

CUENTO DE LUZ NEGRA: IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EL CICLO FORMATIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL

TALE OF BLACK LIGHT: IMPLEMENTATION OF ACTIVE METHODOLOGIES IN THE VOCATIONAL TRAINING IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Mª Pilar Lumbreras Gil

Fecha de recepción: 25/01/2023; Fecha de revisión: 15/02/2023; Fecha de aceptación: 24/02/2023

Cómo citar este artículo:

Lumbreras, M. P. (2023). Cuento de luz negra realizado por el alumnado del Ciclo Formativo de Educación Infantil implementando metodologías activas. *Revista de Innovación y Buenas Prácticas Docentes*, 12(1), 163-172.

Autor de Correspondencia: pilarlumbreras@iesbatalladeclavijo.com

Resumen:

Rodari (2020) defendía la necesidad de que la imaginación tuviera un puesto en el proceso educativo, la confianza en la creatividad infantil y el valor liberador que puede tener la palabra. El alumnado del Ciclo Formativo de Educación Infantil (futuras educadoras y educadores infantiles que trabajarán en la etapa de 0 a 6 años) desarrollan cuentos con la técnica de luz negra que se representarán para los niños y las niñas de Educación Infantil. Es un proyecto combinado con la metodología de aprendizaje-servicio en el que tienen que implicarse en todos los pasos: escribir la historia teniendo en cuenta la técnica de luz negra y al público receptor, construir los personajes, organizar los ensayos y representar los cuentos. Es un proceso muy motivador por su carácter práctico y por el *feedback* de los niños y las niñas. El teatro negro atrapa la atención con su magia e ingenio.

Palabras clave: Cuento, Luz Negra, Formación Profesional, Educación Infantil, Metodologías Activas, Proyecto, Aprendizaje-servicio.

Abstract:

Rodari (2020) defended the need for imagination to have a place in the educational process, confidence in children's creativity, and the liberating value that words can have. The students of Vocational Training in Early Childhood Education (future early childhood educators who will work in the stage from 0 to 6 years) develop stories with the black light technique that will be performed for the children. It is a project combined with the service-learning methodology in which they have to be involved in all the steps: writing the story considering the black light technique and the audience, building the characters, organizing the essays and acting out the stories. It is a very motivating process because it is very practical and they receive feedback from the children. The black theater captures the attention with its magic and ingenuity.

Key Words: Tale, Black light, Vocational Training, Childhood Education, Active Methodologies, Project, Service-learning.

1. INTRODUCCIÓN

A quien cree en la necesidad de que la imaginación tenga un puesto en el proceso educativo; a quien tiene confianza en la creatividad infantil; a quien sabe el valor liberador que puede tener la palabra. “Todos los usos de las palabras para todos” me parece un buen lema, tiene un bello sonido democrático. No para que todos seamos artistas, sino para que ninguno sea esclavo Rodari (2020).

Gianni Rodari fue un escritor y pedagogo italiano que escribió cuentos infantiles llenos de imaginación, surrealismo y humanidad. Escribía desde la cercanía con los niños y niñas, no solo para contarles cuentos, sino para facilitarles que ellos pudiesen construir sus propias historias y que pudiesen desarrollar su creatividad y personalidad. Su libro *Gramática de la fantasía* (Rodari, 2020) es un gran referente para inventar historias. Luchó contra una sociedad que menospreciaba su actividad y consideraba la imaginación una pérdida de tiempo que alejaba a los niños de sus verdaderos deberes.

Actualmente se reconoce la necesidad de desarrollar la imaginación que tienen los niños y las niñas, y el gran recurso que supone los cuentos para las educadoras y educadores infantiles. Los cuentos, además de divertir, permiten transmitir valores que se aferran a nuestro aprendizaje de mejor forma posible: a través de las emociones y los afectos. Los cuentos se quedan en nuestro corazón y en nuestra memoria. Nos tocan el alma y permanecen allí toda la vida. Pero hay que tener cuidado porque son un arma de doble filo y, a veces, los valores que transmiten no son los más adecuados para la sociedad que buscamos. Cualquier persona a la que se pregunte por cuentos de su infancia es capaz de responder por lo menos 3 o 4: si es una persona que se ha criado con cuentos tradicionales sus respuestas pueden ser *Caperucita Roja* (Grimm & Grimm, 1985) o *Cenicienta* (Grimm & Grimm, 1985), por lo que dentro de sus valores estarán tener miedo a los lobos y tener prejuicios hacia las madrastras; si sus cuentos principales han sido más actuales como *¡Qué llega el lobo!* (Jadoul, 2003), *Elmer* (McKee, 2006) o *La ovejita que vino a cenar* (Smallman & Dreidemy, 2007), es más fácil que entre sus valores se encuentren vivir la diversidad con normalidad y el respeto a los lobos (y al medio ambiente en general).

Además de los cuentos, otro pilar fundamental para el proyecto es la técnica de luz negra. El teatro negro atrapa la atención del espectador con su magia e ingenio. Se realiza en oscuridad total, con el fondo negro y los actores también vestidos de negro. Se utilizan luces de neón (también llamadas ultravioletas o luces negras) que hacen brillar los colores fluorescentes, algunos blancos (por ejemplo, de la ropa), los dientes, etc. El más famoso es el Teatro Negro de Praga, pero el origen se sitúa en China e, incluso, en la caja negra de Georges Méliès y Konstantín Stanislavski (de Pedraza & Torrent, 2013).

El espectador no puede quitar los ojos del escenario de luz negra. La magia de los personajes o marionetas cobrando vida sin que, aparentemente, nadie los esté moviendo; apareciendo y desapareciendo, flotando o realizando coreografías imposibles (Figura 1).

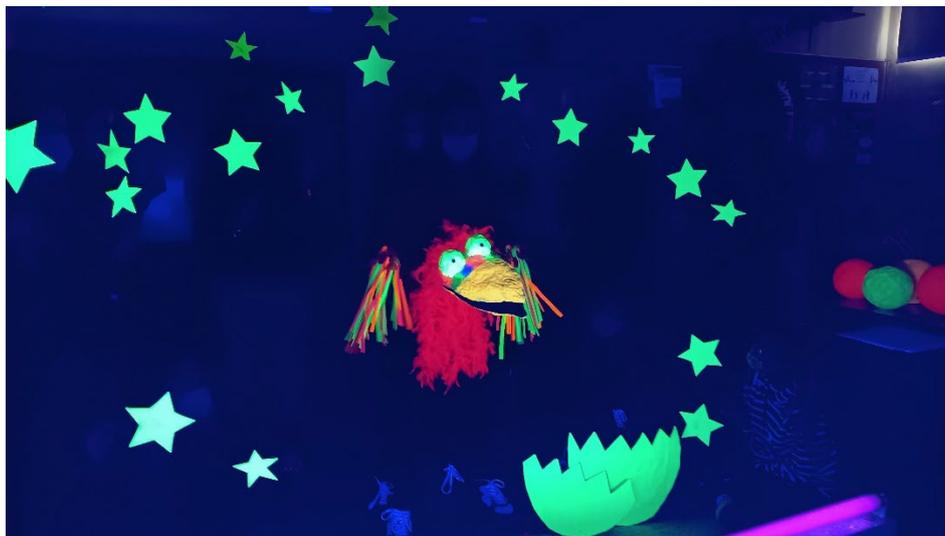

Figura 1. Teatro de luz negra. Fuente: Pilar Lumbreras

2. DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CUENTO DE LUZ NEGRA

El alumnado del Ciclo Formativo de Educación Infantil del IES Batalla de Clavijo desarrolla, dentro del módulo de Expresión y Comunicación, un proyecto en el que los cuentos son el punto de partida. Al ser un Ciclo de Grado Superior, todo el alumnado es mayor de 18 años y, como futuras educadoras y educadores infantiles tienen que implicarse en todas las fases del proyecto: escribir la historia teniendo en cuenta la técnica de luz negra y al público receptor, construir los personajes, organizar los ensayos y representar los cuentos para el alumnado de Educación Infantil de la zona

Este proyecto forma parte de otro más amplio en colaboración con otros módulos del Ciclo Formativo de Educación Infantil (como El Juego Infantil y su Metodología o Desarrollo Cognitivo y Motor): se invita a los niños y niñas de Infantil de la zona a nuestro Instituto y se prepara una sesión completa con un gran recibimiento, juegos en el aula, canciones y bailes, grandes juegos en el patio y los cuentos de luz negra. La última vez que se realizó, el tema de la sesión fue “el mar y su cuidado”.

Los objetivos que persigue el proyecto del cuento de luz negra son los siguientes:

- Realizar y representar cuentos con la técnica de luz negra adaptados a las necesidades de los niños y niñas de Educación Infantil.
- Trabajar en grupos cooperativos y poner en práctica las habilidades personales.
- Desarrollar la creatividad y la expresión lingüística y artística a través del cuento y de sus personajes.

Se lleva a cabo mediante metodologías activas: su ejecución está estructurada como un proyecto, pero el objetivo final se enmarca en la metodología de aprendizaje-servicio, ya que se representa para niños y niñas de Educación Infantil y el cuento se construye teniendo en cuenta las necesidades e interés de estos. Es una actividad de interrelación con el medio, de manera que experiencia y pensamiento son la misma cosa (Dewey, 2010).

El proyecto se desarrolla desde octubre hasta febrero de forma transversal a diferentes Unidades de Trabajo: literatura infantil, expresión plástica, expresión corporal y expresión musical.

2.1. Organización

El módulo de Expresión y Comunicación se imparte en 2º curso (en su modalidad presencial) y cursan entre 25 y 30 alumnas y alumnos.

Se realizan dos cuentos de luz negra con grupos numerosos, de unas 12-15 personas, porque esta técnica necesita de muchos actores y actrices en el escenario. En los últimos años, la división la ha realizado el alumnado principalmente por afinidad con la historia que se quiere construir.

Se trabaja en grupos cooperativos de tal manera que solo consiguen alcanzar sus objetivos si todos consiguen alcanzarlos (Jonhson, Jonhson & Holube, 2008), en los que se combina la implicación del grupo en todos los pasos del proyecto (es muy importante la cohesión del grupo) y el desarrollo de las habilidades individuales. Cada alumna o alumno aporta aquellas habilidades que hacen crecer el proyecto: hay alumnado que dibuja muy bien y se aprovecha su habilidad para la parte del proyecto que requiere el diseño de personajes y su construcción. Es muy importante que todo el alumnado haga aportaciones al proyecto. Siempre hay algún alumno o alumna que expresa que no posee ninguna habilidad (nuestro sistema educativo no se caracteriza, en todas las etapas educativas, por dejar aflorar las habilidades de cada estudiante), pero a medida que se van cumpliendo las fases del proyecto se dan cuenta que se han implicado más en unas que en otras, o han descubierto directamente cuáles son sus fortalezas. Esto es uno de los mejores aprendizajes que se consiguen.

El comienzo del proyecto, construir la historia, es el momento más caótico porque son muchas personas intentando defender su criterio, pero con ayuda de estrategias como la lluvia de ideas o phillips 66 se toman decisiones como el tema de la historia, personajes, argumento, organización del grupo... Algunos roles, como el portavoz, surgen de forma espontánea. Cuando el grupo no es capaz de avanzar, interviene la profesora. Se pueden realizar actas de las distintas sesiones en las que se especifica la actividad que realiza cada miembro; ayudan a que el grupo se autorregule y a detectar desequilibrios en cuanto a la implicación de cada estudiante. El módulo de expresión y Comunicación dispone de 8 horas a la semana de docencia y cuando se realiza el proyecto se dedican entre 2 y 4 horas semanales a su ejecución. Siendo la época de ensayos la que requiere más horas.

La profesora interviene motivando, aclarando dudas, ayudando a avanzar y siempre que lo solicite el grupo. Es importante que los estudiantes tengan el control y sientan el proyecto como algo propio y personal. En este sentido, tienen que solucionar errores y conflictos, y desarrollar las habilidades sociales (que se trabajan de forma transversal en todos los módulos del ciclo).

2.2. Creación de la historia

La historia que el alumnado tiene que construir tiene que ser un cuento original, creado por el grupo y que cumpla varios requisitos.

El primer requisito es que sea para niños hasta los 6 años y, si es posible, que tenga un espíritu familiar que lo haga disfrutable por todo el mundo. Antes de crear la historia se ha estudiado la literatura infantil en clase y el alumnado ha analizado y contado varios cuentos.

El segundo requisito se centra en la temática y valores que transmite el cuento: tienen que ser valores actuales y universales, relacionados con la sociedad que queremos construir, como la amistad, la diversidad, el cuidado del medio ambiente...

Es imprescindible que los cuentos sean divertidos. Los educadores y educadoras miran todos los recursos, incluidos las historias para niños y niñas, a través de un tamiz didáctico, pero la primera condición para ser considerado un buen cuento infantil es su capacidad de divertir y entretener. Y esto se consigue, además de con una buena trama, con la participación de los niños y las niñas; que se impliquen en la historia como si estuviesen dentro, identificándose con los personajes, buscando objetos, ayudando a los protagonistas, resolviendo enigmas o llamando a alguna marioneta.

El último requisito es más específico porque requiere que la historia pueda representarse con la técnica de luz negra. Tienen que ser un cuento muy dinámico, con movimientos, persecuciones, viajes, apariciones y desapariciones; donde predomine la magia, la sorpresa y los movimientos coreografiados, por ejemplo, un musical con diferentes bailes. No es recomendable que dos personajes mantengan un diálogo muy largo sin movimientos. La técnica de luz negra funciona muy bien con historias que se desarrollen en el fondo del mar o en el espacio.

El grupo empieza a construir la historia con ayuda de sus propios conocimientos sobre literatura infantil, la investigación en internet y en bibliotecas, y la utilización de las técnicas que propone Rodari (1973) en su libro *Gramática de la fantasía*.

La lluvia de ideas es un buen punto de partida para elegir el tema o la trama básica y, luego, todos y todas suman ideas en cuanto a personajes, escenarios y concreción de la historia.

2.3. Construcción de los personajes y de los decorados

Los personajes se pueden realizar de varios tamaños: si el escenario es tipo teatrillo de marionetas, tendrán unos 20-30 cm de alto (Figura 2); pero la mayoría de las veces la representación se realiza en un escenario normal con las personas vestidas de negro manejando personajes más grandes (Figura 3).

Figuras 2 y 3. Creación de marionetas pequeñas y grandes. Fuente: Pilar Lumbreras.

Se construyen en partes separadas la cabeza, los brazos... (en la representación cada parte es manejada por una persona) porque ayuda a mantener la magia y el movimiento en el escenario, por ejemplo, a un personaje se le puede escapar un brazo o colocarse en un lugar que no corresponde.

La mayoría de los personajes son animales y sus cabezas se realizan con cartón, papel de periódico, cola, papel maché y témperas fluorescentes (que brillarán con las

luces negras). La mano del alumno o alumna se coloca en la boca (a la manera que lo hace un ventrilocuo) para conseguir que el personaje cobre vida el mover la boca cuando habla (Figura 3).

Para los cuerpos se pueden usar los mismos materiales o utilizar telas, plumas y cartulinas y goma eva fluorescentes. Por ejemplo: las alas de un pájaro se realizan con muchas tiras finas de goma eva para que floten al agitarlas.

También se pueden construir los personajes sobre los propios alumnos y alumnas: sobre su indumentaria negra se colocan ropas, cartulinas y complementos blancos o pintados con témperas fluorescentes. Por ejemplo, unos esqueletos de cartulina pegados sobre las personas para la representación de Halloween del IES Batalla de Clavijo (Figura 4).

Figura 4. *Representación de Halloween*. Fuente: Pilar Lumbreras.

En este punto, el alumnado se reparte las tareas por afinidad con las habilidades que se necesitan poner en práctica: unos dibujan, otros construyen, otros terminan la historia, etc.

2.4. Ensayos

Los primeros ensayos se realizan en el aula, pero es muy importante pasar pronto al escenario para que se entiendan los requisitos de la técnica de luz negra.

En el aula (Figura 5) aprenden a situarse en el espacio y a manejar los personajes y sus movimientos. Se necesitan muchos estudiantes en el escenario porque un solo personaje puede estar manejado por varias personas. También se introducen las canciones que acompañan las distintas escenas. La música da forma y vida a la representación, y se intenta hacer una selección adecuada con la historia y que puedan cantar los niños y las niñas.

Figura 5. *Ensayo en el aula.* Fuente: Pilar Lumbreras.

El escenario (Figuras 6 y 7) primero se cubre completamente de telas negras y se colocan las luces de neón delante (enfocadas hacia el escenario) y a los lados (sujetas por trípodes); el alumnado vestido de negro tiene que tener en cuenta que no se pueden poner decorados detrás, ni moverse delante de un personaje porque se perfilaría su silueta y se perdería la magia.

Figuras 6 y 7. *Ensayo en el escenario y representación final.* Fuente: Pilar Lumbreras.

Durante los ensayos se cambian muchos aspectos de la historia porque es cuando se observan los elementos que funcionan y las que no. La historia está en continua evolución, lo que permite al alumnado ser más flexible y creativo.

2.5 Representación

Es el momento más especial del proyecto. Y donde se ve más claro que la metodología de aprendizaje-servicio complementa al proyecto, ya que se representa para los niños y las niñas de educación infantil.

La magia no solo ocurre en el escenario, sino que el alumnado se transforma en verdaderos educadores y educadoras infantiles (y en grandes actores y actrices). Se mezcla el nerviosismo con el entusiasmo y se vive este proceso con mucha intensidad.

El alumnado, ahora actores y actrices, empieza con la presentación del cuento, entablando un diálogo con los niños y las niñas (Figura 8) sobre si les gustan los cuentos; les explican que van a disfrutar de una gran historia y que hay que quitar la luz para que empiece el espectáculo. Es muy importante ofrecer una distracción a los niños

y niñas para que no centren la atención en el paso a la oscuridad total: es muy efectivo decirles que estén atentos al escenario a ver si son capaces de encontrar la estrella (o cualquier otro personaje) y pasar rápidamente a representar la historia.

Se apagan las luces normales, se encienden las luces negras y todo puede suceder (Figura 9). Para las niñas y los niños es visualmente muy impactante ver a los personajes brillar y flotar por el escenario (algunos de los más mayores especulan si están movidos por hilos). Y cuando se les pide que participen en la trama (por ejemplo, ayudando al protagonista a resolver un enigma) la implicación es total: gritan, aplauden, se levantan de la silla, etc. Los actores y actrices tienen que adaptarse a esta respuesta: a veces hay que parar un momento, otras tirar del hilo de algo que ha dicho un niño o una niña... no sirve ceñirse al guion, en ocasiones, hay que improvisar.

En este momento se observa el *feedback* de los niños y niñas, y todo cobra sentido.

Figuras 8 y 9. *Presentación de los cuentos y representación.* Fuente: Pilar Lumbreras.

3. RESULTADOS

Los mejores indicadores de evaluación son: la implicación de los niños y las niñas con su participación en la historia, sus gritos, comentarios y las caras de emoción; y, por otro lado, el entusiasmo del alumnado del ciclo cuando ha terminado la representación y están recogiendo; es muy habitual escuchar comentarios del tipo: ha sido maravilloso, los niños han participado un montón, ha sido muy gracioso cuando han llamado al pájaro y no dejaban de gritar, etc. Se observan muy bien las emociones del alumnado en las últimas etapas del proyecto.

Para valorar si se han cumplido los objetivos, también se tiene en cuenta la evaluación que realiza el alumnado a través de un cuestionario, el *feedback* de los niños y las niñas, las actas de las sesiones de trabajo, el producto final y las observaciones de la profesora.

Es muy importante la evaluación formativa que se realiza a través de la observación de todo proceso, para poder hacer las modificaciones oportunas en cada fase.

En general la valoración es muy satisfactoria y se cumplen todos los objetivos. Es habitual que durante la evaluación formativa se observen conflictos en los grupos cooperativos al iniciar el proyecto, porque es el momento de organizarse, hay muchas personas que intentan imponer su criterio, otras están perdidas y alguna no se implica. Se soluciona con las orientaciones de la profesora, utilizando, entre otros recursos, la lluvia de ideas, y rellenando actas de cada sesión donde queda recogido el trabajo realizado por cada miembro del grupo. Esto último es muy efectivo para que se implique todo el alumnado, y como forma de autorregularse y de conocer la participación activa de cada integrante del equipo.

El alumnado valora este proyecto, dentro del módulo de Expresión y Comunicación, como la actividad que más les ha gustado y la que más aprendizajes les ha aportado de forma práctica, destacando el contacto con los niños y las niñas, la creatividad y el descubrimiento de habilidades personales.

Los cuentos de luz negra también se han representado en el Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo de Logroño. Se improvisa un escenario con telas negras y trasladamos al Centro las luces, los personajes y todo lo necesario para la representación. Al alumnado del CFGS de Educación Infantil se les exige que se adapten a un público diferente, que se esfuercen en escucharlos y en entender sus necesidades.

Como aspecto a mejorar se destaca la gran cantidad de tiempo que se invierte en el proyecto y que se resta a otras actividades.

Se pueden ver algunos cuentos grabados (los que no se pudieron representar por la pandemia) en el siguiente enlace:
<https://www.youtube.com/@cuentosrelucientes/featured>

4. CONCLUSIONES

Las metodologías activas hacen que este proyecto sea muy motivador para el alumnado, sobre todo la parte final en la que predomina el aprendizaje-servicio al representar el cuento.

El trabajo en grupos cooperativos y el contacto con los niños y niñas de infantil es una gran fuente de aprendizaje, de desarrollo de habilidades sociales, de capacidad de crear y de adaptación a las nuevas situaciones.

Es la actividad, del módulo de Expresión y Comunicación, mejor valorada por todos los implicados. Y la técnica de luz negra no deja de asombrar a quienes la realizan y la disfrutan.

Es sorprendente como el alumnado es capaz de desarrollar su creatividad cuando tienen los recursos, la guía y la motivación adecuados. Cada promoción hace sus propias aportaciones que mantienen el proyecto vivo y en continua renovación.

Para mejorar la gran cantidad de tiempo que se invierte desde el módulo de Expresión y Comunicación, se propone colaborar con otros módulos afines a esta situación de aprendizaje (como el de Habilidades Sociales).

Ha sido espectacular. Los chicos no han pestañeado. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, implicación y ganas de hacer cosas distintas en lugares distintos (Ana Miguel Sigüenza, profesora del CEE Marqués de Vallejo).

REFERENCIAS

- Dewey, J. (2010). *Experiencia y educación* (2ª ed.). Madrid: Biblioteca Nueva.
- Grimm, J. & Grimm, W. (1985). *Cuentos de niños y del hogar I*. Madrid: Anaya.
- Jadoul, E. (2003). *¡Qué llega el lobo!* Zaragoza: Grupo Editorial Luis Vives.
- Johnson, D.W., Johnson, R.T., & Holube, E.J. (2008). *Aprendizaje cooperativo en el aula*. Madrid: Paidós Educador. <https://acortar.link/QADed>
- McKee, D. (2006). *Elmer*. Barcelona: Ediciones Beascoa.
- Pedraza, M., & Torrent, M. (2013). *Teatro negro: más allá del aula, aplicación práctica*. Barcelona: Editorial INDE. <http://aulateatronegro.blogspot.com/>
- Rodari, G. (2020). *Gramática de la fantasía. Introducción al arte de contar historias*. Pontevedra: Kalandraka.
- Smallman, S., & Dreidemy, J. (2007). *La ovejita que vino a cenar*. Barcelona: Ediciones Beascoa.