

EL CUENTO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

FABRICAR UN CUENTO

¿Qué es un cuento?

- Los cuentos son textos literarios breves, que pertenecen al género narrativo.
- Se caracterizan por la presencia de un narrador/a que cuenta un acontecimiento central (real o ficticio) que ocurre en un espacio y en un tiempo determinado, y en los que intervienen unos personajes.
- Predomina en ellos la función expresiva del lenguaje.

Características:

- Presentan un título.
- Están escritos en prosa y se organizan en distintos párrafos.
- El/la narrador/a se puede presentar en primera o tercera persona.
- El relato presenta un momento introductorio, desarrollo, nudo y desenlace de uno o más acontecimientos.
- El acontecimiento principal y los secundarios pueden narrarse en orden cronológico o artístico*.

**racconto: retrospectiva al pasado, que conforme vaya pasando el tiempo va progresando lentamente de forma lineal hasta llegar al momento inicial del recuerdo, el punto de partida de la historia.*

**flash back: altera la secuencia cronológica de la historia, conectando momentos distintos y trasladando la acción al pasado*

- Durante el desarrollo del relato nos invitan a seguir leyendo para descubrir qué ocurrirá.
- También nos dan pistas para saber si se trata de un cuento fantástico, policial, de ciencia-ficción, costumbrista...
- Presentan uno o dos personajes principales.
- A lo largo del relato, se desarrolla un motivo o tema central y otros secundarios.

Recursos para describir situaciones:

- La descripción: es una forma de hacer visible lo que se percibe con los sentidos en relación con el ambiente o los personajes que intervienen en la narración. La descripción de personas se pueden clasificar en varias categorías:

- Prosopopeya: consiste en atribuir a los seres inanimados o abstractos características y cualidades

propias de los seres animados, o a los seres irracionales actitudes propias de los seres racionales o en hacer hablar a personas muertas o ausentes.

- Etopeya: consiste en la descripción de los rasgos morales de una persona, como son el carácter, cualidades, virtudes o costumbres.

- Retrato: cuando se realiza una descripción tanto de los rasgos físicos como de los morales.

- El diálogo: es la participación que hacen los personajes en una historia utilizando sus propias palabras con el fin de que digan lo que piensan o sienten. Se utiliza para dar vivacidad a lo relatado. Se distinguen dos modalidades:

- Diálogo directo: aparecen los/las interlocutores/as, expresándose con sus propias palabras.

- Diálogo indirecto: está contado por la persona narradora quien describe a un personaje, objeto, acción o situación, cede la palabra a los personajes y actúa como intermediario/a entre ellos/ellas y la persona lectora.

Dinámicas creativas para escribir cuentos:

Tabla para escribir cuentos

Una manera divertida para inventar historias es elaborar una tabla para escribir cuentos, esto ofrece múltiples posibilidades, y nos permite ver con claridad la personalidad de los personajes e inventar el entramado y sus encuentros entre sí.

Ejemplo de tabla:

PERSONAJE	ADJETIVO (CUALIDAD)	SUCESO (ACCIÓN)	LUGAR TIEMPO MODO...
¿Quién?	¿Cómo es?	¿Qué ocurría?	¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?

Se puede cambiar y poner en cada columna lo que nos interese, por ejemplo:

PERSONAJE	LUGAR	TIEMPO	ACCIÓN
------------------	--------------	---------------	---------------

PROTAGONISTA	OBJETO MÁGICO	LUGAR	ANTAGONISTA
---------------------	----------------------	--------------	--------------------

PROTAGONISTA	CUALIDAD	ÉPOCA	ANTAGONISTA
---------------------	-----------------	--------------	--------------------

...

Técnica narrativa en cuatro fases

Las dos cosas más importantes a la hora de escribir algo son: qué se cuenta y cómo se cuenta.

Esta técnica sencilla y eficaz, te ayudará no sólo a encontrar argumentos originales sino también, a desarrollar tu capacidad creativa. Con esta técnica, orientada inicialmente a la escritura de cuentos y relatos, aprenderás a idear argumentos, es decir, a desarrollar el 'qué'.

Primero

Necesitas tres listas de palabras.

Objetos cotidianos (Coche, taza, pluma...)	Sentimientos (Miedo, angustia, felicidad, sorpresa...)	Acciones (Correr, morder, robar, cantar...)
--	--	---

¿Qué palabras elegir? Depende del tipo de cuento o relato que quieras escribir.

Romántico: escoge palabras que te sugieran romanticismo. Acción: escoge palabras relacionadas con este tipo de relatos. Aunque si quieres originalidad quizá debas atreverte a escribir, por ejemplo, algo romántico sin elegir palabras que suenan a tópico (amor, enamorase, etc.). La originalidad coeducativa la conseguirás huyendo de tópicos y por supuesto de los roles de género.

Segundo

Ahora es tan sencillo como al azar, escoge una y sólo una palabra de cada una de las tres listas. Es decir, elije un objeto, un sentimiento y una acción.

Tercero

Ya tienes la estructura sobre lo que fantasear. Coge papel y lápiz, y empieza a fantasear sobre las tres palabras que has seleccionado.

Plasma tus ideas, no las juzgues, sólo plantéalas y escribe frases que relacionen las tres palabras, acabarás por encontrar la idea “correcta” (es decir la que más te gusta).

Conforme vas depurando la tríada se te ocurrirán más frases, más ideas y también escenas enteras.

El secreto radica en que las tres palabras no son más que el punto de partida, el disparo que enfoca tu creatividad en una dirección concreta.

Con esto se consigue que desaparezca la dispersión de ideas y centra tu mente en una dirección concreta fijándole un rumbo.

Conforme vayan surgiendo las ideas irá aumentando el entusiasmo porque te sentirás más creativo/a. Con esta práctica dominarás el “qué”.

Cuarto

Ahora escribe el cuento que ha surgido de darle vueltas y vueltas a esas tres palabras iniciales. Normalmente las partes de una historia son las siguientes:

- Introducción: donde se presentan los personajes y puede comenzar a insinuarse la problemática de la historia.
- Nudo: donde se presenta y desarrolla el problema, acción o evento que da pie a que exista el cuento.
- Desenlace: donde se soluciona o termina el problema o evento y se concluye la historia.

Esta estructura se puede cambiar, pero es la estructura tradicional de todas las historias. Es conveniente, además de tener claro el desarrollo de la historia, cómo son los personajes y darle a cada uno una personalidad distinta para que los/las actores/actrices de la historia no sean planos y previsibles.

Cuentos con palabras recortadas

Es una técnica que consiste en recortar, de revistas y periódicos, palabras que resulten sugerentes. Es una técnica muy sencilla que da buenos resultados.

Ensalada de cuentos

En la "**Gramática de la fantasía**", Gianni Rodari nos habla de la ENSALADA DE CUENTOS, definiéndola de la siguiente manera:

"...conviven en un encuentro fantástico, personajes de distintos cuentos".

El principio que rige esta técnica de escritura es el del binomio fantástico, es el principio de la oposición de los conceptos: el pensamiento se forma por parejas, por **estructuras binarias**. La idea de blando se forma simultáneamente a la de duro, comenta Rodari.

Podemos aplicar esta técnica de varias formas:

-Mezclando personajes de distintos cuentos.

-Mezclando los títulos de distintos cuentos.

Ejemplo:

La Bella Durmiente	De plomo
El soldadito	Y los 7 enanitos

Consejos:

- Lee todos los cuentos que puedas
- Busca y reúne ideas para tu cuento.
- Escoge una idea y desarrolla sus detalles.
- Conoce a tus personajes.
- Determina la extensión de tu historia.
- Escoge quién contará la historia.
- Impresiona al público.
- Sigue escribiendo.
- Deja que el cuento siga su propio curso.
- Revisa y corrige.
- Pide segundas opiniones.
- Incorpora las ediciones, revisiones, sugerencias que pienses que son válidas.

Receta para hacer un cuento:

- Coge papel y lápiz.
- Estudia tu público objetivo.
- Puedes crear tu historia o partir de un texto existente (cuento tradicional, chiste, anécdota, poema, canción, película...).
- Debe gustarte y te tiene que apetecer contarla (léela varias veces).
- Escoge una **FABLA** (es lo que quieres contar, la idea principal y no debe ser narrada en sí misma, eso es contar la moraleja.)

- 🎨 Encuentra el **hilo conductor** y el **clímax** de la historia.
- 🎨 Retira historias paralelas, descripciones excesivas y simplifica la historia al máximo.
- 🎨 Divide la historia en orden de sucesos, encontrando el objetivo de cada suceso.
- 🎨 No hace falta tener mucha memoria, intenta ver el cuento como una película.

Recuerda que **VISUALIZAR** el cuento es muy importante:

- 🎨 Nos ayuda a sumergirnos en la historia.
- 🎨 Nos permite jugar con la historia con facilidad retomando el hilo conductor sin problema, saliendo y entrando cuando queramos.
- 🎨 Aporta claridad y simplicidad (algo básico para el éxito de la historia).
- 🎨 Ofrece la posibilidad de sugerir sin palabras, al tener las imágenes claras.

La antesala del cuento:

Tenemos que preparar al público, despertar su curiosidad, darle importancia al cuento para que quieran saber más. Inventa una anécdota, algo relacionado con la historia, y cuando esté el público expectante: silencio, mirada y ¡acción!

“Si quieres impactar, fija el principio y el final”

Si fijamos el punto de arranque nos dará seguridad y eso lo percibe el público. Hemos de indicar que algo importante va a comenzar.

El final es igual o más importante, porque si no es un final claro y definido se desinfla todo el cuento, hay que darle a la persona oyente la sensación de que se ha terminado, cerrando el círculo que abrimos al comenzar la historia y otorgando cuerpo al cuento.

Receta para contarlo:

- 🎨 **Pronunciación:** correcta, pausada, para facilitar la audición, pero nunca forzada.
- 🎨 **Vivir la historia:** Siente la historia como si te hubiese pasado. El cuento hay que vivirlo y cada vez de una manera diferente porque *“el cuento es algo vivo”*.
- 🎨 **Voz:** Emplea un tono de voz medio, que permita el susurro y el grito, utilizando diversas inflexiones de voz.
- 🎨 **Ilustraciones:** No utilices láminas o ilustraciones la primera vez que se narre el cuento, ya que pueden perturbar el juego de la imaginación creadora.

- 🎨 **Ritmo:** Cuida el ritmo, el gesto, la pausa que marca el final de cada frase, esto hace que se cierren las descripciones, aumenta la intriga del desenlace, sirve para crear expectativa, asegura el buen orden de la narración, ofrece la oportunidad y el tiempo necesarios para asimilar lo que acaba de escuchar y aumenta el deseo de escuchar lo que viene a continuación.
- 🎨 **Saborear la broma:** mediante la expresión verbal y corporal, dejar ver la broma y dejar tiempo para saborearla.
- 🎨 **Esencia:** Elige la esencia del relato y transmitela (humorístico, patético, instructivo, terrorífico, etc.)
- 🎨 **Conexión:** Tienes que buscar y lograr la compenetración íntima con el auditorio (hasta que lleguen al olvido de sí mismos/as).
- 🎨 **Siempre continuar:** No interrumpir jamás el relato, se rompería la magia.
- 🎨 **Mirada:** Cuando te sitúes en el escenario, debes hacer un barrido con la mirada antes de hablar, esto es una llamada de atención, para decir que vas a empezar a hablar y no tener que desperdiciar palabras pidiendo silencio. Esto te sirve para estudiar al público y ver tus puntos de apoyo visuales. Con la mirada incluyes al público y captas las atenciones dispersas. Sirve para hacer partícipes a todas las personas haciéndoles cómplices de lo que va a suceder.
- 🎨 **Sonríe:** si la historia no es demasiado trágica, este recurso es infalible. El efecto de una sonrisa seduce al público y te verá de manera mucho más agradable.
- 🎨 **Gestos:** los gestos envuelven, enganchan, impresionan; los ojos atraen la atención; las manos captan el interés, imprimen fuerza y expresividad...

Cosas que no deberías hacer:

- 🎨 Exagerar mucho un mismo gesto y para cosas diferentes.
- 🎨 Caminar sin sentido por el espacio escénico.
- 🎨 No acompañar a la comunicación verbal con la no verbal (a no ser que sea intencionado por el desarrollo de la historia).
- 🎨 Hacer gestos que denoten nerviosismo o inseguridad.

Truquitos:

- *LO SIMPLE ES LA CLAVE:* es el arte de ocultar el verdadero esfuerzo del trabajo de mesa y del ensayo. La aparente falta de esfuerzo ejerce un efecto reconfortante y embaucador.
- *VIVIR LA HISTORIA CUBRE LOS POSIBLES FALLOS:* La historia debe invadirte, con esto se consigue obviar el resto de los fallos técnicos.

- *LA TÉCNICA*: nos salva en escena cuando falla la pasión, y durante la preparación. Recuerda que eres tú quien tiene que ir creando tu propia técnica.
- *ESTUDIA TUS FLAQUEZAS*: mírate y detecta donde fallas más para buscar soluciones alternativas.
- *TIEMPO, ENSAYO... TIEMPO, ENSAYO*: Para hacer realmente una historia tuya hay que dedicarle mucho tiempo a cada personaje y objeto para darle personalidad propia.
- *TIENES QUE SER TU PRIMER PÚBLICO*: cuéntate a ti mismo/a varias veces, y de distintas formas, hasta que te despegues del texto y encuentres tus propias palabras.
- *LA SUGESTIÓN*: cuantas más palabras o aptitudes de un personaje podamos sustituir por “sugerir con el cuerpo” en lugar de contarlas con palabras más disfrutará el público de su imaginación, con lo que el cuento se verá beneficiado y el público también.

La magia:

El cuento está en ti, cuando te mira el público lo que está viendo es el cuento. Si no te mueves, las miradas se centrarán en tu rostro y el cuento estará allí. Desplaza el cuento a donde quieras llevarlo, a tu mano, a tus pies, a tu ombligo... juega con el cuerpo ampliando tu proyección.

El movimiento:

Debes estar cómodo/a.

Apodérate del espacio escénico.

Elige el lugar desde el cual puedas abarcar con la mirada a todo el público y donde puedan verte bien.

No te escondas, con firmeza y decisión plántate allí, visualiza la sala y empieza a contar.

Acércate o aléjate del público de manera justificada e intenta volver al epicentro elegido. Cada movimiento de traslación debe tener un sentido.

AHORA, OLVIDA TODO ESTO Y DISFRUTA...

