

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

Número

2

Volumen 1

2019

Número especial con recopilación
de comunicaciones del
**I CONGRESO INTERNACIONAL DE
EXPRESIÓN CORPORAL, TEATRO Y
DRAMA EN EDUCACIÓN**
Oviedo, 14 - 16 de noviembre de 2018

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

Revista APES

Volumen 1, Número 2, 2019

Equipo editorial

Personas editoras

- Dr. Emilio Méndez Martínez. Investigador independiente (España)
- Dra. Esther Uria Iriarte. Universidad del País Vasco (España)
- D. Koldobika Gotzon Vío Domínguez. Teatropedagogo y director teatral independiente (España/Grecia)

Consejo Científico

- Dña. Patrice Baldwin. Drama for Learning and Creativity (Reino Unido)
- Dra. Marta Domínguez Escribano. Universidad de Córdoba (España)
- Dra. Alicia Gómez-Linares. Universidad de Cantabria y Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, Dantzerti (España)
- Dra. Martha Katsaridou. Universidad Aristóteles de Salónica (Grecia)
- Dra. Mercé Mateu Serra. INEFC-Barcelona (España)
- Dr. Emilio Méndez Martínez. Investigador independiente (España)
- Dra. Mar Montávez Martín. Universidad de Córdoba (España)
- Dr. Tomás Motos Teruel. Universidad de Valencia (España)
- Dra. Rosario Navarro Solano. Universidad de Sevilla (España)
- Dra. Monica Prendergast. Universidad de Victoria (Canadá)
- Dra. Rosario Romero Martín. Universidad de Zaragoza (España)
- Dra. Beatriz Sánchez Martínez. Universidad de Oviedo (España)
- Dra. Ester Trozzo. Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)
- Dra. Esther Uria Iriarte. Universidad del País Vasco (España)
- D. Koldobika Gotzon Vío Domínguez. Teatropedagogo y director teatral independiente (España/Grecia)
- Dña. Cristina Yarto López. Universidad de Barcelona (España)

Personas evaluadoras externas

- Dra. Soraya Calvo González. Universidad de Oviedo (España)
- Dr. Alejandro Carriedo Cayón. Universidad de Oviedo (España)
- Dr. Javier Fernández-Río. Universidad de Oviedo (España)
- Dr. José Ignacio Menéndez Santurio. Universidad Isabel I (España)

ISSN 2659-594X

Editado en Gijón, Asturias, España

por Emilio Méndez Martínez, Esther Uria Iriarte y Koldobika Gotzon Vío Domínguez
2019

<https://www.congresoexctd.com/revista>

Dirección de contacto: revistaAPES@gmail.com

Sumario

Editorial. Revista APES nº 2	5
Proexdra: treinta años de Escuelas de Verano de Expresión en Viznar (Granada). <i>Alfredo Mantovani</i>	7
El humor como valor y estrategia en teatro y educación. <i>Koldobika G. Vío Domínguez</i>	15
La diversidad a escena: estudio sobre una experiencia de teatro inclusivo. <i>Belén Massó Guijarro</i>	29
El clown en la formación del profesorado. Enamorarse o morir. <i>Beatriz Sánchez Martínez, Alejandro Carriedo Cayón y Mª Teresa Gómez Alonso</i>	43
El teatro pedagógico para personas con síndrome de down. <i>Natalia González Martínez, José Jesús Morín Montes de Oca y José M^a del Castillo-Olivares</i>	51
Estimulación temprana con música, movimiento y recursos teatrales. Una magia revolucionaria en la educación. <i>Isabel Mochales Modroño, Covadonga López Bernardo y Antia Seijas Vieites</i>	59
Contact improvisation. Viajando a <i>leviathan center</i> en busca del origen y desarrollo de los patrones de interacción de contacto corporal. <i>Sebastián Gómez-Lozano, Alfonso Vargas-Macías, Kiko Francisco León Guzmán y Jose Ignacio Riesgo García</i>	63
La doble mirada de una máscara. Una búsqueda filosófica de una metodología docente contemporánea de la mano de las herramientas teatrales. <i>Manuel Valiente Artidiello</i>	71
Teatrearte: un proyecto teatral educativo y social. <i>Lorena Casal Valdés</i>	77
Col-legi Sant Vicenç, una experiencia teatral en la escuela. <i>Manel Vidal Portillo</i>	85
Proyecto #accionesenlauni: transformando las acciones vitales desde el ARTE DE ACCIÓN. <i>Marta Arévalo Baeza, Clara Megías Martínez, Ana Hernández Gándara y Pablo Sotoca Orgaz</i>	93
Investigación y experimentación sobre teatro, educación y neurociencia en la Universidad de la Laguna. <i>José M^a del Castillo-Olivares, Natalia González Martínez y José Jesús Morín Montes de Oca</i>	107
<i>Escape Room</i> educativo: gamificación para el aprendizaje de obras de arte. <i>Nuria González-Nuevo Vázquez y Covadonga González-Nuevo Vázquez</i>	117
El <i>lipdub</i> como propuesta de enseñanza en la titulación del grado en maestro en educación infantil. <i>Alejandro Carriedo, Beatriz Sánchez Martínez y Inés López Manrique</i>	123
La Creación Corporal en la asignatura Expresión Corporal y Danza del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de León. <i>Mª Teresa Gómez-Alonso, Mª Paz Brozas Polo, Carlos Gutiérrez-García</i>	131
Entrevista a Jorge Holovatuck	139
Catalunya: el primer node / Cataluña: el primer nodo. <i>Manel Vidal Portillo</i>	143

El siguiente artículo recoge la comunicación del autor presentada en el marco del I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación que tuvo lugar en Oviedo del 14 al 16 de noviembre de 2018

Col·legi Sant Vicenç, una experiencia teatral en la escuela

Col·legi Sant Vicenç, a theater experience in the school

Manel Vidal Portillo

Collegi Sant Vicenç, Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, España
mvida336@xtec.cat

Para referenciar: Vidal Portillo, Manel. (2019). Col·legi Sant Vicenç, una experiencia teatral en la escuela. *Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad*, 1(2), 85-91.

RESUMEN: El Col·legi Sant Vicenç utiliza el teatro como herramienta, contenido y metodología desde hace más de treinta años. En la última década ha evolucionado y cambiado la forma de utilizarlo, dedicando una hora semanal o quincenal y acompañados por docentes con conocimientos específicos.

Con unos contenidos claros, basados en las competencias básicas determinadas por la administración educativa catalana, y ampliados por docentes de la escuela, el teatro se ha convertido en uno de los pilares educativos de referencia del centro.

El lector podrá observar alguna experiencia concreta, y hacerse a la idea de cómo sí se puede llevar a cabo el uso del teatro, la expresión corporal o el drama en la escuela.

ABSTRACT: Col·legi Sant Vicenç has been using the theater as a tool, content and methodology for more than thirty years. In the last decade, its practice has developed and changed by offering theater classes once a week or once every other week. These classes are taught by teachers trained on the specific content field.

It is based in clear pre-established contents, which, at the same time, fall under the umbrella of the basic competences determined by the Catalan Administration of Education. The teachers of the school have expanded them making the theater become one of the main educative foundations of reference at the school.

This project will walk the reader through some specific experiences on the matter, as well as give the reader a grasp on how to carry out theater, body language or drama in the school.

Introducción

La siguiente experiencia en educación primaria recoge las vivencias de un centro educativo concreto, con una historia y unas inquietudes que le han llevado a utilizar las herramientas dramáticas y/o teatrales que en esta se detallan. Hablaremos de teatro, expresión o drama sin diferenciar, ya que, para nosotros, forman parte de un conjunto.

Desarrollo de la experiencia

Contexto

Nos situamos en la localidad de Sant Vicenç dels Horts, en Cataluña. Dicha población tiene un censo actual que ronda los 28.000 habitantes, aunque cuando se creó la escuela no llegaban al tercio de estos. Corría el año 1964 y un grupo de familias, interesadas en la mejora de la educación de sus hijos y organizadas en forma de asociación, fundó el Col·legi Sant Vicenç. Es un centro que ha crecido a lo largo de los años, y en la actualidad centra su actividad educativa en la segunda etapa de infantil y en la etapa de primaria, teniendo dos líneas educativas de ambas. Situando el contexto en cifras, hablamos de alrededor de 450

alumnos y una treintena de profesionales de la educación, secretaría y administración.

Los inicios del teatro en el centro

Con el fin de la dictadura, el cambio educativo se hizo evidente y, con ello, un cambio en el profesorado del centro y en las prácticas educativas. Fruto de esta evolución, en los años ochenta, se introdujo el teatro en el aula.

En un primer momento, los alumnos de las diferentes clases, en su propia aula, realizaban obras teatrales. Con tan solo la tarima del docente como escenario, unas cuantas telas y algo de vestuario, el alumnado representaba obras de diferente temática. Unas veces eran adaptaciones, otras, obras propias de docentes y/o alumnos. Así se creó el “Ciclo de teatro y expresión”.

Años más tarde, con la incorporación de nuevos docentes y el cambio de edificio escolar, fue cambiando el método de realización estas obras teatrales. Con el tiempo, se llegaron a representar tres obras distintas a lo largo del curso, en un pequeño teatro ubicado en el sótano del centro, con capacidad para unos 150 espectadores. Situémonos, a modo de ejemplo de actividades que se realizaban, en el curso

2011-2012, año de la celebración del veinticincoavo ciclo de teatro y expresión. A los alumnos del ciclo superior de primaria les correspondía representar la obra relacionada con la Navidad, una obra creada y adaptada por maestros de la escuela. Los del ciclo medio representaron la leyenda de "Sant Jordi", también adaptada por los docentes. Para terminar, los más pequeños de educación primaria, los alumnos del ciclo inicial, disfrutaron con una adaptación de El libro de la Selva.

Todas las clases de primaria, tenían reservada una hora lectiva para realizar teatro. A lo largo del trimestre anterior a representar la obra, la utilizaban para trabajar los textos y ensayarlos. Toda obra tenía, además del texto, alguna canción y algún baile.

El cambio de paradigma

En Sant Vicenç dels Horts, hace alrededor de 30 años que se realiza la "Muestra de teatro escolar" en un teatro de la localidad. El centro había participado en sus inicios pero más tarde dejó de hacerlo ya que realizaba el "Ciclo de teatro y expresión" de manera interna.

En junio de 2014, Toni Pastor, un antiguo alumno del centro, actor y artista-pedagogo de profesión, visitó el claustro de profesores y explicó cuál era su idea de teatro, de juego, de expresión. Dicha idea proponía realizar un cambio en la manera de trabajar el teatro en la escuela y volver a participar en la muestra que él mismo dirigía.

Con decisión, en el siguiente curso escolar, y gracias a un claustro de docentes comprometidos, empezaron los cambios, principalmente centrados en la organización de una clase de teatro o juego con los alumnos de ciclo inicial y con la participación de sexto curso en la muestra.

Durante los siguientes años, los cambios fueron ampliándose, hasta llegar a la organización actual.

Organización

Todas las clases de educación primaria del centro tienen una hora semanal reservada para teatro.

Una clase tipo se basa en la propuesta de Motos y Navarro (2003) con alguna modificación por parte del centro:

1. *Puesta en marcha.* Iniciamos con el recurso que -quizás- más utilizamos, caminar por el espacio, pues es tan amplio que siempre se pueden incorporar nuevos elementos para enriquecer este juego preliminar que favorece el contacto entre los participantes, el calentamiento físico, la desinhibición, la atención y la concentración.

2. *Expresión-comunicación.* Es el núcleo de la sesión, el espacio en el que trabajar todos los aspectos de deseamos. Varía en función del objetivo a conseguir en dicha sesión.

3. *Relajación.* Hemos invertido el orden propuesto por Motos y Navarro, ya que, al finalizar la fase anterior, veíamos necesario crear un momento tranquilo, de vuelta a la calma. En este momento utilizamos el masaje o las técnicas de respiración. Dicho punto, no siempre se realiza, ya que dependerá de si la duración de la actividad de expresión-comunicación que hayamos realizado lo permite.

4. *Retroacción.* Consideramos muy importante esta fase final como cierre de la sesión. Creemos que es un espacio en el cual el alumnado puede expresarse libremente opinando y valorando sobre todo lo acontecido, vivido y disfrutado. Además aprovechamos para valorar de manera conjunta la principal norma que tiene esta hora de expresión: el respeto. En el caso de ciclo inicial, realizamos la retroacción al finalizar cada actividad de expresión-comunicación para favorecer la participación.

Contenidos

La Ley de Educación de Cataluña (LEC), ampliada y reorganizada en el decreto 119/2015 de la Generalitat de Cataluña, distribuye el currículum en ámbitos, dimensiones y competencias. El juego dramático no es ajeno a estos y debe ser una herramienta más para adquirir las competencias básicas. En la siguiente lista se pueden observar las competencias que el juego dramático ayuda a adquirir en educación primaria:

- **Ámbito lingüístico (lengua catalana y/o castellana):**
  - Dimensión comunicación oral:
    - Comprender textos orales de la vida cotidiana y escolares.
    - Interactuar oralmente de acuerdo con la situación comunicativa utilizando estrategias conversacionales.
  - Dimensión comprensión lectora:
    - Leer con fluidez para comprender textos de la vida cotidiana y escolares en diferentes formatos.
  - Dimensión expresión escrita:
    - Producir textos de tipologías diversas con un léxico y estructura que se adecuen al tipo de texto, a las intenciones y al destinatario.
    - Revisar el texto para mejorarlo y cuidar de su presentación formal en función de la situación comunicativa.
  - Dimensión literaria:
    - Leer fragmentos y obras y conocer algunos autores y autoras significativos de la literatura catalana, castellana y universal.
    - Crear textos con recursos literarios para expresar sentimientos, realidades y ficciones.
- **Ámbito artístico:**
  - Dimensión percepción, comprensión y valoración:
    - Utilizar elementos básicos y estrategias de los lenguajes visual, corporal y musical para comprender y valorar las producciones artísticas.
    - Conocer y valorar elementos significativos del patrimonio artístico cercano, de Cataluña y en general.
  - Dimensión interpretación y producción:
    - Utilizar los elementos y recursos básicos del lenguaje corporal, como medio de expresión.
  - Dimensión imaginación y creatividad:
    - Diseñar y realizar proyectos y producciones artísticas multidisciplinares
- **Ámbito de educación física:**
  - Dimensión actividad física:
    - Resolver situaciones motrices de forma eficaz en la práctica de actividades físicas.
    - Tomar conciencia de los límites y las posibilidades del propio cuerpo en la realización de actividades físicas.
  - Dimensión expresión y comunicación corporal:
    - Comunicar vivencias, emociones e ideas utilizando los recursos expresivos del propio cuerpo.
    - Tomar parte en actividades colectivas de expresión y comunicación corporal para favorecer la relación con los demás.
  - Dimensión juego motor y tiempo libre:
    - Participar en el juego colectivo de manera activa mostrándose respetuoso con las normas y los compañeros.
  - **Ámbito de educación en valores:**
  - Dimensión personal:
    - Actuar con autonomía en la toma de decisiones y asumir la responsabilidad de los propios actos.
    - Utilizar el cuestionamiento y la argumentación para superar prejuicios y consolidar el pensamiento propio.
  - Dimensión interpersonal:
    - Mostrar respeto hacia las personas y respeto crítico hacia sus ideas.
    - Aplicar el diálogo como herramienta de entendimiento y participación en las relaciones entre las personas.
- **Ámbito de autonomía, iniciativa personal y emprendimiento:**
  - Dimensión autoconcepto:
    - Tomar conciencia de las propias fortalezas y debilidades.
    - Adquirir confianza y seguridad en uno mismo.
  - Dimensión creación y realización de proyectos colectivos:
    - Implicarse activamente en la realización de proyectos colectivos.

Por otro lado, investigaciones realizadas por Laferrière y Motos, concretan diez objetivos de la pedagogía teatral; expuestos en julio de 2008 en el II Congreso Internacional de Expresión corporal y Educación:

1. *Vivir el cuerpo*. Dejar de negar el cuerpo y utilizarlo junto a la mente y las emociones.
2. *Sensopercepción*. Despertar los sentidos y abrirse a estímulos del mundo que nos rodea, con una mirada diferente.
3. *Concentración y atención*. La primera para profundizar y la segunda para globalizar.
4. *La comunicación*. Aprendiendo a ser emisor y receptor, con escucha activa.
5. *Compatibilidad entre flexibilidad y rigor*. Las normas no deben dominar todos los terrenos, pero sí deben existir límites que definan.
6. *Pensamiento práctico y autónomo*. Dando soluciones a los problemas a los que nos encontramos, lo complejo acabará siendo simple.
7. *Desarrollo, entrenamiento y control de las emociones*. Explorando los sentimientos y estados de ánimo.
8. *Sentimiento de grupo e interacción social*. En una actividad dramática, lo que haga uno de los participantes, repercutirá en las actuaciones de los demás.
9. *Contenido humano*. El teatro siempre gira alrededor de problemas personales. Sin conflicto no hay teatro.
10. *Oralidad*. La expresión oral como finalidad expresiva y comunicativa.

Laferrière (1997) también expone en las conclusiones de su libro *La pedagogía puesta en escena* unas consideraciones importantes a tener en cuenta, en referencia a la personalización del aprendizaje:

En una situación pedagógica, la meta es favorecer al máximo el desarrollo de la personalidad de cada participante. La selección de los objetivos, los caminos del aprendizaje, los recursos didácticos, el tiempo concedido y los criterios de éxito tienen en cuenta las posibilidades, el talento y otras características significativas del participante. (Laferrière, 1997, p. 156)

Caso práctico: 4º de educación primaria

En cuarto curso de primaria, el grupo-clase realiza quincenalmente una sesión con dos docentes en el aula -tutor/a del grupo y especialista- en un espacio amplio y cómodo. Siempre que es posible, se realiza en el aula de psicomotricidad, ya que tiene parquet, espacios muy amplios y se debe entrar descalzo. El hecho de descalzarse, le da una peculiaridad a la sesión, ubicándola en un lugar importante en la que no podemos entrar de cualquier manera.

A lo largo del primer trimestre, las sesiones se centran en trabajar la expresión oral, el espacio escénico, la memorización, la mímica, la concentración, la improvisación y el trabajo en equipo, entre otros.

En el segundo trimestre, se les ofrece una propuesta escénica y se trabaja sobre ella. Es importante destacar que son los propios alumnos quienes escogen los personajes, vestuarios y manera de ser de cada personaje.

El último trimestre centra la atención en la realización de dicha obra en el teatro del centro y en realizar actividades de cohesión y creación.

Caso práctico: 6º de educación primaria

El caso de sexto curso de educación primaria es un poco distinto al del resto de cursos. Entre primero y cuarto, es un docente especialista del centro el que acompaña al tutor y prepara la sesión. En quinto curso, son los propios tutores quienes realizan la sesión. En cambio, en sexto, quién acompaña semanalmente a los tutores es un especialista externo, en colaboración con el ayuntamiento. Como comentario de interés, el actual especialista es Toni Pastor, el mismo que colaboró -junto a docentes del centro- a impulsar el cambio de mentalidad en referencia al teatro educativo,

El curso escolar comienza igual que en los demás cursos, trabajando con dinámicas teatrales como las anteriormente explicadas.

A finales de noviembre, se presentan propuestas de obras a redactar, ya que a la vuelta de vacaciones de Navidad, centrarán su actividad en la expresión escrita, en la redacción de una obra teatral en la que todos los compañeros deberán tener un papel. Esta parte de la redacción, la realizan en

pequeños grupos cooperativos, repartiendo la obra en distintos actos. Al finalizar la escritura, esta es revisada por los tutores y el profesional externo.

A lo largo de los meses de marzo, abril y mayo se ensaya la obra escrita por ellos, y será entre los meses de mayo y junio cuando la representarán en un teatro externo a la escuela.

El teatro en otros momentos educativos

El teatro no centra solo su atención en la hora semanal o quincenal, está inmersa en el "ADN" del centro y existen otras actividades importantes en las que tiene aparición.

La escuela tiene una biblioteca con un departamento que las soporta muy activo. Una vez al trimestre, en horario extraescolar, se realizan cuentos en ella dirigidos a alumnos de diferentes edades. Estos cuentos, no son representados únicamente por maestros, también colaboran alumnos voluntarios que dedican su tiempo libre del recreo a ensayarlos y prepararlos.

Son algunos de estos alumnos quienes durante la hora del recreo también organizan talleres de teatro para los más pequeños.

Por otro lado, es necesario destacar que el teatro educativo no se centra únicamente en hacer, también tienen cabida actividades en las que pueden aprender a ser espectadores, ya sea viendo a los compañeros actuar, a los docentes -que también representan obras para Navidad o Sant Jordi- o a compañías externas, sea en el teatro del centro o fuera de este.

Es desde el teatro que podemos incidir, más aún si cabe, en la importancia del trabajo en equipo y en la personalización del aprendizaje. Si abrimos la mente, entenderemos que gracias al teatro podemos aprender de una manera muy especial. A modo de ejemplo, expondremos una anécdota sucedida hace un par de años en cuarto curso, en clase de conocimiento del medio natural. Los alumnos realizaban un trabajo cooperativo sobre el cuerpo humano. Uno de los grupos estaba investigando cómo funcionaba el aparato circulatorio y tenían que exponer su funcionamiento básico al resto de los compañeros. A un par de alumnos de ese grupo se les ocurrió la genial idea de representarlo escénicamente. La

puesta en escena fue muy sencilla, había alumnos que representaban órganos, otro el corazón, otro los pulmones y otros corrían como si fueran glóbulos impulsados por el corazón, cambiándose de color de camiseta según tuvieran oxígeno o no. La representación hizo que el resto de sus compañeros entendieran a la perfección el funcionamiento básico del sistema. Este ejemplo nos sirve para concluir que, el drama, teatro o expresión tiene utilidad más allá de nuestra propuesta pedagógica.

Conclusiones

La experiencia detallada tiene cabida en la legislación educativa actual, por lo que la práctica pedagógico-teatral es una experiencia real e innovadora, que ayuda a la adquisición de las competencias básicas.

No es una práctica inmóvil, está en constante evolución y mejora. Se ha ido transformando a lo largo de los años, llegando a ser uno de los pilares educativos del centro. Todo ello, con ayuda de expertos como Motos, Navarro o Laferrière, adaptando sus experiencias e ideas a la realidad y los intereses del alumnado y a la organización de la escuela.

El teatro se ha convertido en una herramienta educativa relevante, con utilidad más allá de propuestas pedagógicas concretas. El arte dramático une, desinhibe, concentra, estimula... Es una herramienta muy potente, llegando a conseguir que el alumnado desarrolle competencias para la vida de una manera lúdica y atractiva.

Es realmente importante remarcar la incidencia en la mejora del trabajo en equipo y la personalización del aprendizaje. La motivación con la que afrontan un reto o problema, o el nivel de expresión -oral, escrita o corporal-cinestésica- al que llegan, son tan solo la punta de iceberg de todas las competencias que adquieren, de todo lo que aprenden y de todo lo que evolucionan.

Referencias

Decreto 119/2015, de 23 de junio, de ordenación de las enseñanzas de la educación primaria. *Diari oficial de la Generalitat de Catalunya*, 26 de junio de 2015, núm. 6900, pp. 1-136.

- Laferrière, G. (1997). *La pedagogía puesta en escena: El artista pedagogo y el modelo de formación basado en la mezcla y el mestizaje*. Ciudad Real: Ñaque.
- Laferrière, G. y Motos, T. (2008). Dramatización y expresión corporal: Bases y retos. Trabajo presentado en el *II Congreso Internacional de Expresión corporal y Educación*. Zamora, España.
- Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación. *Diari oficial de la Generalitat de Catalunya*, 16 de julio de 2009, núm. 5422, pp. 56.589-56.682.
- Motos, T. y Navarro, A. (2003). El papel de la dramatización en el currículum. *Revista Articles*, 29, 10-28.