

Escenaula



PERCEPCIÓN



Cabildo de
Lanzarote
Área de Educación



**CUERPO
TEATRO**



Escenaula

Escenaula es un proyecto de la Compañía Cuerpo Teatro que cuenta con el apoyo del Área de Educación del Cabildo de Lanzarote y 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 una experiencia completa 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”...

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 se propone ampliar este concepto de “teatro” hacia una mirada diferente: una práctica donde el proceso es tan importante como el resultado escénico; donde verbos 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 que se materializa en una pieza de arte viva.

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.

Percepción

El origen de nuestros actos, quizás viene definido por preguntas cómo: ¿quiénes somos? ¿quiénes queremos ser?. Esta pieza es una invitación a reflexionar y a abrir la mirada hacia otras posibilidades.

El alumnado del IES César Manrique invita a cuestionar el origen de nuestras acciones a través de una pieza teatral que pone el foco en una realidad compleja como es el acoso escolar, explorando no solo sus consecuencias, sino también sus causas, dándole voz a quienes ejercen la violencia y generando un espacio de reflexión sobre aquello que hay detrás de sus actos: inseguridades, prejuicios, necesidad de pertenencia o dificultad para gestionar emociones.

Violencia y su telón de fondo

El acoso escolar es una realidad compleja que no puede entenderse únicamente desde la conducta observable. La investigación educativa en España señala que se trata de un fenómeno relacional en el que intervienen distintos roles dentro del grupo, y que se mantiene, en muchas ocasiones, por la pasividad o el silencio de quienes observan (Ortega-Ruiz et al., 2013).

Diversos estudios destacan que factores como la necesidad de pertenencia, la presión del grupo o la gestión de la propia identidad influyen en la aparición de estas conductas en las personas que ejercen violencia, especialmente en la adolescencia, etapa en la que el grupo de iguales adquiere un papel central (Fundación ColaCao & UCM, 2023).

En ocasiones, la conducta violenta puede ser también una forma de expresar aquello que no se sabe decir de otra manera, una manera de ocupar un lugar o incluso una llamada de atención que, en el fondo, está reclamando ayuda.

Comprender no implica justificar, sino abrir la posibilidad de preguntarse qué hay detrás del gesto: qué necesita ser visto, qué no ha sabido expresarse de otra forma, qué lugar intenta ocupar quien actúa desde la violencia.

Aprendiendo a mirar

“Vemos a los demás no solo como son, sino como aprendimos a mirarlos.”

La forma en la que percibimos a los demás está condicionada por estereotipos, experiencias previas y construcciones sociales que influyen en nuestras relaciones. La investigación señala que estas percepciones pueden situar a algunas personas en posiciones de vulnerabilidad, pero también pueden alimentar dinámicas de exclusión o violencia (Cerezo, 2009).

En este sentido, la percepción no es algo fijo, sino algo que puede transformarse. El aula se convierte así en un espacio clave donde cuestionar la mirada, revisar los prejuicios y abrir nuevas formas de relación.

El teatro, como herramienta educativa, permite habitar otros puntos de vista, comprender lo que hay detrás de las acciones y ensayar formas diferentes de estar con los demás. En ese proceso, se abre una posibilidad: dejar de mirar solo lo que alguien hace, para empezar a preguntarnos por qué lo hace.





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

Cognitivos

- Comprender el acoso como fenómeno relacional
- Identificar cómo influyen la percepción y los prejuicios

Emocionales

- Reconocer emociones propias y ajenas en situaciones de conflicto.
- Tomar conciencia del impacto de los actos en los demás.
- Desarrollar una mirada más comprensiva hacia las acciones propias y ajenas.

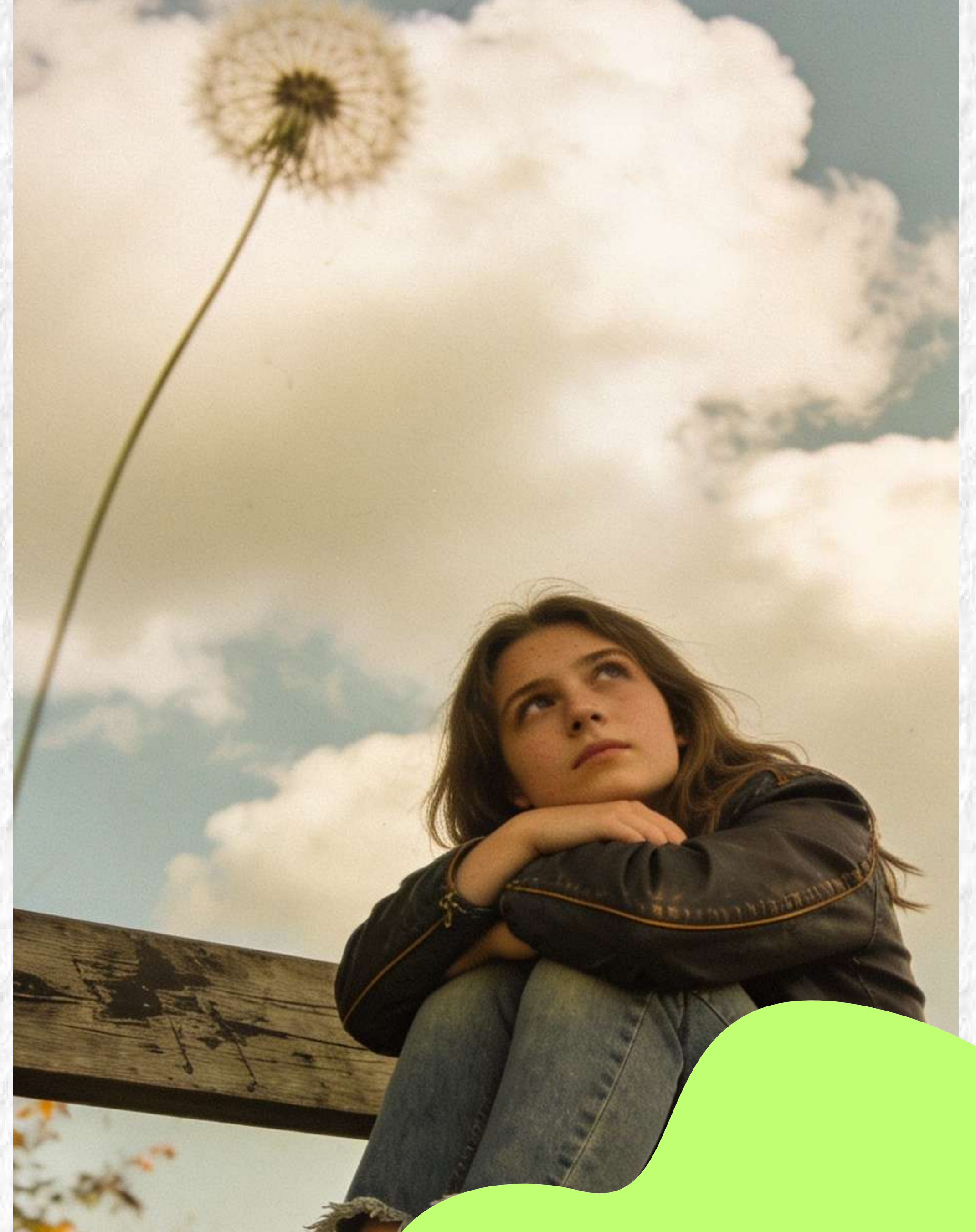
Sociales

- Fomentar la empatía dentro del grupo.
- Promover relaciones basadas en el respeto y el cuidado mutuo.
- Favorecer la reflexión sobre el papel individual dentro del grupo.

Antes y después, actividades para llevar el teatro al aula

Las siguientes actividades se acompañan de pequeños rituales de inicio y cierre que permiten al alumnado conectar con el momento presente y prepararse para la experiencia. A través de ellos, se propone tomar conciencia de la propia presencia y de la mirada hacia los demás, abriendo un espacio seguro desde el que explorar, sin juicio, las distintas formas de percibir y relacionarnos.

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: Unir (5')

El alumnado forma un gran círculo y se da la mano. Se propone comenzar a moverse por el espacio sin soltarse, tratando de mantener la conexión en todo momento y al ritmo de música instrumental acompañante.

Poco a poco, se introducen pequeñas consignas: cambiar de dirección, acelerar o frenar, adaptarse al movimiento del grupo. Todos estos cambios se darán de manera orgánica, pudiendo ser cualquier integrante del grupo quien tome la iniciativa (los cambios no se expresan de manera oral)

Se invita a observar cómo cambia el movimiento cuando todas las personas están conectadas.

A la señal, el grupo se detiene sin soltarse. Se mantiene el silencio unos segundos, tomando conciencia del cuerpo y del grupo.

Se cierra con una respiración conjunta.

Ritual de cierre: Soltar

El alumnado se coloca de pie y en círculo, ocupando el espacio. Se invita a cerrar los ojos unos segundos.

A la señal, se propone soltar el cuerpo poco a poco: sacudir manos, mover brazos, soltar hombros, dejar que el cuerpo se mueva libremente.

Estos movimientos pueden acompañarse de suspiros y soltar el aire a modo de liberar tensiones.

Poco a poco, el movimiento se va haciendo más pequeño hasta detenerse. Entrelazando las manos con los compañeros/as que están al lado, se cierra con una respiración profunda conjunta.

Antes de asistir
al teatro



Actividad 1: Emoción que transforma (35')

Actividad de exploración en la que el alumnado utiliza el papel como elemento simbólico para representar la ira y/o la calma, así como las emociones que la acompañan, a través de la manipulación y el movimiento.

DESARROLLO

1. Se entrega a cada alumno/a un trozo de papel y se propone explorarlo libremente: arrugar, doblar, romper, transformar.(10´)
Se propone transformar el papel en una forma que pueda representar la ira o la calma como emoción, de manera individual cada persona crea una de las dos. (No es necesario que sea literal ni reconocible).
2. Para la observación, se sientan en un gran círculo, con las creaciones en el centro. La guía va señalando por orden las creaciones para que el grupo las observe y decida si se expresa calma o ira. No se trata de acertar sino de observar para ordenar. La persona guía, va clasificando así las creaciones en 2 grupos: ira y calma. 10´)
3. Una vez realizado los dos grupos de emociones, se colocan los papeles en una escala de niveles de menor a mayor intensidad de la emoción, dependiendo del grupo.
4. Cada componente de ambos grupos, selecciona una creación (papel) y su correspondiente nivel de emoción. Sin tocarlo, solo observando, improvisa, con el movimiento de un brazo, la emoción con su correspondiente nivel, de la creación asignada. Mientras un grupo improvisa el otro observa.(10´)

DESARROLLO

MATERIALES Y RECURSOS

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

5. Breve reflexión: ¿Dónde y cómo se sienten ambas emociones en el cuerpo? ¿En qué niveles de intensidad es habitual sentir las? (5´)

- Papel (Se recomienda papel kraft si es posible)
- Espacio amplio
- Música instrumental de acompañamiento

Se recomienda integrar las adaptaciones en los siguientes pasos de la actividad:

1. Simplificar la consigna:
 - “Transforma el papel como si estuviera enfadado”

En los casos de los niveles educativos más pequeños, se puede sustituir la transformación del papel por la creación de dibujos y garabatos.

2. Guiar con ejemplos:
 - “¿cómo se mueve algo enfadado?”

En este paso, trataremos de que den vida a esa creación en papel o dibujo.

3. Acompañar el movimiento:
 - “mueve el papel con enfado”

4. Incorporar el cuerpo de forma progresiva

5. Reflexión sobre el nivel de intensidad con el que sienten la calma y la ira al interactuar con la obra creada.

Actividad 2: Lo que veo y lo que es

Actividad de exploración en la que el alumnado experimenta cómo la percepción y los prejuicios influyen en la manera en la que interpretamos a los demás.

DESARROLLO

1.El alumnado se organiza en pequeños grupos (3-4 personas).(10´)

A cada grupo se le entrega una tarjeta con una situación concreta que deben representar mediante una imagen congelada (estatua). (Ejemplos: una persona que se siente excluida, alguien que quiere llamar la atención, una situación de racismo, etc.)

2.El resto del grupo en círculo observa cada imagen. Se propone interpretar:(10´)

- ¿Qué creen que está pasando?
- ¿Qué personajes hay en la historia?¿Por qué?

Es importante preguntar “¿Por qué?” en esta parte, ya que se relaciona con la aparición de los prejuicios.

- ¿Qué relación hay entre ellos?

3.El grupo que ha creado la imagen revela la tarjeta y explica si coincide o no con lo que se ha interpretado. (5´)

4.Se repite el proceso con varios grupos y varias situaciones..

5,Cierre breve:

- ¿Coincidía lo que pensábamos con lo que era?
- ¿Qué nos ha hecho interpretarlo así?

MATERIALES Y RECURSOS

- Tarjetas con situaciones
- Espacio amplio

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

Se recomienda integrar las adaptaciones en los siguientes pasos de la actividad:

2. Tarjetas más simples:

“Un niño solo”, “Alguien triste porque le han insultado”, “Una persona que huye”

3. Preguntas guiadas:

- “¿Qué está pasando?” “¿Qué personajes hay en esta historia?”

Es importante recalcar al grupo que no hay preguntas buenas ni malas, que se trata de decirlas con sinceridad.

4. Revelación de la representación de la figura y reflexión:

- “¿Era eso lo que pensaban?, ¿qué les ha hecho dar esa respuesta?, ¿en qué os habéis fijado?, ¿Creéis que a veces no nos damos la oportunidad de conocer a alguien por la primera impresión?, ¿Sabéis si esto tiene un nombre?”



Después de asistir
al teatro

Actividad 3:

Lo que no se ve (45')

Actividad de creación en la que el alumnado explora qué puede haber detrás de las acciones de una persona que ejerce violencia, dando espacio a otras posibles miradas.

DESARROLLO

1. Se recuerda brevemente la obra en gran grupo, qué situaciones sucedieron, qué les pasaba a los personajes. Se recoge en la pizarra los tipos de acoso que reconocieron en la obra (5')
2. Se agrupa al alumnado (3-4 personas) y se reparten los tipos de acoso que anteriormente fueron apuntados en la pizarra. Cada grupo, pone el foco en el/la acosador/a e imagina un posible motivo para que actúe así. (8')
3. Con el posible motivo de la persona acosadora consensuado por el grupo, cada grupo crea una improvisación de máximo 2 minutos para escenificar dicho motivo. (12').
4. Por turnos, cada grupo representa su pieza escénica (12')
5. Cierre en gran grupo: "¿Qué cambia cuando vemos lo que hay detrás?, ¿qué posibles soluciones puede haber para que no se den situaciones de acoso?" (8')

MATERIALES Y RECURSOS

- Espacio amplio

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

Se recomienda integrar las adaptaciones en los siguientes pasos de la actividad:

1. Recordar la obra de teatro y definir de manera colectiva la palabra "acosar". Identificar tipos de acoso.

2. El alumnado se organiza en pequeños grupos (3-4 personas) para preparar la escena.

La persona docente puede proponer o ayudar a elegir una situación sencilla:

- Ejemplo: "alguien se ríe de otra persona"

3. Cada grupo representa la escena de acoso de manera sencilla. En el caso de dificultad para escenificar, esto puede ser sustituido por hacer una composición grupal en un dibujo y comentarlo en gran grupo.

4. A continuación, se propone reflexionar: ¿Por qué creen que se comportan así las personas que acosan?

Actividad 4: Confía (45')

Actividad de exploración en la que el alumnado experimenta la confianza, el cuidado y el acompañamiento a través del cuerpo y la relación con los demás. Se propone reflexionar sobre qué

DESARROLLO

1. Se vuelve a recordar la trama expuesta por la pieza escénica, y se recuerda en grupo situaciones donde habría sido necesario ayudar y dejarse ayudar. (5')

2. Se lleva a cabo la dinámica del péndulo que consiste en que el alumnado forma un círculo cerrado y una persona se sitúa en el centro, con los ojos cerrados y el cuerpo firme. (20')

Se propone dejarse caer suavemente en distintas direcciones, manteniendo el control corporal, mientras el grupo la sostiene y la acompaña, devolviéndola al centro.

Se insiste en la importancia del cuidado y la atención del grupo para que la experiencia sea segura.

3. El alumnado se organiza en parejas. (15')

Una persona cierra los ojos y la otra asume el rol de guía.

La persona guía acompaña a su compañero/a para realizar una acción concreta en el espacio (por ejemplo, coger un objeto y colocarlo en otro lugar), adaptando las propuestas al entorno disponible.

Se realiza el cambio de roles para que ambas personas experimenten las dos posiciones.

DESARROLLO

4. El alumnado se coloca en círculo para compartir una reflexión final: (5')

De forma voluntaria, cada persona completa una de las siguientes frases:

- "Ayudar es..."
- "Dejarse ayudar es..."

MATERIALES Y RECURSOS

- Papeles pequeños adhesivos
- Bolígrafos o rotuladores
- Espacio amplio
- Música instrumental

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

Se recomienda integrar las adaptaciones en los siguientes pasos de la actividad:

2. Modificar la dinámica del péndulo por una dinámica de "viaje" en parejas, donde una de ellas guía mientras la otra persona se deja guiar con los ojos cerrados y con las manos entrelazadas.

3. Modificar la acción, por el guiado de uno de los componentes de la pareja con los ojos cerrados a un lugar del espacio a través del uso de sonidos o instrumentos.

4. Reflexionar con la pregunta: "¿Qué es más difícil: ayudar o dejarnos ayudar? ¿Por qué?"

Cerrando el telón, abriendo experiencias

A lo largo de esta propuesta, el teatro en colectivo ha permitido acercarse a una realidad compleja como el acoso escolar desde una mirada más amplia, atendiendo no solo a lo que ocurre, sino también a aquello que no siempre se ve. Percepción nos invita a detenernos, a cuestionar nuestras ideas previas y a comprender que detrás de cada acción puede haber una historia, una emoción o una necesidad no expresada.

Las actividades han abierto un espacio para explorar, sentir y transformar, poniendo en valor la importancia de la mirada, el grupo y el cuidado mutuo. Porque, a veces, no se trata solo de cambiar lo que hacemos, sino de aprender a mirar de otra manera. Y quizá, en ese pequeño cambio de mirada, empiece también una forma distinta de estar con los demás.





Referencias:

- Cerezo, F. (2009). Bullying: análisis de la situación en las aulas españolas. Pirámide.
- Fundación ColaCao & Universidad Complutense de Madrid (2023). Estudio sobre el acoso escolar y el impacto en la infancia y la adolescencia en España.
- Muñoz-Bellerín, M. (2017). La creación colectiva teatral. Paidós.
- Ortega-Ruiz, R., Del Rey, R., & Casas, J. A. (2013). La convivencia escolar: clave en la prevención del acoso. Revista de Educación, 362, 15-35.
- 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