

Escenaula

LO QUE CALLAMOS

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.

Lo que llamamos

“Un grupo de alumnas se quedan atrapadas en el instituto. Unas se llevan bien, otras se llevan mal. Cuando quieren darse cuenta, una de ellas ha desaparecido. ¿Se enfrentarán entre ellas para encontrar a la culpable o, juntas, descubrirán que es lo que ha sucedido entre las puertas del instituto? Y, a parte de ello, ¿conseguirán soltar aquello que callan para poder volver a sonreír frente al espejo?”

El IES San Bartolomé, a través de la pieza creada en colectivo, da voz a las emociones no dichas, a conflictos no resueltos y verdades silenciadas que necesitan salir a la superficie, ser escuchadas, validadas y compartidas, como manera de cuidar un vínculo tan esencial en la adolescencia como es la amistad.

Besties: la amistad y sus complicaciones.

Durante la adolescencia, las relaciones de amistad adquieren un papel protagonista en el desarrollo personal y emocional. Diversos estudios señalan que, en esta etapa, el vínculo con los iguales se convierte en una de las principales fuentes de apoyo, comprensión y construcción de identidad, desplazando en parte la dependencia emocional de la familia que ocupa el protagonismo durante la infancia. La amistad no solo proporciona un sentimiento de pertenencia, sino que también permite a los y las adolescentes expresarse con mayor libertad, compartir inquietudes y construir una imagen de sí mismos en relación con el grupo.

Estas relaciones se vuelven progresivamente más profundas, basadas en la confianza, la reciprocidad y la intimidad emocional (Bisquerra, 2009). Sin embargo, estos vínculos pueden convertirse en espacios inseguros al surgir conflictos, deslealtades, malentendidos, que consecuentemente, se conviertan en dinámicas de exclusión del grupo, lo que pone de manifiesto la importancia de aprender a comunicarse, así como cuidar y cuidarse dentro de un grupo.

La emoción en busca de libertad

La adolescencia es también una etapa marcada por una mayor intensidad de las emociones, en la que las personas comienzan a tomar mayor conciencia de lo que sienten, aunque no siempre disponen de las herramientas adecuadas para identificarlas, expresarlas y/o gestionarlas. Diversos estudios señalan que factores como el miedo al juicio, la inseguridad o el estigma pueden dificultar que los jóvenes compartan sus emociones o pidan ayuda cuando la necesitan.

En este contexto, el silencio se convierte en una forma habitual de gestionar las emociones, pudiendo generar sensación de malestar, incompreensión, soledad y consecuentemente, generando distancia en las relaciones.

Por ello, la creación de espacios seguros en el ámbito educativo, donde el alumnado pueda expresar lo que siente sin miedo, se convierte en una herramienta clave para su bienestar y desarrollo personal (Casassus, 2007). Un espacio que ayuda a descubrir y construir vínculos desde el respeto y el cuidado mutuo.

El teatro en el aula es facilitador de este espacio, con el que trabajar la expresión emocional y las relaciones interpersonales, al ofrecer un espacio seguro donde el alumnado puede explorar, representar y comprender aquello que siente y, en muchas ocasiones, no es expresado.

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

Cognitivos

- Comprender la importancia de la comunicación en las relaciones.
- Identificar conflictos y el papel del silencio en ellos.
- Reconocer el teatro como forma de expresar emociones y situaciones.

Emocionales

- Identificar y expresar emociones.
- Reflexionar sobre lo que no se dice y cómo afecta.
- Ganar confianza para expresar lo que se siente

Sociales

- Escuchar y respetar a los demás.
- Desarrollar empatía ante distintas situaciones.
- Valorar la amistad como espacio de apoyo.

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. A través de dinámicas individuales y colectivas, se propone explorar las emociones, la comunicación y las relaciones de amistad, poniendo especial atención en aquello que a veces se calla.

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: Escuchando al cuerpo (5')

En silencio y con los ojos cerrados, el alumnado dirige la atención hacia su propio cuerpo.

Se invita a identificar:

- el espacio que ocupa su cuerpo, como si lo dibujara en el aire
- la postura en la que se encuentra
- las sensaciones que percibe (frío, calor, tensión, incomodidad...)

A continuación, cada persona comparte su estado de ánimo a través de un sonido o un gesto.

La intención es favorecer la atención plena y la conexión con uno mismo y con el propio cuerpo antes de comenzar la actividad.

Ritual de cierre: Foto emocional (5')

- El grupo camina lentamente por el espacio, tomando conciencia del entorno y del propio cuerpo.
- La persona docente cuenta hasta tres y dice en voz alta la palabra "foto". En ese momento, el alumnado se detiene y crea con su cuerpo una figura que represente su estado de ánimo.
- Si la emoción es positiva, se les invita a reconocerla y tratar de mantenerla a lo largo del día. Si es una emoción más difícil, se les invita a reflexionar sobre qué podrían hacer para transformarla.
- Para finalizar, formar un círculo con las personas participantes cogidas de la mano y compartir un momento de silencio, trasladando la emoción sentida y deseando una emoción amable a cada integrante.

De esta manera, cerramos la experiencia desde la conexión con el cuerpo y la emoción.

Antes de asistir al teatro

Actividad 1:

Lo que no digo lo bailo. (35')

Dinámica corporal y vocal en la que el alumnado explora emociones que no expresa habitualmente, dando forma escénica a aquello que se calla.

DESARROLLO

1.El alumnado camina libremente por el espacio, respirando y observando su cuerpo, identificando tensiones para poder liberarlas. (5')

2. A la señal, se detienen y piensan en una situación, cosa, persona, etc.. que les haga sentir una emoción: tristeza, alegría, rabia, miedo.. (10')

Ponen la atención en un brazo y al ritmo de la música lo mueven imaginando que ese brazo siente una de las emociones anteriores. A la señal, se cambia de música, parte del cuerpo y emoción.

Se repite lo anterior pero esta vez añadiendo sonidos inventados con la voz. :)

Posteriormente, este sonido se sustituye por una palabra. (5')

3.En parejas o pequeños grupos realizan una improvisación a través de la creación de una figura que parte de una de las palabras expresadas, un sonido emitido y un movimiento del brazo realizado por cada componente, a modo de coreografía (10')

4.Se muestran las improvisaciones en grupo. (10')

MATERIALES Y RECURSOS

- Espacio amplio
- Música instrumental energética

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

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

3. Incorporar interacción entre dos cuerpos que están realizando el movimiento y el sonido y a la señal hacer de espejo el uno del otro en parejas.

4. En círculo, se realiza un espejo colectivo de participantes que de manera voluntaria quiera expresar sus movimientos para ser copiados.

Actividad 2:

Museo a la amistad (40')

Actividad de composición escénica en la que el alumnado crea “cuadros vivos” que representan distintas formas de relación en la amistad. El resto del grupo observa, interpreta y propone cambios para construir una imagen de relación más sana.

DESARROLLO

1.El alumnado se divide en pequeños grupos. Cada grupo crea una figura o “cuadro” que representa una relación de amistad (conflicto, distancia, apoyo, exclusión...). (10´)

2. El resto del grupo recorre el espacio como si estuviera en un museo, observando las diferentes escenas.

Se invita a reflexionar:

- ¿Qué está ocurriendo en esta imagen?
- ¿Cómo se sienten los personajes?

El grupo observador interviene modificando las posturas corporales para transformar la escena hacia una relación más sana. (5´)

3.Se observa el cambio y se realiza una breve puesta en común sobre la importancia de los pequeños gestos para que se transforme toda una situación o cómo debería funcionar una relación de amistad sana. (5´)

Se vuelve a repetir el proceso, cambiando los grupos de escena y observación.

MATERIALES Y RECURSOS

- Espacio amplio

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

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

Se propone que la reflexión final se centre en lo que hace que una amistad sea sana y constructiva.

Después de asistir
al teatro

Actividad 3: ¿Con quién me conecto? (40')

Dinámica de reflexión y expresión escénica en la que el alumnado identifica con qué personaje ha conectado más (protagonista, antagonista, grupo, etc.) y explora sus motivos a través del cuerpo y la voz.

DESARROLLO

- 1.En círculo, el docente lanza la pregunta: (5´)
¿Con qué personaje has conectado más? ¿Por qué?
- 2.El alumnado piensa su respuesta de forma individual.
- 3.Se desplazan por el espacio imitando al personaje con el que han conectado, imitando sus movimiento, miradas, etc. (5´)
- 4.Se van observando para agruparse con quien crean que están compartiendo el mismo personaje(5´)
- 5.A la señal, se mantienen en ese grupos, resolviendo si las personas integrantes han coincidido o no en el personaje elegido.

DESARROLLO

- 6.A continuación se modifica la composición de los grupos para mezclar personas identificadas con diferentes personajes, se propone crear un final diferente para la obra. (10´)

- 7.Se comparte en gran grupo de manera oral. (10´)

MATERIALES Y RECURSOS

- 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.

Actividad 4: Lo que sí decimos (45')

Actividad en la que el alumnado expresa, de forma consciente y compartida, aquello que valora de sus compañeros/as, poniendo en práctica la comunicación emocional y el reconocimiento dentro del grupo.

DESARROLLO

1 Se invita a que, Individualmente, el alumnado cierre los ojos y ponga la atención para escuchar con calma y paulatinamente sonidos que van de fuera hacia dentro (la calle, el centro, el aula y finalmente su corazón). (5')

2. De manera individual, cada persona se escribe una pequeña carta donde pone en valor todo lo que como persona ofrece a una amistad y todo lo que necesita de una amistad para sentirse cómoda y segura. La carta se escribe en mayúsculas y de forma anónima. (5')

3. La persona docente recoge las cartas e invita al alumnado a agruparse según un criterio arbitrario (color de las zapatillas, pelo, camiseta, etc.) (15')

Tras mezclar las cartas, reparte las mismas a las diferentes agrupaciones.

Cada grupo lee las cartas que les ha tocado y busca puntos en común y selecciona pequeñas partes para reescribir una sola carta

DESARROLLO

6. Cada grupo inventa la forma de escenificar esa carta en una pequeña escenificación de máximo 1,5'. (10')

7. Cada grupo muestra su creación al resto. (10')

MATERIALES Y RECURSOS

- Espacio amplio
- Música instrumental suave

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

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

2 Se propone sustituir la carta por un dibujo donde se represente la amistad y la incorporación en el dibujo de una frase sencilla que responda a:

- Lo que me gusta de ser amigo/a
- Lo que me gusta de mis amigos/as

6. Cada grupo inventa una coreografía de 3 gestos consecutivos en las que puedan expresar el contenido del dibujo o la frase escrita en él.

Cerrando el telón, abriendo experiencias

El teatro, como espacio de encuentro, permite mirar más allá de lo que se dice y acercarnos a aquello que muchas veces queda en silencio. Lo que callamos invita al alumnado a reflexionar sobre sus emociones, sus relaciones y el valor de la amistad, poniendo el foco en la importancia de expresar lo que sentimos.

A lo largo de esta propuesta, las actividades han buscado ofrecer un espacio seguro donde explorar, desde el cuerpo y la escena, cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos con los demás. Comprender lo que callamos, nombrarlo y compartirlo se convierte en una herramienta clave para construir vínculos más sanos y conscientes.

Ojalá esta experiencia trascienda el aula y acompañe al alumnado en su día a día, recordando que expresar lo que siente no solo le acerca a sí mismo, sino también a los demás.

Referencias:

- Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades. Los Libros de la Catarata.
- 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. Muñoz-Bellerín, M. (2017). La creación colectiva teatral.
- Vieites, M. (2016). Pedagogía teatral.
- Ruz, S. (2023): La creación escénica en el contexto educativo. Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote y Compañía Cuerpo Teatro.

Editora: Marila S. Mederos

Diseño: MINN Design Studio

**Cabildo de
Lanzarote**
Área de Educación

**CUERPO
TEATRO**