

Utilización docente en el aula de Educación Infantil de las técnicas creativas de Gianni Rodari y su Gramática de la fantasía

Autor: Fernández Monferrer, Irene (Maestra Especialidad Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil).

Público: Docentes de Educación Infantil. **Materia:** Literatura Infantil. **Idioma:** Español.

Título: Utilización docente en el aula de Educación Infantil de las técnicas creativas de Gianni Rodari y su Gramática de la fantasía.

Resumen

El autor Gianni Rodari y su libro Gramática de la Fantasía ofrecen al docente de Educación Infantil herramientas prácticas y divertidas para trabajar la creatividad con los alumnos. El juego y la fantasía son dos ingredientes básicos de las aulas de Educación Infantil de nuestros colegios que favorecen no solo la diversión sino también el aprendizaje. Los niños, gracias a la creatividad y la imaginación, desarrollan múltiples capacidades necesarias para un desarrollo integral próspero y saludable.

Palabras clave: Educación Infantil, Creatividad, Imaginación, Literatura Infantil, Gianni Rodari, Gramática de la fantasía.

Title: Educational use in the classroom of Early Childhood Education of the creative techniques of Gianni Rodari and his Grammar of fantasy.

Abstract

The author Gianni Rodari and his book Gramática de la Fantasía offer the teacher of Early Childhood Education practical and fun tools to work on creativity with the students. The game and the fantasy are two basic ingredients of the classrooms of Infantile Education of our schools that favor not only the diversion but also the learning. Children, thanks to creativity and imagination, develop the multiple capacities necessary for a prosperous and healthy integral development.

Keywords: Infant Education, Creativity, Imagination, Children's Literature, Gianni Rodari, Fantasy Grammar.

Recibido 2018-09-27; Aceptado 2018-10-09; Publicado 2018-10-25; Código PD: 100164

INTRODUCCIÓN

El cuento y la imaginación son dos ingredientes básicos en el aula de Educación Infantil. Los cuentos ayudan a los niños a acercarse al mundo que les rodea y a entenderlo. Y son, a su vez, estas pequeñas o grandes narraciones las que favorecen la imaginación. Imaginación, aunque en parte intrínseca en los más pequeños, necesaria para desarrollarse de manera integral y satisfactoria.

Rodari, maestro, profesor y, sobre todo, cuentista, era gran conocedor de todos estos aspectos. En su libro, Gramática de la fantasía, ofrece herramientas prácticas y útiles para usar tanto en el aula como fuera de ella.

¿QUIÉN ERA GIANNI RODARI?

Gianni Rodari nació el 23 de octubre de 1920 en una ciudad del norte de Italia, Omegna, de la región del Piamonte. La primera educación y cuidado que recibió fue al margen de su familia, primero de una nodriza y más tarde de su tía. Los padres de Rodari poseían una panadería en el centro de la ciudad y el pequeño asistía a la escuela elemental del municipio. A los 10 años el futuro escritor ingresa en el seminario para continuar sus estudios. Compaginó su actividad académica con la docencia a particulares. Posteriormente, encontraría una nueva vocación: el periodismo. Editor y director de distintos periódicos, poco a poco se fue haciendo un nombre en la profesión. A partir de 1950, Rodari comienza a dedicarse en cuerpo y alma a la literatura infantil escribiendo títulos inolvidables conectando su don literario con su experiencia docente y pedagógica. El reconocido autor murió a los 59 años de edad en la capital italiana, Roma.

Definido como maestro, pedagogo, periodista y escritor; es indiscutible, que Rodari era multidisciplinar, lo que facilitó que su obra no solo se trate de una creación artística sino también de un producto literario con gran aplicación práctica en el campo educativo. Su obra cuenta con más de 20 títulos dirigidos en gran parte al público infantil. La obra analizada,

Gramática de la Fantasía, es un libro de cabecera para muchos maestros y escritores en ciernes. Rodari ofrece en este título todas sus herramientas para el oficio de inventar historias. En 1970 fue galardonado con el Premio Hans Christian Andersen.

LA GRAMÁTICA DE LA FANTASÍA Y EL USO DE LA CREATIVIDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO INFANTIL

El título de la obra analizada es evocador, imaginativo, hasta casi provocador: *Gramática de la fantasía*. ¿Se puede hacer una gramática de algo que no existe como la fantasía? ¿Es la fantasía un género literario que necesite una gramática específica? ¿Se le puede poner límites, corsés o estructuras a la creación literaria fantástica?

Sin embargo, el subtítulo acota el título e indica con más precisión cuál es la función del libro pretendida por Gianni Rodari, su autor: *Introducción al arte de inventar historias*. Se trata de una “introducción” porque simplemente Rodari ofrece pinceladas, ideas, alternativas. No hace referencias a dogmas o sentencias absolutas. Y habla del “arte de inventar historias” porque no se refiere a la fantasía como un género literario sino como un mundo que se puede visitar para llenar la mente de ideas y después plasmarlas en un cuento, una historia o una fábula. Por eso, Rodari habla de inventar, de crear, de escribir o contar con la imaginación, con la propia fantasía.

Ese valor de la literatura fantástica es enfatizado por la visión educativa y pedagógica de Rodari. La literatura, tanto para el receptor como para el emisor, puede ser según el autor una técnica educativa de grandes posibilidades. Esta es la máxima pretensión de Rodari en el libro analizado, exponer el uso educativo y pedagógico de la creación literaria: “Yo espero que estas páginas puedan ser igualmente útiles a quien cree en la necesidad de que la imaginación ocupe un lugar en la educación, a quien tiene confianza en la creatividad infantil, a quien conoce el valor de la liberación de las palabras”.

El libro es un conjunto de trucos, casi todos convertidos en juegos, para desatar la vena creativa y, sobre todo, conseguir alcanzar de esa manera la atención del mundo infantil. Pero no solo eso: Rodari en este libro ofrece una visión general del desarrollo infantil y del modo de actuar y pensar de los más pequeños. También, enseña a enseñar. No solo se preocupa de que el lector adulto alcance unas nociones básicas de creación literaria fantástica sino que propone técnicas fáciles y divertidas para que sean los propios niños los que se introduzcan en el mundo de la literatura o narración de historias propias. Rodari es claro en este aspecto desde el primer capítulo o Prefacio: “Siempre hay un niño que pregunta cómo se inventan las historias”.

El libro se estructura en 45 capítulos y cada uno de ellos nos explica alguna técnica o herramienta para comenzar a inventar historias o útiles para enseñar a crear. Los capítulos son independientes (se pueden consultar sin leer todo el libro) aunque se relacionan entre sí haciendo referencia a conceptos y técnicas anteriormente mencionados (limerick, binomio fantástico, etc.).

El libro es como un propio discurso que trata diferentes temas enlazados entre sí. Verdaderamente *Gramática de la fantasía* nació de varios discursos; su semilla inicial está en unas conferencias o seminarios que el propio autor ofreció en el ayuntamiento de Reggio Emilia desde el 6 hasta el 10 de marzo de 1972. Es este el motivo que hace que el libro sea corto (220 páginas) a la vez de práctico (muchos ejemplos, anécdotas, historietas, etc.). Rodari reelaboró el contenido de los talleres ofrecidos a docentes en el municipio italiano y publicó el resultado en un libro ahora emblemático. En *Gramática de la fantasía*, gracias a esta reelaboración del escritor, se puede leer experiencias realizadas por esos docentes, alumnos de Rodari hace ahora ya cuarenta años.

Profundizando en el contenido de este libro, hay que tener presente que este se estructura en torno a dos temas o aspectos centrales: las herramientas literarias para crear historias y la educación y la psicología infantil

Respecto al primer asunto, hay una técnica que aparece capítulo tras capítulo, y que el propio autor llega a decir que todas las demás son “variaciones del mismo tema”, se trata del binomio fantástico.

El binomio fantástico se basa en que una palabra sola actúa únicamente cuando encuentra otra que la provoca. Por lo tanto, se puede afirmar que se trata de dos palabras que juntas evocan el mundo fantástico, arrastran al contador de historias a una nueva narración. “En el binomio fantástico, las palabras no se toman en su significado cotidiano, sino que se las libera de las cadenas verbales de las que normalmente son parte integrante.

La hipótesis fantástica es una de esas “variaciones del mismo tema” anteriormente mencionada. Es una técnica también muy sencilla que toma forma mediante la pregunta “¿qué pasaría si...?” más un sujeto y un predicado al azar. Si analizamos bien la técnica, nos damos cuenta de que es, como bien dice el autor, una adaptación del propio binomio

fantástico. En la hipótesis fantástica, en vez de jugar con dos palabras chocantes, se provoca la chispa creativa con un sujeto y un predicado dispares.

Otra variación o extensión del binomio fantástico es el uso de prefijos arbitrarios. Este juego creativo se basa en la idea de Rodari: “una manera de hacer productivas las palabras, en sentido fantástico, es deformándolas”. Para “deformar” esas palabras iniciales se usa un prefijo arbitrario, es decir, un prefijo cualquiera. La unión de una palabra con un prefijo al azar es un nuevo binomio fantástico.

“Con los errores se aprende, dice un viejo proverbio. Un nuevo proverbio podría decir que con los errores se inventa”. Y es que la técnica del “error creativo” nace precisamente de eso, como su nombre dice, de un error: “De un lapsus puede nacer una historia”. Rodari no solo incita a errar para crear, sino que ofrece ejemplos relevantes de esta forma creativa en la literatura tradicional. Como ocurre con el zapatito de la Cenicienta que parece ser de cristal debido a un error de traducción de la obra original en la que, según expone Rodari, era de piel.

Realizar puzzles con titulares de periódicos troceados puede ser también un juego divertido a la vez que enriquecedor. La construcción de una adivinanza o de una falsa adivinanza (la que en su contenido esconde la respuesta) es otro modo de entretener a pequeños y grandes iniciando un juego creativo de gran valor.

Por su parte, el “Limerick”, otra técnica propuesta, es “un género organizado y codificado del sinsentido”. Gracias a él se pueden construir pequeños poemas siguiendo simplemente la siguiente estructura: en el primer verso se realiza la presentación del protagonista, en el segundo se señala alguna característica del personaje principal, es ya en el tercer y cuarto verso donde se lleva a cabo la realización del predicado y, por último, en el quinto verso tiene lugar el epíteto final que casi siempre repite el primer verso.

Pero Rodari no solo nos ofrece técnicas literarias para crear textos originales, sino que recoge en las páginas del libro buen número de juegos y herramientas creativas a partir de fábulas y cuentos tradicionales. Los capítulos “A equivocarse historias”, “Caperucita roja en helicóptero”, “Qué sucede después”, “Ensalada de fábulas” y “Fábulas plagiadas” son claros ejemplos de esos juegos diseñados para sacar provecho creativo de los cuentos de siempre.

Gramática de la fantasía, sin embargo, como ya se ha señalado, no solo es un conjunto de técnicas literarias. Rodari analiza el comportamiento infantil adaptando esa fábrica de historietas al público al que se dirige. Por eso, en varios capítulos se enfatiza la necesidad de dar distintos significados a las cosas cotidianas para así acercarse más al modo de pensar de los niños. “La mesa y la silla, que para nosotros son objetos cotidianos y casi invisibles, de los que nos servimos automáticamente, para el niño son materiales de exploración ambigua y pluridimensional, experiencia y simbolización”. No se debe analizar la realidad, con el fin de escribir historias infantiles, desde el punto de vista del adulto. Hay que agacharse y ver el mundo desde la altura del niño.

Ese conocimiento de la psique infantil es lo que hace que Rodari defienda a ultranza el valor del juego. “Jugar con las cosas sirve para conocerlas mejor. Y no veo la utilidad de poner límites a la libertad del juego”. El juego está presente en toda su obra, desde la creación hasta la percepción de la narración oral o escrita (podemos jugar como emisor o como receptor de historias).

Con este punto de vista educativo y pedagógico, Rodari completa una obra que ofrece una visión global del proceso creativo de historias. El libro de Rodari *Gramática de la fantasía* enseña a encender la chispa creativa, a escribir historias sorprendentes y a jugar mientras se narra o se escucha el cuento de siempre.

Bibliografía

- Rodari, Gianni (2002): *Gramática de la fantasía: Introducción al arte de contar historias*, Editorial Del Bronce
- Anca Balaj (2014): *Cómo desarrollar la creatividad infantil*, Editorial Kolima
- Morón y Cárdenas (2008): *Los Rincones: Propuestas para jugar y aprender*, Editorial SM
- Díez Navarro (2013): *Diez ideas clave. La Educación Infantil*, Editorial Grao
- Arranz Martín y García Torres (2011): *Didáctica de la Educación Infantil*, Editorial Paraninfo
- VV.AA.; Rafael David Baena Carmona (Ilustrador) (2009): *Actividades para Educación Infantil 3, 4, 5, 6 años*, Wanceulen Editorial