ESTADIO ESPAÑOL
Las Condes - Chile

LA IMPORTANCIA DEL CUENTO Y EL CUENTA CUENTOS

Estela Socias Muñoz

“EL ARTE DE CONTAR CUENTOS”

- ¿Quién no ha contado o le han contado un cuento alguna vez?

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

-Desarrollar la imaginación.

- Mejorar la conciencia corporal para lograr un mayor dominio y control para transmitir lo que quiero.

- Liberar la voz, como parte orgánica del cuerpo y canal de expresión de las emociones.

- Adquirir las herramientas para saber qué quiero contar y cómo lo cuento.

LOS CUENTOS

Los cuentos han sido parte del crecimiento de los seres humanos desde tiempos remotos.

Permiten fantasear, crear personajes, jugar con la imaginación, construir nuevos mundos.

Mejoran la expresión y se interesan por otros tipos de lenguajes y de formas comunicativas, mejoran y enriquecen el habla, refuerzan valores, practican el trabajo colaborativo que conlleva al aprendizaje, sin excluir al alumno de su entorno inmediato.

Además les permite interactuar e involucrar a su familia, generar juegos de roles y descubrir capacidades usualmente ocultas por diversos factores. Con esta herramienta el docente tiene la posibilidad de enriquecerse y de orientar sus estrategias de enseñanza, de acuerdo con las necesidades de sus estudiantes.

LOS CUENTOS

Cada cuento narra comportamientos, actitudes, sentimientos y valores no sólo de las personas, sino también de los animales. La vitalidad de sus personajes es notable en el desarrollo de la trama.

Cuando los cuentos son introducidos en las mentes de los discentes, los hace imaginar un mundo fantástico donde todo es posible y se establecen relaciones con la naturaleza y los animales, y la realidad viviente del niño (a) juega un papel fundamental en su formación integral.

¿TODOS TENEMOS LA CAPACIDAD DE CONTAR CUENTOS?

Cada cual imprimirá a la historia que cuente sus rasgos personales, que harán de esa historia una historia única, irrepetible.

Cada uno de nosotros tiene un gran potencial y si tenemos ganas de contar historias y nos comprometemos con eso, podemos hacerlo, siempre.

Y, además, lo que puede parecer una debilidad, muchas veces se transforma en una fortaleza.

Hay quien tendrá su fuerza en la mirada, en el movimiento de sus manos, en el humor que le pone a la historia que está contando. Hay quien cuenta sin apenas moverse, hay quien cuenta, quien parece que está bailando. Hay quien decide contar exclusivamente historias tradicionales, o historias propias, o historias contemporáneas. Hay quien decide dedicarse al público infantil en exclusiva o al público adulto

¿TODOS TENEMOS LA CAPACIDAD DE CONTAR CUENTOS?

Contamos historias desde siempre, todo el tiempo y en todos los ámbitos. Las historias nos acercan, rompen fronteras, sanan.

Cuando elegimos una historia no solo estamos nosotros, nosotras eligiendo esa historia, sino que esa historia nos elige para que la contemos. Y a partir de ahí pasan muchísimas cosas. Y eso pasa cuando nos comunicamos día a día. Es exactamente lo mismo. Entonces aprender a contar historias nos va a ayudar a comunicarnos mejor, hagamos lo que hagamos.

Cuando nos cuentan, estamos viviendo lo que los protagonistas, los personajes de la historia, viven. Porque llegamos a empatizar tan profundamente que es como si todo eso nos estuviera sucediendo a nosotras y a nosotros. Podemos, sin duda, utilizar todas estas herramientas. De hecho, las utilizamos cotidianamente, porque todo esto tiene que ver, fundamentalmente, con las emociones. Decía la poeta Maya Angelou que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará lo que les hiciste sentir.

ESTRATEGIAS PARA CONTAR UN CUENTO

1. Elegir bien el cuento.

Elegir un cuento que nos haya conmovido, fundamentalmente.

2. Tener en cuenta las personas que nos están escuchando

4. Y por ultimo, saber que queremos transmitir y saber también que los personajes de la historia que estamos contando nos van ayudar muchísimo a transmitir todo aquello.

1. ELEGIR BIEN EL CUENTO

Se trata de tomarnos tiempo para encontrarlo, para leer lo suficiente para encontrar esa historia, preguntar, escuchar historias que nos puedan contar y elegir esa historia que nos conmovió, que nos apasionó, que nos vino a traer algo, que nos hizo reflexionar , inspirar o cambiar un punto de vista. **Es muy importante sentir pasión por lo q vamos a transmitir por que transciende las palabras.**

Es mucho más importante el sentimiento con el que la estamos diciendo que las propias palabras en sí, que por supuesto son importantes, pero todo eso que está detrás va a entusiasmar a quienes nos están escuchando.

2. TENER EN CUENTA AL PÚBLICO

Es muy importante, estamos contando por que tenemos a personas que nos están escuchando, y esas personas en su silencio, nos hablan. Con sus gestos, con sus sonrisas, con sus suspiros, con su ceños fruncidos. Y una manera básica de escuchar a nuestro publico es mirarlo a los ojos.

Generamos un nivel de intimidad tan potente, tan mágico cuando miramos a otra persona a los ojos.

2. TENER EN CUENTA AL PÚBLICO

Tener en cuenta que tengamos en el público a personas adultas o a niños y a niñas, siempre estamos contando para esos corazones infantiles que todavía viven en todos nosotros. Decía Paul Auster que nos hacemos mayores, más serios, más responsables, en el mejor de los casos maduramos un poco, pero en el fondo seguimos siendo como cuando éramos niños y niñas, criaturas que esperan ansiosamente que les cuenten una historia y la siguiente y otra más.

2. PONER EL FOCO EN LOS PERSONAJES

Los personajes son fundamentales para generar, en quien escucha la historia, empatía hacia la historia al completo.

Las historias en general tratan de los grandes temas: de la huida, de la partida, del amor, del desamor, de las penas, de las alegrías, de los que nos une como seres humanos , entonces identificar de que habla la historia que hemos elegido y compartirla mirando a los ojos, escuchando y poniéndole el cuerpo y el gesto a esos personajes que lo van hacer vivir .

¿QUÉ TAN IMPORTANTES SON LOS SILENCIOS EN LA NARRACIÓN?

Son fundamentales los silencios. Y los silencios tienen que ver con el ritmo, van a definir el ritmo de lo que estamos contando. Además, si no hay silencios se genera un ruido tremendo que hace que quien escuche no pueda escuchar con comodidad.

Los silencios son un remanso para quien cuenta y para quien escucha, absolutamente necesarios para darnos tiempo. Por ejemplo, para cambiar de escena y para entender lo que va sucediendo en el relato. El silencio, o los silencios, definen el ritmo.

El cuento nos va a ir diciendo a su manera cuál es el ritmo que necesita. A veces necesitamos pausar más porque lo que estamos diciendo no es fácil de comprender, y a veces es tan cotidiano, o se trata de una acción que demanda mucho más ritmo.

¿QUÉ TAN IMPORTANTES SON LOS SILENCIOS EN LA NARRACIÓN?

Por ejemplo, si tenemos que contar la siguiente escena:

- Hay un personaje principal que de pronto recibe una llamada, sale por la puerta, ni siquiera espera el ascensor, baja corriendo las escaleras, abre la puerta de calle, saca el brazo, sube a un taxi, *"Por favor, a urgencias". No puedo contar esto: Recibe una llamada. Abre la puerta. Baja los escalones de la escalera porque no ha tenido tiempo de esperar el ascensor. Y por fin, nada, cuando llegó a la puerta, murió porque perdió tanto tiempo en…* Es necesario escuchar el cuento, analizarlo un poquito antes, ver lo que está pasando.
- Esto es pura acción. Esto demanda de mí mucha intensidad. Esto, algunos silencios. Y a veces, como saben, los silencios nos van a auxiliar para volver a rescatar las palabras que necesitamos. Así que es bueno que haya silencios también para que después no se note demasiado cuando tenemos una inspiración. Es importante que los silencios tengan sentido siempre, y los silencios son elocuentes.
- En los silencios aprovechamos para mirar más profundamente y para escuchar a nuestro público y ver lo que está pasando.

LENGUAJE VERBAL

Nuestro cuerpo, que en su aparente silencio, es absolutamente elocuente.

Podemos contar de pie, moviéndonos, sentadas en una banqueta, en una silla, en el suelo, con los niños en clase o en casa.

Tenemos que evitar ciertos movimientos que pueden ser repetitivos y que pueden limitar o van a expresar cosas que juegan en contra del relato y de la comunicación que estamos intentando establecer.

LENGUAJE VERBAL

También vamos a evitar los pasitos locos hacia ninguna parte. No hace falta para llenar el espacio, para tener presencia escénica caminar por todo el escenario, ida y vuelta, ida y vuelta. Si les ayuda a pensar mejor, pueden caminar un poquito, pero que no sea una cosa automatizada, sino que sea realmente porque en este momento la necesito. Por eso es mejor plantarse. Y si soy de piecitos inquietos, entonces imagino unas raíces poderosas que me arraigan al centro de la tierra.

Y si el cuerpo está escuchando el cuento, el cuento me va a movilizar y entonces va a llegar más directamente, más profundamente, sin ruido, sin incordio, sin cosas que me estén distrayendo.

FINAL DEL CUENTO

Hablamos de que es importante el principio, pero también es importante el final. A los finales hay que clavarlos para que nuestra audiencia entienda que el cuento terminó y esto lo podemos hacer con la mirada, con el gesto y con la palabra también.

CONSEJOS PARA ELEGIR UNA BUENA HISTORIA

Para elegir bien una historia, que en oralidad no funcionan las largas descripciones, que hay que priorizar la acción sobre las descripciones, que si hay un diálogo excesivamente largo conviene acortarlo, o contar desde el narrador o la narradora qué es lo que se está diciendo en ese diálogo para que el público pueda seguirlo mejor. También es mejor mostrar que explicar, o que describir.

Es mejor mostrar lo que está pasando y que el público tome sus propias decisiones acerca de eso y saque sus propias conclusiones. Tampoco funcionan del todo o hay que tener especial cuidado con los saltos temporales.

CONSEJOS PARA ELEGIR UNA BUENA HISTORIA

Los tiempos de la escucha son distintos a los tiempos de la lectura y si hay algo que no entendimos, no podemos levantar la mano y preguntarle a la narradora.

Cuando se trata de elegir una primera historia, lo mejor es elegir una historia en tercera persona que esté cerca de lo coloquial. Muchas veces es bueno empezar por historias tradicionales, por historias que vienen puramente de la de la oralidad y en general, que no duren demasiado.

Las primeras historias, después podemos contar historias que duran horas si queremos, pero al principio hay que sostenerlo y quizás con cinco minutos de cuento ya tenemos suficiente.

Y por sobre todas las cosas, el cuento nos tiene que haber gustado. Mínimo nos tiene que haber gustado. Si es posible, tenemos que estar locamente enamoradas y enamorados de este relato. **La emoción es todo y hay que elegir los cuentos desde ese lugar apasionado.**

TÉCNICAS PARA ASIMILAR LAS HISTORIAS QUE VAMOS A CONTAR.

Primero se recomienda leer la historia que he elegido muchas veces en voz alta, en voz baja, la voy asimilando.

Puedes hacer viñetas para resumir la historia. Dibujar la historia nos va a ayudar a organizarla, a reflexionar sobre ella, a ponernos creativos, a solucionar problemas.

Primero tengo el cuento que pude haber adaptado, porque quienes narramos adaptamos mucho nuestras historias para acercarlas a nuestra impronta personal.

TÉCNICAS PARA ASIMILAR LAS HISTORIAS QUE VAMOS A CONTAR.

A qué huele el cuento. Quizás no se dice exactamente, pero sí el protagonista pasa frente a una panadería y son las siete de la mañana y todavía están horneando pan, ¿cierto?

También podemos decir cuáles son los sonidos que acompañan al cuento. No solo lo que está sucediendo, sino si la escena sucede junto a un colegio y los niños acaban de salir al patio, hay dos personajes hablando y de fondo podríamos escuchar las voces de los niños y las niñas jugando en el patio. Todo esto que tiene que ver con la sensorialidad, con verlo, con olerlo, con oírlo, va a ser que tengamos mayor conciencia de esta historia, que lo hayamos vivido como propio, que lo hayamos visto.

TÉCNICAS PARA ASIMILAR LAS HISTORIAS QUE VAMOS A CONTAR.

Identificar la estructura del cuento principio, nudo, desenlace, saber cuál es el recorrido, saber cuáles son los elementos que no pueden faltar, porque si no me quedo sin historia. Saber que hay algunos elementos que sí faltan. No pasa nada.

Puedo decidir hoy no contarlos y mañana los cuento porque me apetece. Y hay otros que los puedo transformar a mi medida para hacer que la historia sea única e irrepetible.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LOS CUENTA CUENTOS EN LA INFANCIA ?

El hábito de la lectura va a crear en los niños y las niñas la posibilidad de tener muchas herramientas que van a aplicar a lo largo de su vida. Van mayor eficacia cuando se comuniquen, van a saber identificar cuáles son los cuentos que funcionan y por qué funcionan. Esto también va a ampliar sus posibilidades en cuanto al lenguaje y a la comunicación diaria. Entonces, la lectura es fundamental siempre.

¿EN QUÉ MEDIDA VA A IMPACTAR EN NIÑOS Y NIÑAS, EN LOS ADULTOS QUE UN DÍA VAN A SER, QUE LES HAYAMOS CONTADO HISTORIAS?

Si les contamos cuentos van a ser personas que van a querer leer y que van a leer con mayor conciencia, con mayor entrega, con ganas, que van a hacer reflexiones más interesantes. Y gracias a todo eso van a querer un día contar historias a otras personas. Es importante en el momento de contarle una historia a un niño o una niña, volver a aquello de elegimos las historias con el corazón, que la historia nos guste de verdad no funciona elegir una historia que a mí no me gusta, pero es que a ellos les va a venir muy bien. Son muy inteligentes y se dan cuenta de que la historia no nos gusta y entonces deja de gustarles.

¿EN QUÉ MEDIDA VA A IMPACTAR EN NIÑOS Y NIÑAS, EN LOS ADULTOS QUE UN DÍA VAN A SER, QUE LES HAYAMOS CONTADO HISTORIAS?

El solo hecho de contarles una historia es fomento lector y les da muchísimas herramientas para la vida. Creo que podemos aprovechar esas características que tienen niños y niñas en cuanto a su inocencia, sus ganas, a cómo creen en la vida, a su capacidad de asombro infinita, beber de ellas y contar desde ese lugar que es la alegría, la flexibilidad, la constante sorpresa.

Y es muy sanador trabajar y contar, como saben, con niños y con niñas, porque estamos conectando con esas posibilidades constantemente y eso es maravilloso. Y si entramos en ese código, ellos, ellas van a estar más felices, nos van a escuchar mejor y vamos a crecer todos juntos.

“EL ARTE DE CONTAR CUENTOS”

Es momento de poner en practica lo aprendido

- Conviértete en narrador, protagonista, princesa, rey, mendigo o en cualquiera de los personajes.

BIBLIOGRAFÍA

- Victoria Siedlecki. (28 de febrero de 2022). V. Completa. Cuentacuentos, el arte de contar historias. https://www.youtube.com/watch?v=zX_nAE75x4M