a través de historias de la vida cotidiana. Este taller Duro 5 días, tres horas diarias, realizando como cierre una muestra de ejercicios, con público e invitados a la sala.

Boceto preliminar y marcaciones:

En una segunda fase se realizaron trabajos de improvisación, gestualidad, jeringonza, además de hacer ejercicios con la pantalla de sombras, formas paciones, con diferentes luces, halógenas, leds, linternas, entre otras.

Las marcaciones de entradas y salidas, movimientos en el espacio, desplazamientos y acciones, en esta parte se ve reflejado lo tomado en el taller sobre la economía del tiempo y espacio. El manejo del ritmo se vio implícito en los ensayos, ya que para este tipo de población la velocidad debe ser pausada pero no perdiendo el ritmo y la energía.

Musicalización.

Se concretó que se tomarían canciones orientales unas con texto, otras solo con melodía, pero conectando con los estados de las escenas, esta música genera paz y va con el contexto que se quiere plantear en la obra de salud, vida de campo y bienestar, para esto se hizo pruebas en los ensayos con tiempos respectivos, para ajustar a los ambientes sonoros,

Se realizó una segunda prueba ajustando más al ambiente, la música estará en tres formatos para que no hallan contratiempos, cd, USB, computador, donde será amplificada por equipos caseros, teatros en casa o parlantes, ya que no tiene texto, esto facilita el esfuerzo de la voz.

Tabla # Guion de sonoridad

TRACK	ESCENA	DURACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	I	2.30	Canción de inicio: Baila el sol con las nubes (trac 2 de Girls Band)
2	II	2.23	Lila en el baño.(track 5 Japanese Drums
3	IV	3.00	Abuela, Lila y niños sembrando (track 8 Japanese Drums)
4	V	5.05	Lluvia (track 5 Girls Band)
5	VII	2.21	Libélulas (Chillchi Parita/ Luz Mila Carpio)

ILUMINACIÓN:

Esta obra se diseñó para espacios cerrados, no convencionales pero que se han oscuros, se usaran dos trípodes con luces halógenas para ambientar el patio, una luz negra central y una luz leds para la pantalla de sombras.

Tabla # 16 Guion de luces

ESCENA	CAMBIOS	REFERENCIAS (PIE)
I	Entran 1 y 2 (10%)	Inicio de la obra
I	Entra 3 (100%)	Entrada del gallo
I	Sale 3 (100%)	Respiro del gallo. sale
I	Entra 1 y 2 (100%)	Baile sol y nubes
I	Sale 1 y 2 (100%)	Sale el sol
II	Entra 3 (100%)	Baño de Lila, se viste Lila Y juega con Cornelius.(entrada de colores, imágenes y burbujas)
II	Sale 3 (100%)	Sale Cornelius
III	Entra 1 y 2 (100%)	Entra Cornelius al patio
V	Entra 3 (100%)	Lluvia
V	Sale 3 (100%)	Sale lluvia
V	Sale 1 y 2 (80%)	Sale Abuela Y Lila
VI	Entra 1 y 2 (40%)	Entran titiriteras con flores

VI	Sale 1 y 2 (100%)	Salen titiriteras
VII	Entra 4 (100%)	Entran Libélulas y lluvia cósmica
VII	Sale 4 (100%)	Las libélulas se van a jugar con los niños y niñas
VII	Entra 1 y 2 (100%)	FIN.

Matriz empalme trilogía de conceptos.

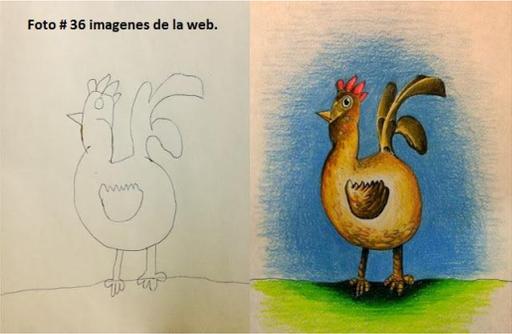
Con base a la investigación realizada para la elaboración del presente documento, se definen algunos elementos realizando un estudio a la población a intervenir desde los niños de 3 a 5 años, sus dimensiones, su proceso de formación integral y sus gustos , luego de este proceso de investigación se definen algunos elementos básicos para la estructura de la obra la cual nos dejara en un próximo documento establecer la función de estos frente a la actitud del niño luego de ver la obra “ **LA ABUELA VIOLETA Y LILA SU NIETA**”.

Tabla # 17 Matriz trilogía de conceptos.

<p>CASA DE LA ABUELA:</p> 	<p>Es una pantalla de sombras que se convierte en la casa de la Abuela, donde se ve una realidad mágica dentro de la casa y otra cuando los personajes salen al patio, el niño a partir del juego simbólico puede apreciar los colores, las figuras geométricas, el contraste de tonos blanco y negro cuando esta la sombra. El niño percibe visualmente elementos que ya conoce dentro de su contexto y juega con su imaginación recreando situación y espacios, como por ejemplo la casa de su abuela.</p>
--	--

<p>SOL:</p> <p>Foto # 30 - Sol sonriente - Majo 4 años</p>	<p>Hay un juego simbólico y apropiación de la imagen, el escenario recrea un amanecer del y los niños juegan imaginando el cambio de la noche al día, se explora una sensación de calor y podrán ver en el sol un amigo, con diferentes formas y tramas. El ritmo que acompaña a este astro estimula el movimiento corporal. El sol en los dibujos que se realizan está por encima de todo, generando un ambiente cálido y emotivo.</p>
<p>NUBES:</p> <p>Foto # 31 sol y nubes Majo 5 años</p>	<p>Los niños asocian las nubes con tonos azules y con tonos blancos, en el escenario las nubes son sombrillas (azules con formas de tonos claros, que bailan al lado del sol, estas evocan un ambiente armónico en donde el cielo se convierte en un lugar animado. Es juego entre lo abstracto y lo simbólico, se estimula la imaginación, el ritmo y pueden llegar a canalizar un proceso creador.</p>
<p>FLORES:</p> <p>Foto # 32 Mis flores - Majo 5 años</p>	<p>Los colores fluorescentes son elementos de gran atención para la vista del hombre, en especial para la atracción de los niños. La puesta en escena de las flores, va de la mano con la interacción que el niño tiene en ese momento con la obra, en donde juega a sembrar semillas en materas, y observa estas como poco a poco van floreciendo. Las formas simétricas y los tonos utilizados, nutren tanto en niños y niñas la experiencia estética e impulsan su capacidad creadora, por la asociación que tienen con las formas y los colores, además de su participación con la siembra de semillas.</p>

<p>ABUELA VIOLETA:</p> <p>Foto # 33 Te amo abuela - Majo 6 años</p>	<p>La caracterización de la abuela está pensada en el amor de los niños y niñas hacia ellas, y el inmenso cariño y la calidez humana de la abuela tiene para ellos, este personaje contagiara emociones y recreara en los niños situaciones que ellos han vivido con sus abuelos, es un juego entre, lo real y fantástico vs lo imaginario.</p>
<p>LILA:</p> <p>Foto # 34 Mis papás Majo 6 años</p>	<p>En las niñas se sentirán identificadas con las cosas que realiza Lila, por el mundo fantástico, en el que ella vive, sueña y crea mundos mágicos, los niños se conectaran con Lila por su juego e interacción.</p>
<p>CORNELIUS:</p> <p>Foto # 35 Mi perro - Majo 5 años</p>	<p>La mascota de Lila, un perro azul, los niños desde sus mundos llenos de fantasía, no miden los colores o si la vaca es redonda o cuadrada, la forma y el color no tiene límite para ellos.</p>

<p>SUPER GALLO:</p> <p>Foto # 36 imagenes de la web.</p> 	<p>Los súper héroes son una explosión en la mente de los niños, esto es un motivador para generar espacios, ritmos, tiempos, personajes diseñados por ellos mismos, en las niñas genera una figura de protección.</p>
---	---

6. CONCLUSIONES

Las autoras de la presente monografía concluyen que:

Se identifican las pautas necesarias para la creación de material artístico-teatral enfocado en los Pilares de la educación inicial, las políticas públicas educativas para la primera infancia y las dimensiones de desarrollo del niño de 3 a 5 años en Bogotá.

Se apropia un lenguaje artístico a partir de la generación y consolidación de un proceso creativo pertinente con el objetivo del trabajo de investigación

Se evidencia que las técnicas teatrales y artísticas, se pueden usar en función del desarrollo de objetivos pedagógicos en la primera infancia, como lo es en este caso, la estimulación de la imaginación en el niño y de esta forma fomentar un pensamiento divergente en la capacidad creadora y la resolución de problemas.

Se analizan dos puntos de observación dentro de la investigación creación aplicada para este proyecto; desde el proceso pedagógico se identifica que los planteamientos van en búsqueda de resultados, y desde la creación artística se observa que su propósito es la realización del producto artístico (obra) en función de una intensión individual, separada de la interpretación o apreciación que esta evoque.

7. PROSPECTIVA

Este proyecto no solo está enfocado en la estructura y producción de la obra, sino en la circulación de ella misma con entidades distritales y privadas tales como: el Instituto Distrital de las Artes IDARTES, Bibliored, el Ministerio de Cultura y Educación, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Alcaldías Locales y Municipales, secretaria de Cultura, entre otros, dando continuidad al proceso de creación planteado, generando así resultados significativos en los niños estimulando su imaginación, brindándole espectáculos de calidad y promoviendo el arte como herramienta transformadora de realidades, articulada a procesos culturales e iniciativas de aproximación de nuevos públicos

8. BIBLIOGRAFIA.

Alcaldía mayor de Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional,(2006), Bogotá, Lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito

Alejandro. A. A, Equipo de investigación Cinde, programas de formación del talento humano en la educación inicial: Perspectivas para el cambio, Bogotá; Marzo (2009).investigación cofinanciada por Colciencias.

ATICO. Directorio distrital de títeres y teatro infantil. Convenio Atico-Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bogotá. 2008

Barriga, M. L., La investigación creación en los trabajos de pregrado y postgrado en educación artística, 2011, Bogotá Colombia, Universidad Francisco José de Caldas.

Bertolini, Frabboni, Torquati, Claudia, Bellani & Nélide, Nuevas orientaciones para el currículum de la educación infantil: 3 a 6 años, 1990, Barcelona: Paidós

BOGOTITERES 9º ENCUENTRO DE TITERES DE LA CIUDAD, 2013, DVD, Bogotá.

Daza, S. L. investigación creación: un acercamiento a la investigación en las artes , 2009, Bogotá, Iberoamericana institución universitaria.

DICCIONARIO HISPÁNICO UNIVERSAL. Editorial Volcán. Panamá. 1966.

Freud, Piaget y Vygotsky, Version en español de Ma. Victoria Sebastián Concepciones de la infancia. Accion, pensamiento y lenguaje, Alianza Psicología. 2007 Madrid, Tomado de

[.http://pensamientoylenguaje2000.files.wordpress.com/2012/01/bruner-j-01-concepciones-de-la-infancia.pdf](http://pensamientoylenguaje2000.files.wordpress.com/2012/01/bruner-j-01-concepciones-de-la-infancia.pdf). recuperado el 10 de enero 2014.

GÓMEZ. A. C, (2006) Panorámica del teatro de títeres en Colombia. Bogotá. Colombia:
Ministerio de Cultura de Colombia.

Jean. Piaget & Ingelder, ,(1920), Psicología del niño,, Ediciones Morata S.L , Madrid

Jean. Piaget, (1961) La formación del símbolo en el niño, Edt fondo de cultura económica.

Jorge A.C, Primera infancia: un concepto de la modernidad, Chile. Ed El observador

Martínez. A. (2011). Escribir teatro “Una guía práctica para crear textos dramáticos”. San miguel. Barcelona: Ed. Alba.

LA NIÑA Y EL DRAGON/ del grupo China National Theater For Children, Bogotá, 2014

Urtusastegui. T, MANUAL DE DRAMATURGIA,

LURIA, A. R. Desenvolvimento cognitivo – seus fundamentos culturais e sociais. São Paulo:

Ícone, 1990

<http://pensamientoylenguaje2000.files.wordpress.com/2012/01/bruner-j-01-concepciones-de-la-infancia.pdf>. Recuperado el 10 de enero 2014.

Marín. V.R (2003). Didáctica de la educación artística, Madrid. España: Ed. Pearson.

Pia Vr, Gina C, Martin W, (2008). Desarrollo infantil temprano, la investigación sobre las transiciones en la primera infancia: Análisis de nociones, teorías y práctica. La haya, países bajos, Ed Fundación Bernard Vand Leer.

Procesos psicológicos Imaginación, (s.f.). Recuperado el 31 de marzo de 2014, en http://www.ray-design.com.mx/psicoparaest/index.php?option=com_content&view=article&id=105:imaginacion&catid=38:p-psicologicos&Itemid=67

REVISTAS JORNADAS DE TITERES DEL TEATRO HILOS MÁGICOS, tomos 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.

Rossana S. La importancia de la creatividad y el arte en la primera infancia, Bolivia.

Sátiro, A. Volar con las alas de la imaginación infantil, s.f., Crear mundos.

Vargas, J. La praxeología: Una teoría de la práctica. Bogotá 2002 Pág. 152 Corporación Universitaria Minuto de Dios

Velázquez, M.G. 2005, Tesis de grado para optar al título de Licenciada en Educación Preescolar, Análisis del proceso creativo del niño, preescolar de 5 años, en el teatro de sombras, México.

Vygotski, L. S. La imaginación y el arte en la infancia. 4ª ed. Madrid: Akal, 1998