

Escenaula

Museo Planeta Tierra año 2090

Cabildo de
Lanzarote
Área de Educación

CUERPO
TEATRO

Escenaula

Escenaula nace con la intención de acercar el teatro al aula como una experiencia viva que enriquece el aprendizaje. A través de este material didáctico, pensado para acompañar antes, durante y después de la función, el alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato, puede conectar con las historias compartidas desde la reflexión y la creación. De esta manera, la asistencia al teatro deja de ser un momento aislado para convertirse en un proceso completo que comienza y finaliza en el aula.

Esta propuesta está diseñada para que cualquier docente pueda hacerla suya, sin necesidad de experiencia teatral previa, e integrar en los diferentes niveles educativos. Escenaula abre el telón a esta herramienta pedagógica que se ofrece con el deseo de que cada clase se llene de esa energía que impulsa a aprender, compartir y descubrir el valor del teatro en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La palabra “teatro”...

...puede llevar nuestros pensamientos hacia grandes producciones, donde a través de la palabra hablada, trasladan al público a otros lugares y vivencias. También puede evocarnos a grandes dramaturgos clásicos como William Shakespeare o Federico García Lorca.

Sin embargo, en estas páginas proponemos ampliar este concepto de “teatro” hacia una mirada diferente: una práctica donde el proceso es tan importante como el resultado escénico; donde acciones como escuchar, respetar o proponer adquieren un papel protagonista; donde el cuerpo habita la escena incluso en ausencia de escenografía.

Entonces, ¿qué es la creación teatral en colectivo?

Es el proceso de crear una pieza escénica a través del trabajo en grupo, sin depender exclusivamente de un texto dramático previo. Constituye una experiencia compartida en la que las personas participantes —el alumnado, en este caso— tienen la oportunidad de explorar temáticas que les inquietan o interesan y expresarlas a través del cuerpo, los objetos, la luz y todos los lenguajes que su imaginación permita.

Se trata de un proceso de construcción conjunta, basado en la colaboración, la toma de decisiones compartidas y el acompañamiento de la persona docente como guía.

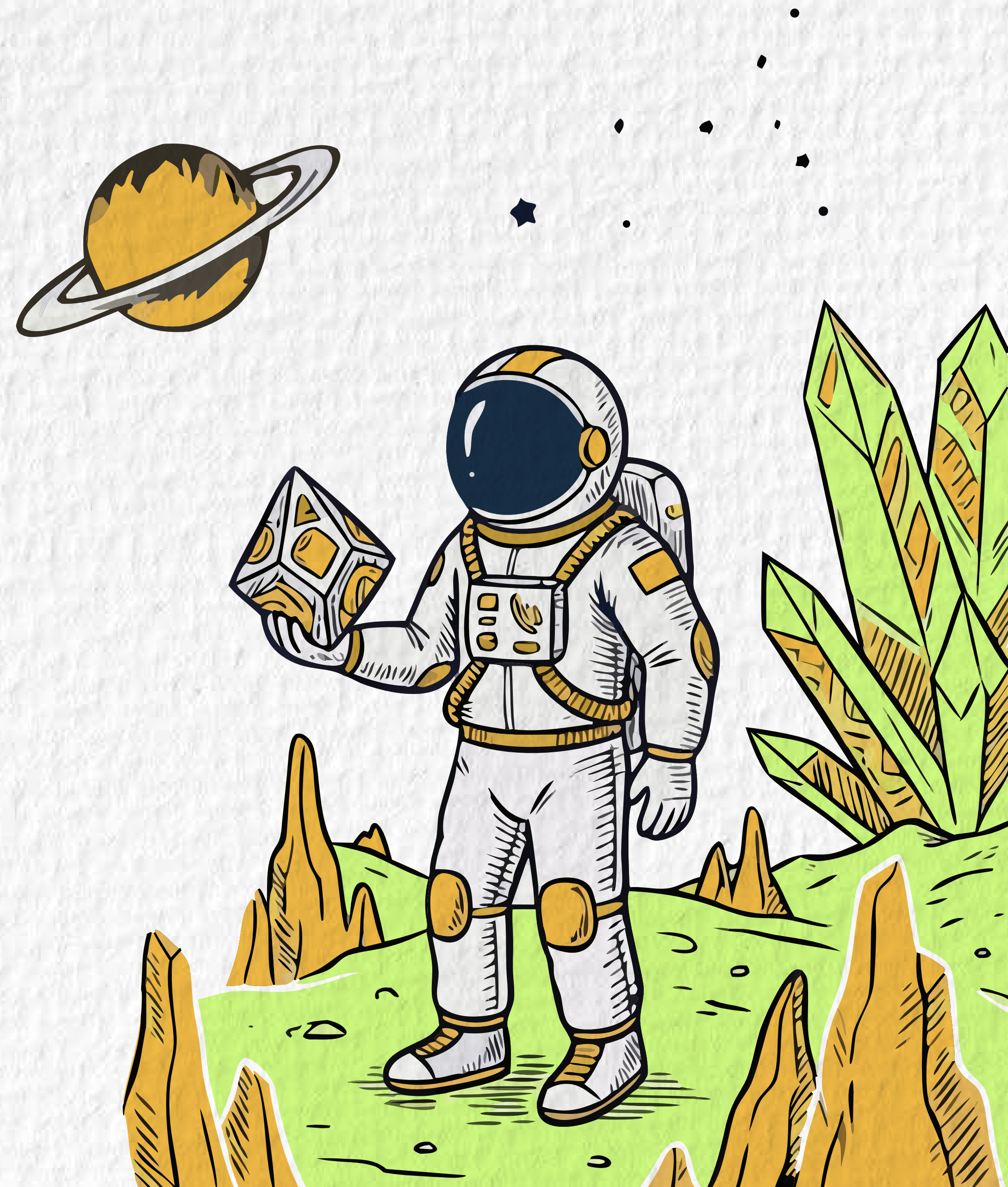
Las aulas, un gran escenario

El aula, como el teatro, es un lugar donde transcurren historias y donde las personas se relacionan consigo mismas y con las demás. Puede entenderse como un espacio de encuentro en el que el aprendizaje trasciende lo académico para convertirse en una experiencia compartida.

En este contexto, el teatro se presenta como una herramienta educativa de especial valor, al integrar el juego, la emoción, la expresión y la creación en equipo como vehículos de un aprendizaje experiencial, donde el alumnado se convierte en protagonista activo de su propio proceso.

En este escenario cotidiano, el error se transforma en oportunidad, la escucha en vínculo y la imaginación en motor de conocimiento, haciendo del aula un espacio donde crecer no solo en lo académico, sino también en lo humano.

A través de la dramatización y la creación colectiva, el alumnado no solo adquiere conocimientos, sino que desarrolla habilidades fundamentales como la comunicación, la empatía y la colaboración. Al mismo tiempo, el teatro abre un espacio donde cada estudiante puede explorar su identidad, expresar su mirada y relacionarse con la de los demás, contribuyendo a construir un entorno de aprendizaje más participativo, significativo y humano.

Desde el ámbito educativo, diversos estudios destacan que el teatro como herramienta educativa:

- Favorece el aprendizaje significativo
- Desarrolla habilidades sociales y emocionales
- Estimula la creatividad y el pensamiento crítico

Además, como práctica social, el teatro permite trabajar valores a distintos niveles:

- Individual, a través de la expresión personal y la superación de retos
- Grupal, mediante la colaboración y el trabajo en equipo
- Comunitario, fomentando procesos de transformación social desde lo cultural y artístico

El teatro también tiene la capacidad de transformar los espacios, convirtiéndolos en entornos más seguros donde expresar opiniones, compartir vivencias y comprender realidades diversas, favoreciendo la empatía tanto individual como colectiva.

Después de leer esto, ¿no te parece la creación en colectivo una pequeña revolución frente a un mundo cada vez más individual, desconectado y acelerado?

Gracias por sumar tu centro educativo a una iniciativa donde el teatro se convierte en una herramienta para transformar los pequeños —y a la vez inmensos— universos que nos rodean.

Museo del Planeta Tierra año 2090

“Año 2090. Un grupo de estudiantes del planeta Zirconia visita el Museo del Planeta Tierra. Durante la visita observan cómo sus ancestros terrícolas, llegaron a normalizar ciertas costumbres, ahora extrañas para ellos, en el pasado. ¿Serán capaces de vivir en primera persona las acciones, sentimientos y emociones de cada obra de arte que contemplen? ¿Cómo terminará esa visita?”

Esta pieza, creada de manera colectiva por el IES Tías, propone una mirada crítica sobre cómo determinadas formas de violencia pueden llegar a normalizarse dentro de la sociedad.

Diversos estudios actuales señalan que la violencia no siempre se presenta de forma explícita, sino que puede manifestarse de manera sutil e interiorizada, formando parte de las dinámicas sociales y culturales. Este proceso de normalización dificulta su identificación y cuestionamiento, especialmente en contextos cotidianos como el entorno educativo o digital (Organización Mundial de la Salud, 2020).

Entre las situaciones que se abordan se encuentran la presión estética en redes sociales, el acoso escolar y su difusión a través del móvil, el consumo de alcohol vinculado a conductas de riesgo y distintas formas de maltrato, tanto hacia otras personas como hacia uno mismo y dentro del entorno familiar.

Alicia no se encuentra en el espejo

En la actualidad, las redes sociales se han convertido en espacios donde la imagen adquiere un valor central, generando dinámicas de comparación constante y exposición pública.

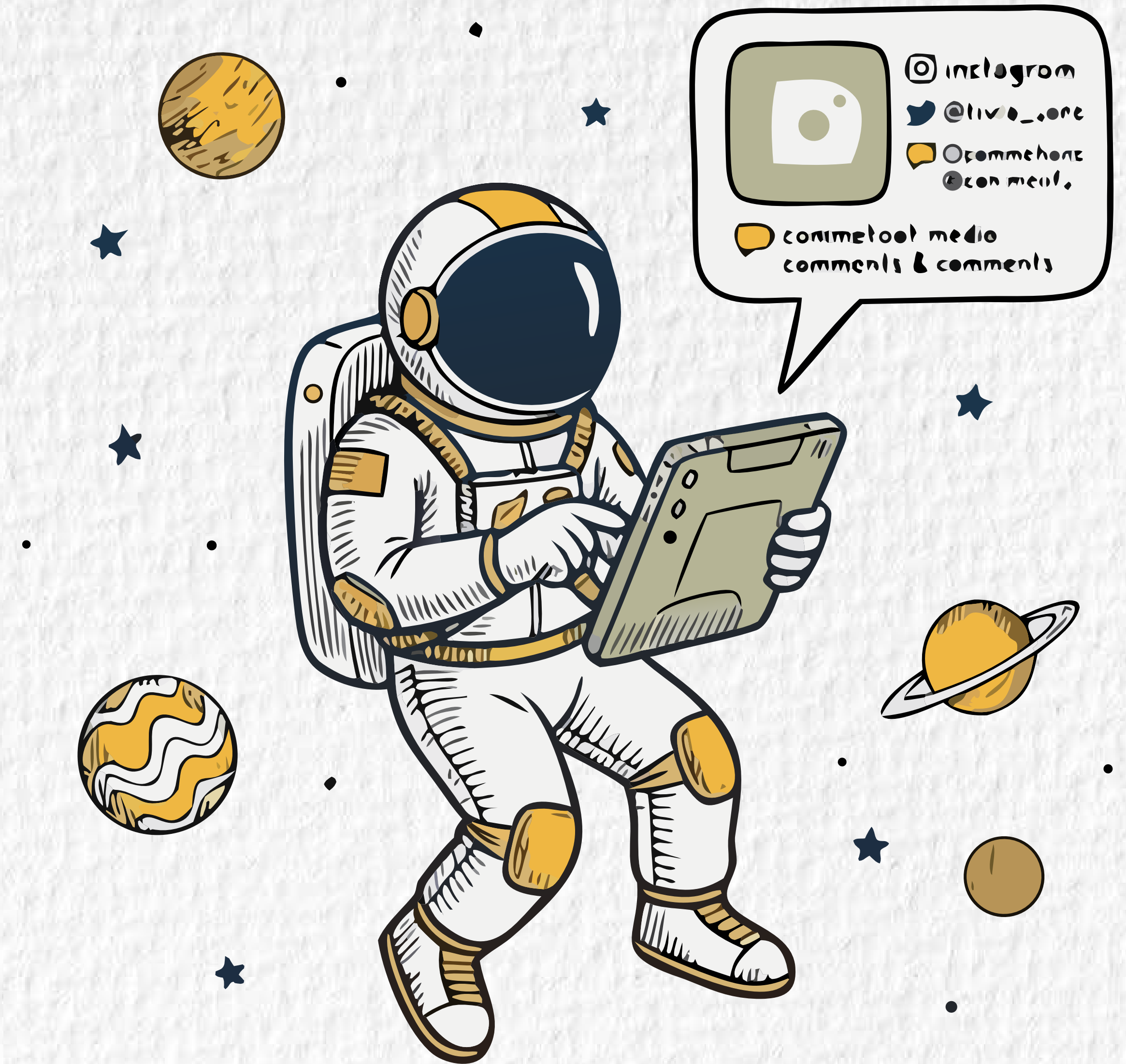
Investigaciones en el ámbito educativo y social destacan que esta presión estética afecta especialmente a adolescentes, favoreciendo la aparición de inseguridades, baja autoestima y conductas de autoexigencia (Peris et al., 2018).

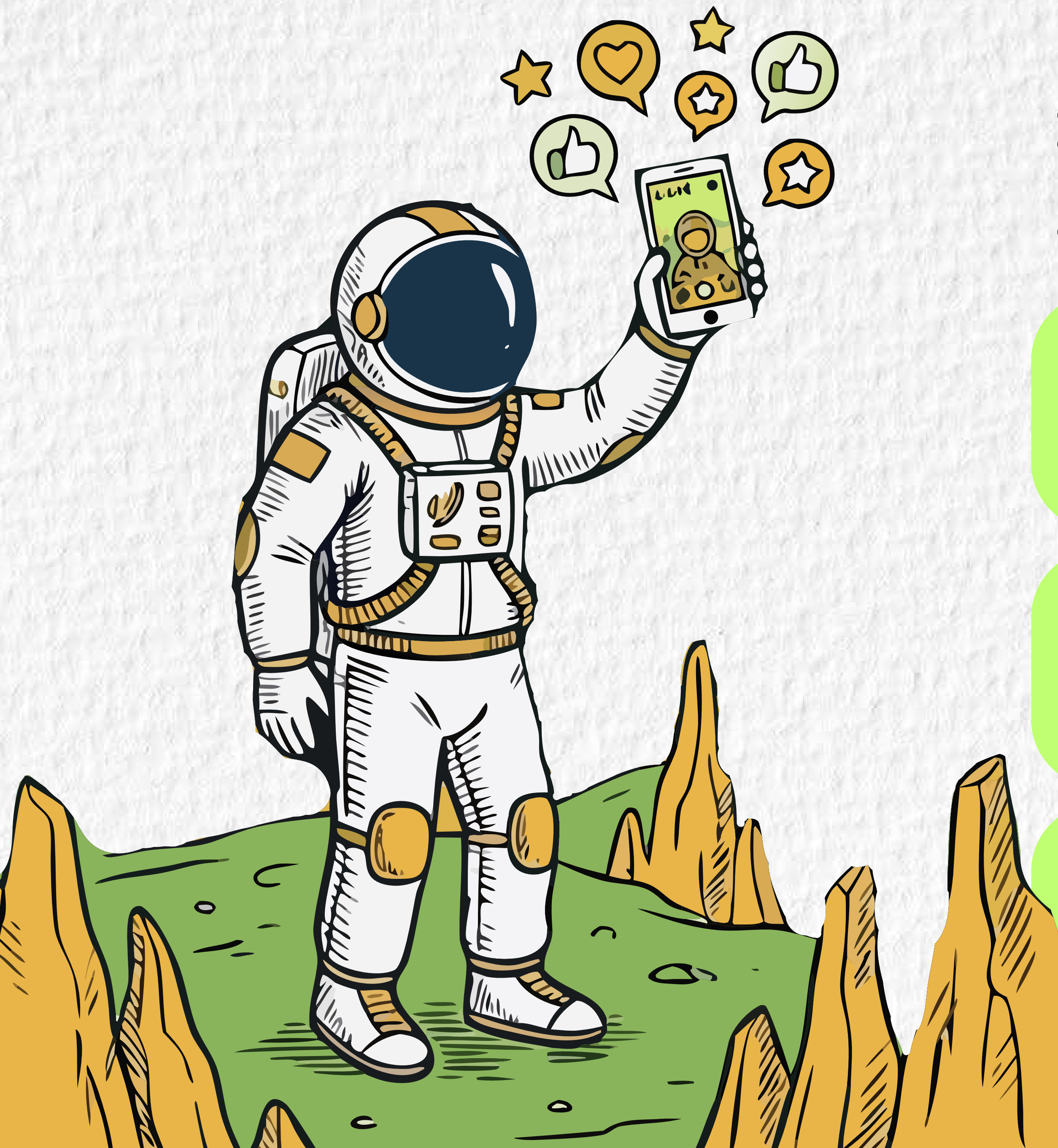
El acoso escolar a través de la pantalla

Según estudios recientes en población escolar, el acoso y el cibercoso están relacionados con consecuencias emocionales significativas, como ansiedad, aislamiento o disminución del bienestar (Garai-gordobil, 2015). La exposición pública de estas situaciones refuerza la violencia y dificulta la capacidad de las personas implicadas para afrontarla.

El alcohol, abriendo caminos hacia la violencia

En la adolescencia, el consumo puede estar vinculado a la búsqueda de pertenencia grupal, pero también a una disminución del control y de la capacidad de toma de decisiones. Estudios en el ámbito de la salud pública señalan que el consumo de alcohol en jóvenes se asocia con un mayor riesgo de comportamientos agresivos y situaciones de conflicto (Ministerio de Sanidad, 2021).

En relación a todo lo anterior, el teatro en el aula ofrece un espacio donde el alumnado puede reconocer situaciones de violencia en su entorno y posicionarse de manera crítica.

Los objetivos se plantean desde una perspectiva integral, atendiendo a las dimensiones cognitiva, emocional y social.

Cognitivos

- Identificar formas de violencia en la vida cotidiana.
- Comprender cómo algunas conductas se normalizan.

Emocionales

- Reconocer emociones ante situaciones de violencia.
- Tomar conciencia del impacto en uno mismo y en los demás.
- Fomentar el autocuidado

Sociales

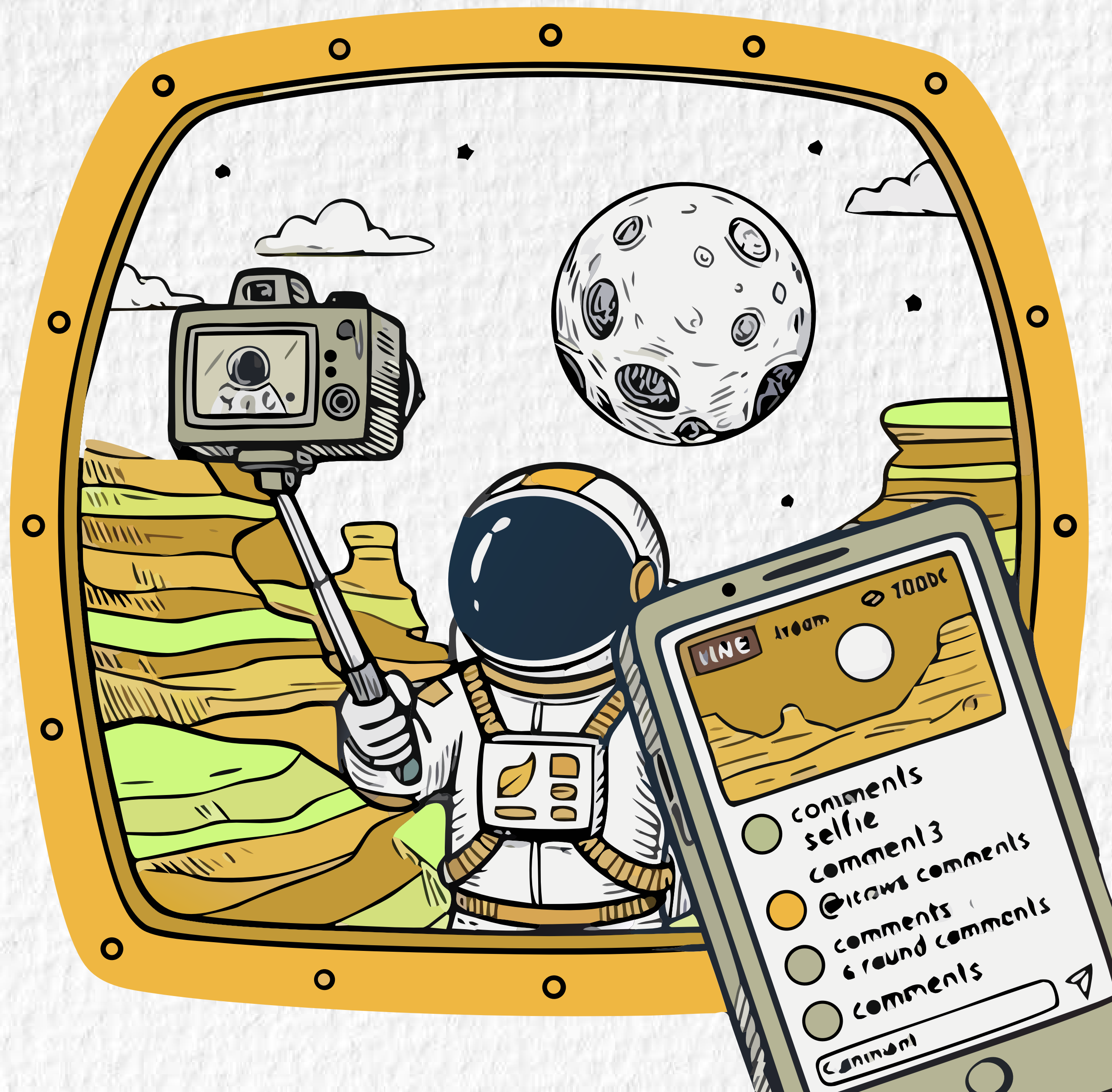
- Desarrollar una actitud crítica.
- Fomentar la empatía.
- Promover relaciones basadas en el respeto.

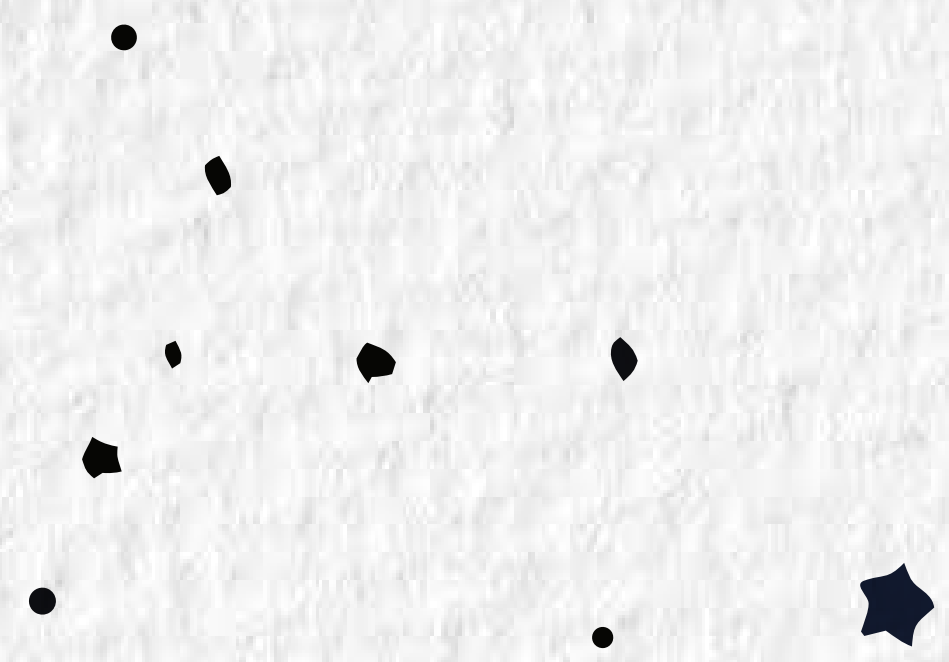
Antes y después, actividades para llevar el teatro al aula

Las siguientes actividades están pensadas para acompañar al alumnado antes y después de la experiencia teatral, favoreciendo un acercamiento activo, reflexivo y creativo a la obra. Se propone explorar la mirada crítica, la percepción de la realidad y la identificación de situaciones que, en ocasiones, pueden parecer normales sin serlo.

Cada actividad está pensada para desarrollarse en una sesión, con el deseo de que el tiempo se diluya en la experiencia y deje huella en el alumnado y el equipo docente.

Se propone que cada actividad comience y finalice con un pequeño ritual que permita al alumnado conectar con el momento presente y reconocer la valentía de compartir emociones y el propio cuerpo en el proceso creativo.

Ritual de inicio: Dejar de ver para mirar

En silencio y con los ojos abiertos, el alumnado recorre el espacio de manera lenta, observando el entorno como si fuera la primera vez que lo ve.

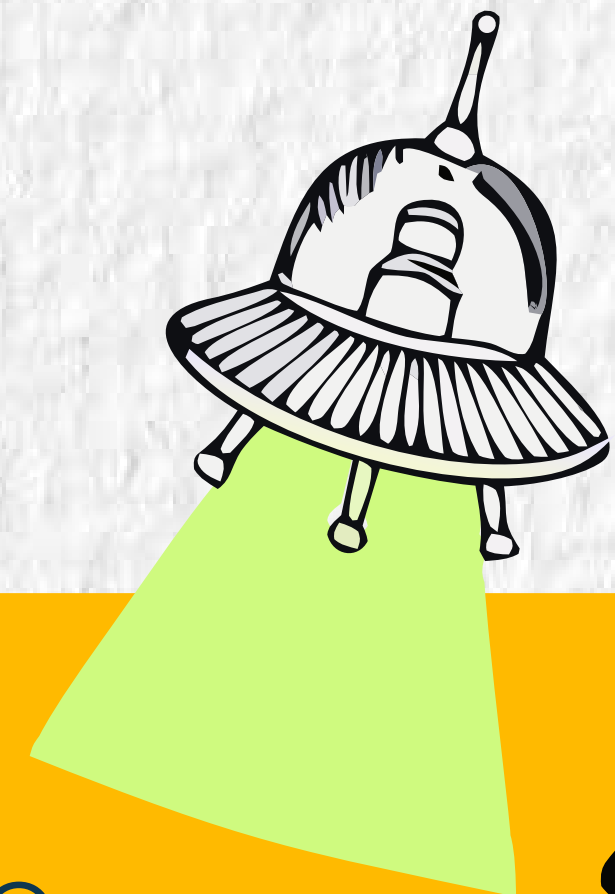
Se invita a:

- observar los detalles del espacio
- mirar a las demás personas sin juzgar
- tomar conciencia de cómo cambia su mirada al hacerlo de forma intencionada

A la señal, el alumnado se detiene y elige un punto del espacio o una persona para observar durante unos segundos con atención plena.

Finalmente, cada persona expresa con un gesto o una palabra qué ha cambiado en su forma de mirar.

La intención es favorecer una mirada consciente y crítica, preparándose para observar la realidad desde otra perspectiva.

Ritual de cierre: Soltar lo que pesa

Se invita al alumnado a pensar en algo que ha aparecido durante la actividad:

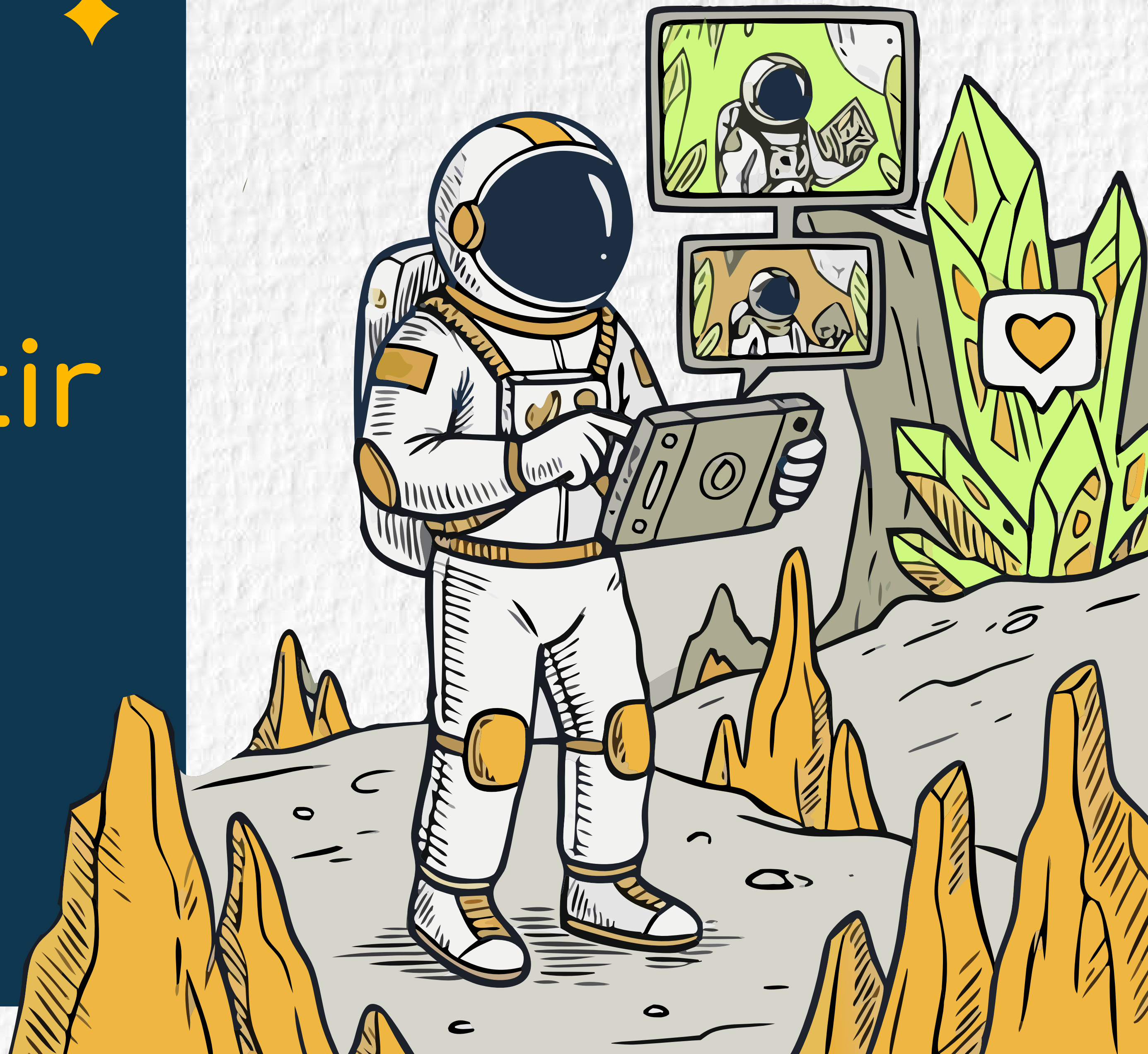
- una situación que le ha hecho reflexionar
- algo que antes parecía normal y ahora cuestiona

A continuación, cada persona representa esa idea con un gesto pequeño en su cuerpo (como si la sostuviera en las manos o en el pecho).

A la señal de la persona docente, se realiza una acción conjunta de “soltar” ese gesto hacia el espacio, acompañándolo de una exhalación.

Para finalizar, el grupo abre los ojos, conforman un círculo, apoyando las manos sobre los hombros de las personas que permanecen a ambos lados, para en silencio y con los ojos cerrados tomar tres respiraciones profundas, tomando conciencia del momento compartido.

Antes de asistir
al teatro

Actividad 1: Cosas del día a día (35')

Actividad de exploración corporal en la que se representan acciones negativas cotidianas que pueden estar normalizadas, para detenerlas y observarlas desde una mirada crítica.

DESARROLLO

1. El alumnado camina libremente por el espacio.. (5')

2. La persona docente propone acciones cotidianas que resultan disruptivas y que el alumnado debe representar en movimiento (mirar el móvil, grabar a alguien, consumir alcohol, ignorar a alguien...) (15')

El alumnado realiza estas acciones de forma continua, como si fueran escenas en movimiento y en diferentes niveles de energía.

A la señal, el docente dice "alto" y la mitad del grupo se congela en una imagen, mientras que la otra mitad se convierte en espectadores/as (la elección de los grupos se puede realizar por un criterio arbitrario, como color de las camisetas,etc.)

Se observa la escena y se plantean preguntas:

- ¿Qué está ocurriendo?
- ¿Es una situación saludable?

3. Tras esta intervención, se invita a que las personas observadoras sustituyan las figuras por una en la que se muestre una alternativa más consciente o respetuosa. (15')

DESARROLLO

El alumnado que antes realizaba la figura, se convierte ahora en personas observadoras con las que revisar estas nuevas figuras realizada por los/as compañeros/as y las sensaciones que transmiten.

MATERIALES Y RECURSOS

Espacio amplio

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

2. En pequeños grupos, el alumnado crea y escenifica situaciones a modo de "cuadros vivos".

Cada grupo muestra su propuesta al resto del grupo.

Se realiza una puesta en común guiada: ¿Reconocen la situación?, ¿La han visto en algún lugar?, ¿Por qué puede ser perjudicial?, ¿Cómo se podría mejorar?

3. Finalmente, cada grupo propone una posible solución, que puede ser expresada de forma verbal o a través de una nueva escenificación.

Actividad 2: Improvisando la violencia (40')

DESARROLLO

El alumnado se mueve libremente por el espacio al ritmo de una música energética (5')

2. A la señal de la persona docente, se agrupan rápidamente en diversos grupos (parejas, grupos de 3, 4, 5 personas, etc.) y la persona guía propone una situación relacionada con diferentes tipos de violencias (por ejemplo: "alguien graba a otra persona sin permiso", "juzgar a alguien por su aspecto", "ignorar a alguien", "amenazar a una persona", etc.).

A continuación, cada grupo tiene 60 segundos para crear y consensuar las acciones que representen la consigna anterior sin utilizar palabras.

A la señal de "¡acción!", comienzan a representar la escena todos los grupos a la vez. El docente puede intervenir diciendo: En cámara lenta, exagerando los movimientos, etc.

A la señal de "¡stop!", se detienen. (15')

3. El grupo se disuelve para volver a moverse libremente. Posteriormente, se vuelve a repetir el proceso anterior con nuevos grupos y situaciones, incorporando palabras. (10')

Actividad dinámica de improvisación en la que el alumnado crea escenas rápidas a partir de situaciones cotidianas, reaccionando en grupo y transformando las acciones en tiempo real.

DESARROLLO

4. Por último, cada grupo muestra su pieza, añadiendo un título para la escena previamente consensuado. (10')

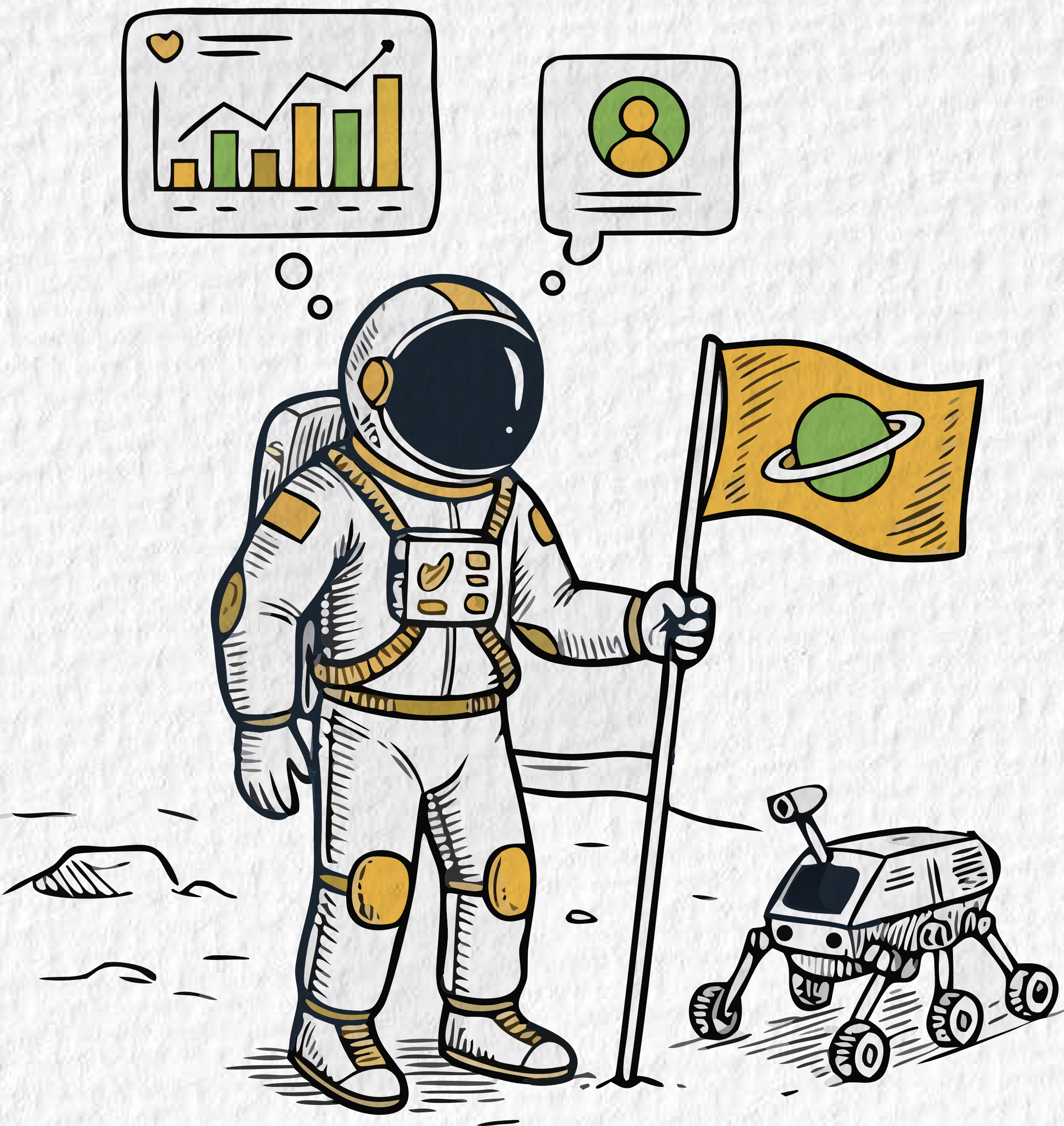
MATERIALES Y RECURSOS

- Espacio amplio

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

2. Adaptar las situaciones lanzadas al alumnado: "quedarse fuera de un juego", "no escuchar al compañero/a"

3. El docente puede intervenir diciendo: En cámara lenta, como si fueran gigantes, como si estuvieran jugando al escondite, etc.

Después de asistir
al teatro

Actividad 3: Improvisando en el Museo

DESARROLLO

1. Se plantea: “Si en el futuro existiera un museo sobre lo peor de nuestra época, ¿qué situaciones podrían encontrarse que nos avergonzaran como humanidad?” (5´)

2. Cada alumno/a escribe en un papel el título de una de esas posibles “obras del museo” (por ejemplo: “La guerra” “El consumismo”, “La desigualdad”, etc.). (5´)

3. Se recogen todos los papeles y se reparten al azar en pequeños grupos. (5´)

4. Cada grupo lee el título que le ha tocado y dispone de 15 minutos para crear una escena de máximo 1 minuto y medio que lo represente. (15´)

5. Se anima a utilizar acciones, gestos, sonidos, el espacio, la voz y la relación entre personajes para construir la escena.

6. En orden, cada grupo representa su pieza. (10´)

7. Breve reflexión final: ¿Qué situaciones han aparecido? (5´)

Actividad de creación escénica en la que el alumnado imagina qué escenas del presente podrían formar parte de un museo en el futuro.

MATERIALES Y RECURSOS

- Papeles y bolígrafos
- Espacio amplio

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

Esta actividad es adaptable a Educación Primaria, ajustando el grado de acompañamiento y simplificando las intervenciones verbales cuando sea necesario.

También se puede sustituir la parte escrita por una parte expresada a través del dibujo en el punto 2.

Actividad 4:

A través de la escucha musical, el movimiento libre y la creación plástica, el alumnado conecta con la idea de cambio y transforma la experiencia vivida en una expresión artística colectiva.

DESARROLLO

1. Se hace un recordatorio inicial de lo trabajado en la actividad 3.

2. El alumnado se distribuye por el espacio y se les invita a cerrar los ojos.

3. Se reproduce la canción Llegaremos a tiempo de Rosana. Durante la escucha, el alumnado comienza a mover libremente una parte del cuerpo, por ejemplo, una mano o un brazo, como si el movimiento pudiera cambiar aquello que se ha reflexionado en la actividad anterior. Se invita a añadir movimiento al resto del cuerpo de manera paulatina. (10´)

Se favorece un movimiento libre, sin juicio, conectando con la emoción y la posibilidad de transformación.

4. Al finalizar la música, se abre un momento de calma y respiración. (5´)

5. A continuación, el alumnado realiza un dibujo abstracto que represente lo que ha sentido durante la experiencia de escucha y baile (emociones, cambios, ideas...). (15´)

DESARROLLO

6. Se recogen todas las creaciones para construir un mural colectivo. (5´)

7. Observación final del mural e invitación a bailar cada trazo expuesto en el mural con el movimiento de un brazo o parte del cuerpo a elección. (10´)

MATERIALES Y RECURSOS

- Altavoz
- Canción
- Papel
- Lápices, ceras o rotuladores
- **Canción propuesta:**

<https://www.youtube.com/watch?v=FNG-GhuKd7eo>

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

Esta actividad es adaptable a Educación Primaria, ajustando el grado de acompañamiento y simplificando las intervenciones verbales cuando sea necesario.

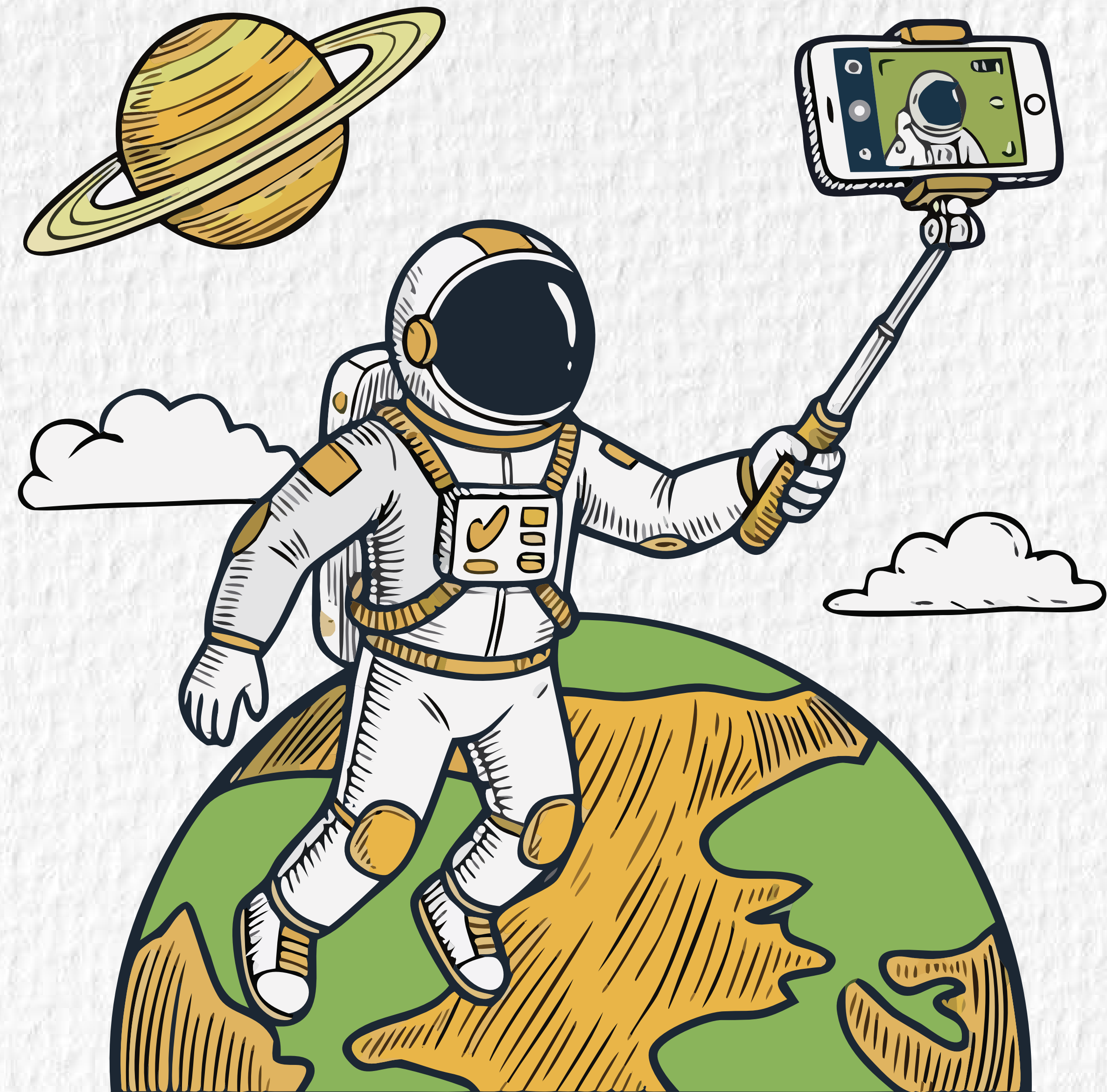
Cerrando el telón, abriendo experiencias

El teatro en colectivo se presenta, a lo largo de esta propuesta, como una herramienta viva que permite al alumnado no solo aprender, sino también mirarse, cuestionarse y relacionarse con el mundo de una manera más consciente. Desde el aula entendida como escenario, hasta la exploración de realidades complejas como la violencia normalizada, el proceso teatral se convierte en un espacio de encuentro donde lo individual y lo colectivo dialogan.

Museo del Planeta Tierra año 2090 nos invita a tomar distancia para observar nuestro presente con otros ojos. A través de la experiencia escénica, el alumnado tiene la oportunidad de reconocer situaciones que, en ocasiones, pasan desapercibidas, y de cuestionarlas desde el cuerpo, la emoción y la reflexión compartida.

Las actividades propuestas han buscado abrir caminos: para sentir, para expresar, para transformar. Porque comprender lo que ocurre es solo el primer paso; el siguiente es decidir qué queremos hacer con ello.

Quizás no podamos cambiarlo todo, pero sí podemos empezar por algo. Y en ese gesto —pequeño, consciente y compartido— reside la posibilidad de construir realidades más justas, más cuidadas y más humanas.

Referencias:

- Bisquerra, R. (2009). Educación emocional y bienestar. Praxis.
- Casassus, J. (2007). La educación del ser emocional. Cuarto Propio.
- Coll, C. (1990). Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Paidós.
- Garaigordobil, M. (2015). Ciberbullying en adolescentes. Pirámide.
- Ministerio de Sanidad (2021). Encuesta ESTUDES: Uso de drogas en enseñanzas secundarias en España.
- Organización Mundial de la Salud (2020). Prevención de la violencia: la evidencia.
- Paidós. Muñoz-Bellerín, M. (2017). La creación colectiva teatral.
- Peris, M., Maganto, C., & Garaigordobil, M. (2018). Autoestima y redes sociales en adolescentes.
- Ruz, S. (2023): La creación escénica en el contexto educativo. Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote y Compañía Cuerpo Teatro.
- Vieites, M. (2016). Pedagogía teatral.

Editora: Marila S. Mederos

Diseño: MINN Design Studio

**Cabildo de
Lanzarote**
Área de Educación

**CUERPO
TEATRO**