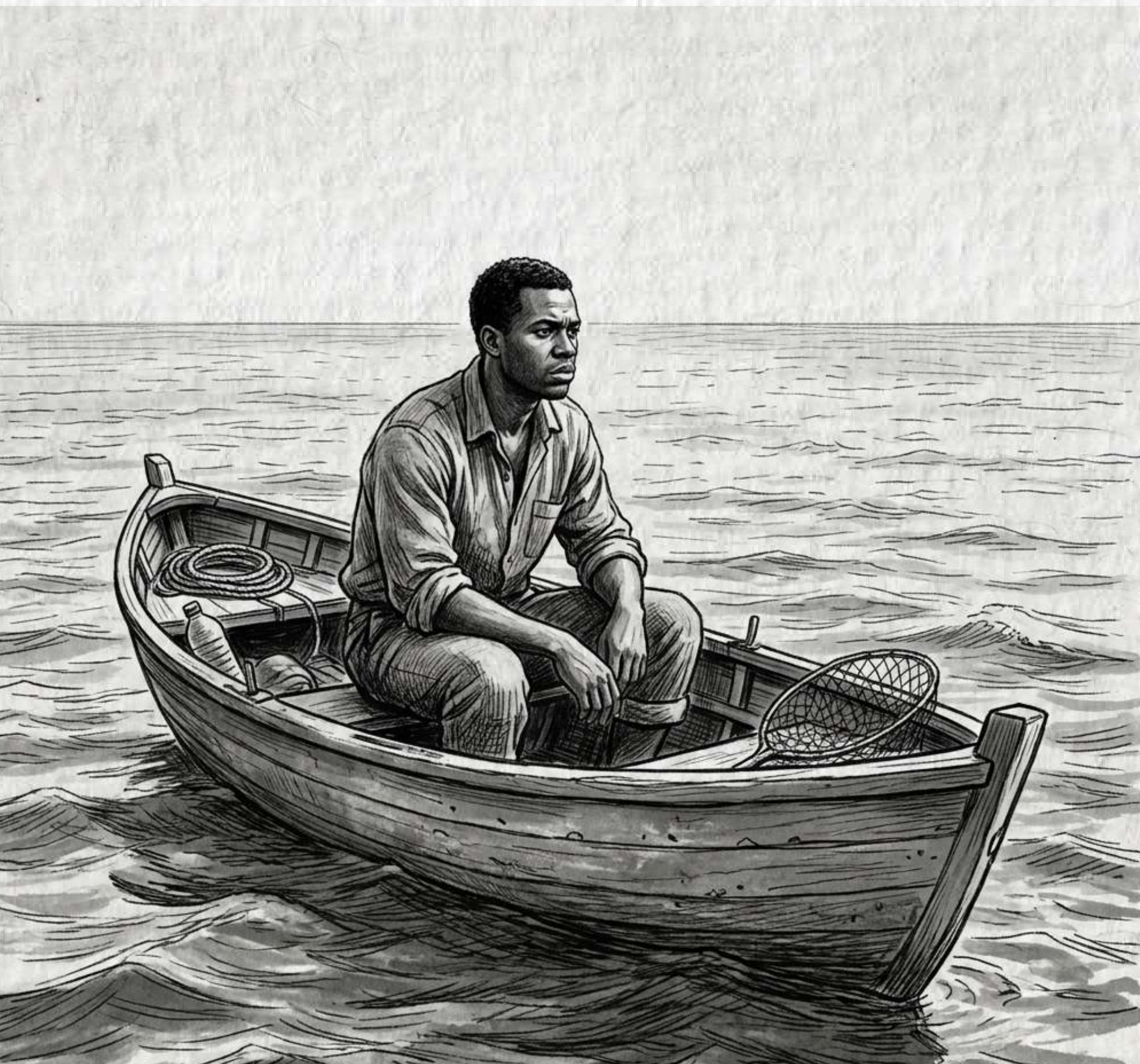

Escenaula

LA LLAMADA

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.

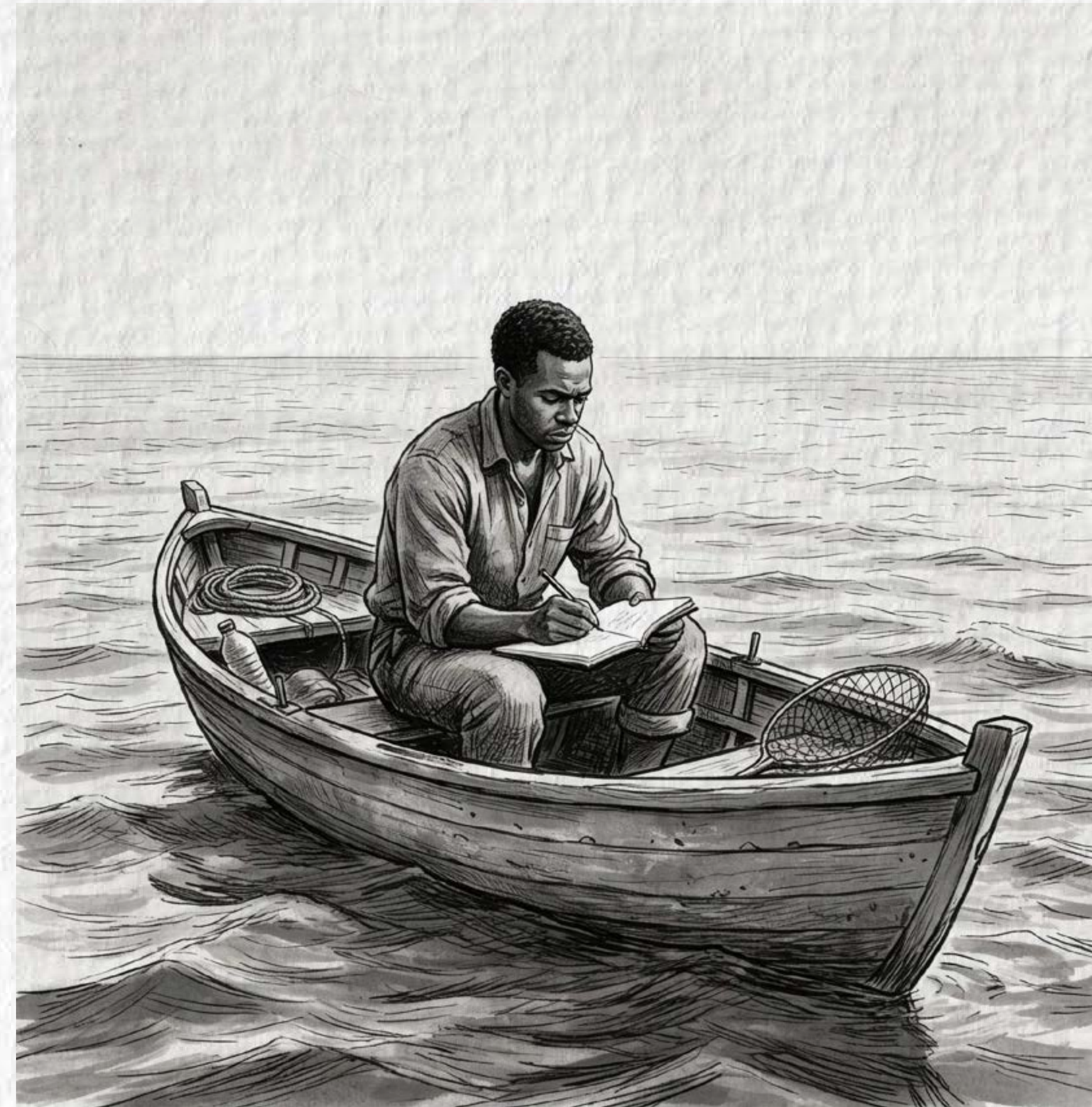
Las aulas, un gran escenario

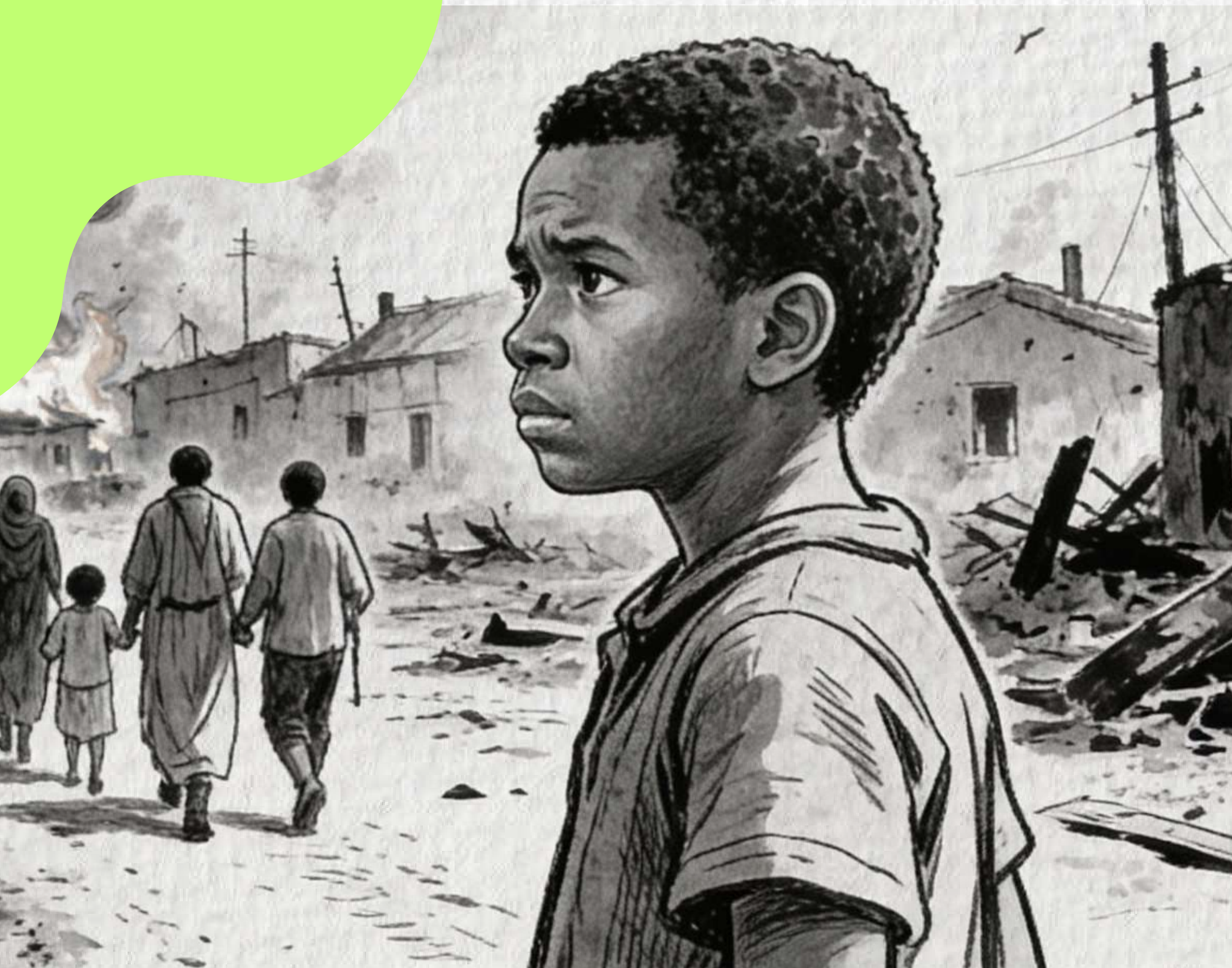
El aula, como el teatro, es un lugar donde transcurren historias y donde las personas se relacionan consigo mismas y con las demás. Puede entenderse como un espacio de encuentro en el que el aprendizaje trasciende lo académico para convertirse en una experiencia compartida.

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.

La Llamada

“Un hombre abre un cuaderno lleno de dibujos y, a través de ellos, comienza a contar su historia: cuando era niño vivía en un lugar pobre, pero lleno de sueños, hasta que la guerra destruyó su vida y se llevó a su familia, obligándolo a huir solo en un barco con su cuaderno y un lápiz.

Perdido en el mar, encontró en el dibujo una forma de expresar su miedo y su esperanza, hasta llegar a una isla desconocida donde tuvo que aprender un nuevo idioma y empezar de nuevo. Con el paso de los años logró superar los obstáculos y cumplir sus sueños, sin olvidar nunca su pasado.

Un día, una llamada inesperada le devuelve aquello que había perdido y que tanto había echado de menos.

Esta pieza escénica ha sido creada de manera colectiva por el alumnado del IES Puerto del Carmen, quienes, a través del proceso creativo, han dado forma a una historia vinculada al viaje, la pérdida y la reconstrucción. A partir de la exploración de estas realidades, el grupo ha construido una propuesta que pone en el centro la experiencia humana de migrar, utilizando el arte como medio para expresar aquello que, en muchas ocasiones, resulta difícil de decir con palabras.

El mar como salvación

En la actualidad, millones de personas en el mundo se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos armados, persecuciones, situaciones de violencia o cambio climático. Este desplazamiento forzado forma parte de una realidad global que también tiene una presencia significativa en nuestro entorno más cercano.

En nuestro archipiélago, la llegada de personas migrantes por vía marítima se ha convertido en una realidad dolorosa y visible en los últimos años. Muchas de estas personas emprenden viajes largos y peligrosos, dejando atrás su vida, su familia y su lugar de origen, en busca de nuevos comienzos más seguros y con más oportunidades. Es necesario comprender la migración no solo como un fenómeno demográfico, sino como una experiencia humana que implica ruptura, tránsito y reconstrucción (Godenau & Zapata, 2020; Aja, Arango & Oliver, 2023).

Cuando la guerra no es un juego

En muchos lugares, la guerra irrumpe en la vida de la infancia, transformando su entorno, y también la manera de percibir el mundo. La ruptura con lo cotidiano, la pérdida de referentes y la separación familiar pueden generar un impacto profundo en el desarrollo emocional.

Investigaciones en el ámbito educativo y psicológico destacan que los niños y niñas en contextos de movilidad forzada pueden experimentar dificultades relacionadas con la seguridad emocional, la identidad o la integración social (Bravo & Santos-González, 2017; Martínez & Echeita, 2021).

Tierra para nuevas raíces

Canarias es para muchas personas migrantes su primer lugar de acogida en Europa, lo que convierte a este territorio en un espacio clave para comprender los procesos de llegada, adaptación y convivencia.

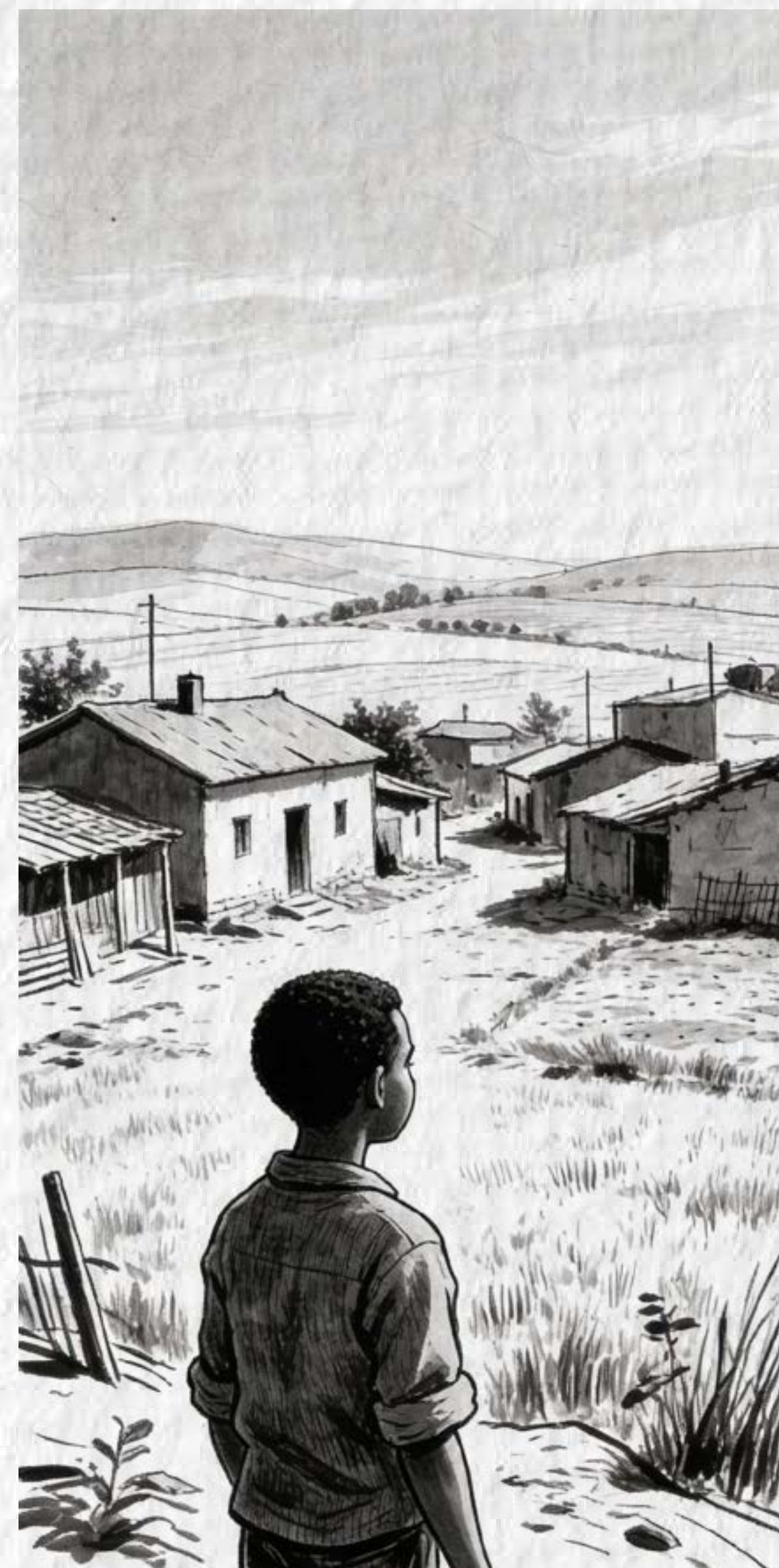
El proceso de llegada a un nuevo contexto implica enfrentarse a múltiples retos: aprender un idioma, adaptarse a nuevas normas culturales y reconstruir redes de apoyo. Este proceso, es conocido como desarraigo.

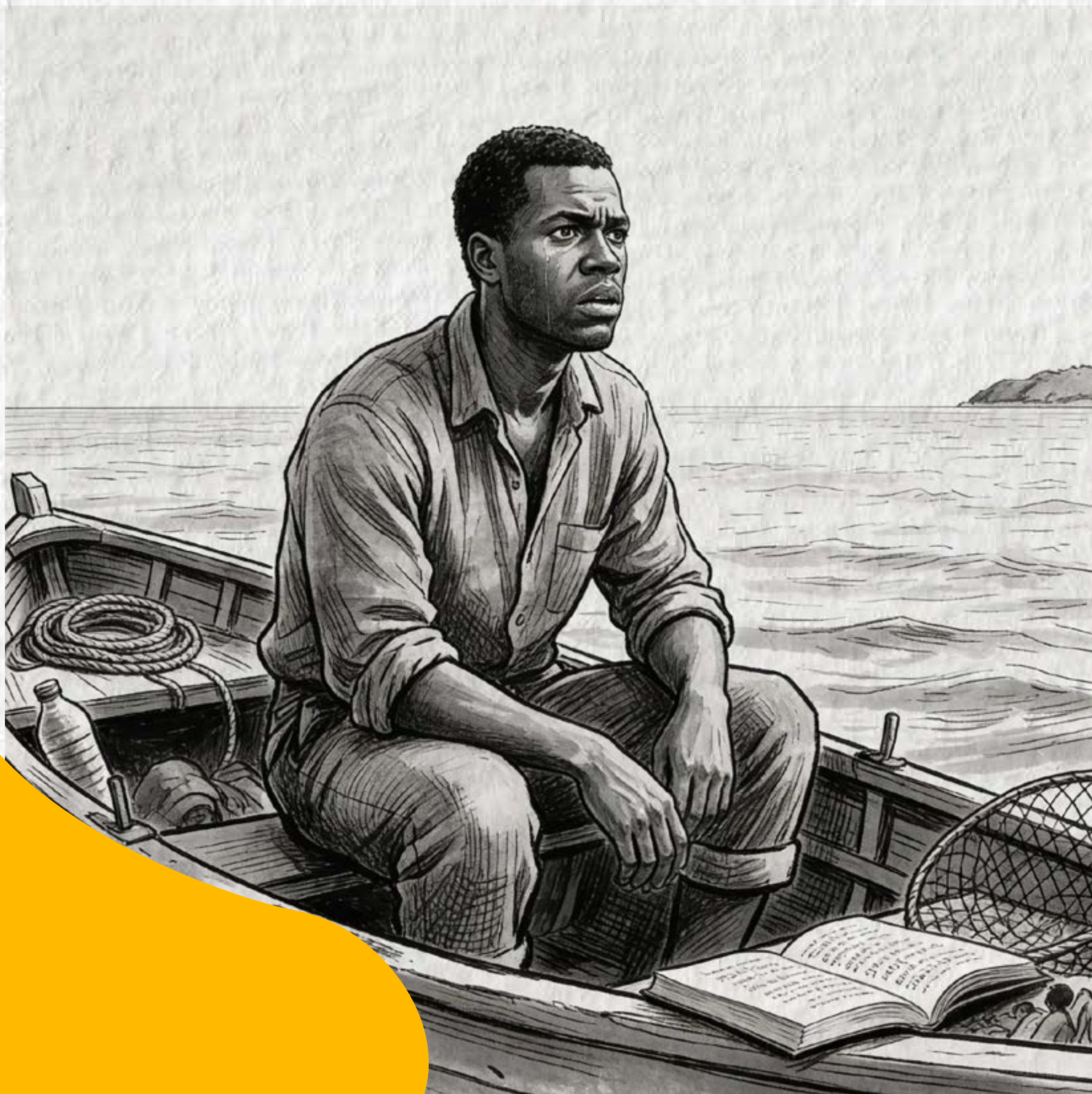
Diversos trabajos señalan que el sentimiento de pertenencia es un elemento clave en la integración, especialmente en la adolescencia, etapa en la que las relaciones sociales adquieren una gran relevancia (Essomba, 2014; Leiva, 2017).

El arte como refugio

Ante situaciones de pérdida, cambio o incertidumbre, el arte se presenta como una herramienta clave para la expresión emocional.

Acercarse a estas historias desde el aula permite comprender que detrás de cada viaje hay una experiencia humana marcada por la pérdida, la incertidumbre y la necesidad de reconstruir la vida en otro lugar. En este contexto, el teatro en el aula se convierte en un espacio donde lo individual puede compartirse y transformarse en una experiencia colectiva, favoreciendo la empatía, la escucha y la comprensión mutua.

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

Cognitivos

- Identificar situaciones de soledad en la vida cotidiana.
- Comprender cómo se manifiesta el aislamiento.

Emocionales

- Reconocer emociones como el miedo, la tristeza o la esperanza.
- Tomar conciencia de su impacto

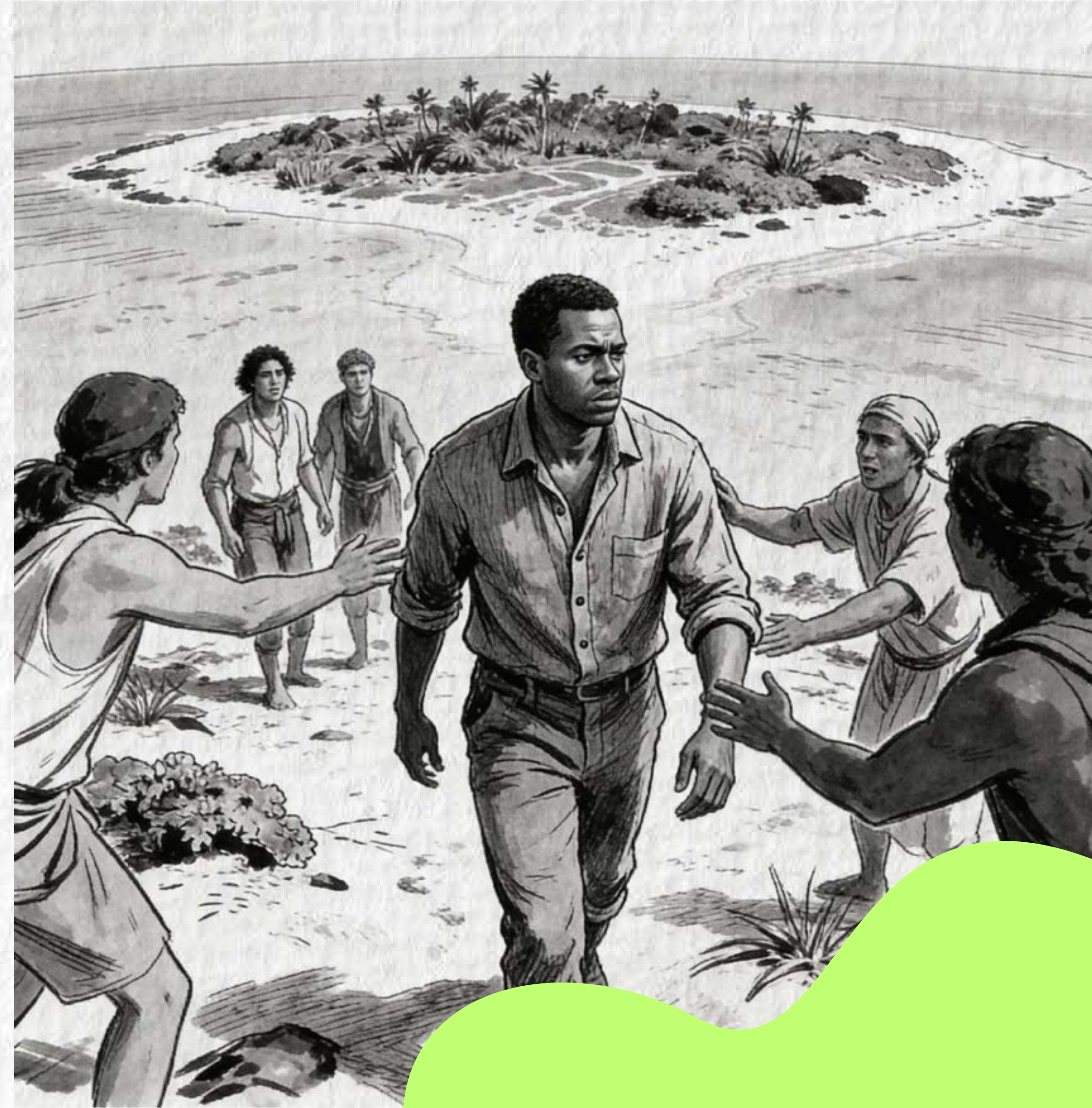
Sociales

- Desarrollar la empatía.
- Fomentar la acogida y 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 realidades vinculadas al viaje, la pérdida y la reconstrucción, atendiendo tanto a su dimensión emocional como a su relación con el entorno social.

Se propone que cada actividad comience y finalice con un pequeño ritual que permita al alumnado conectar con el momento presente y reconocer la importancia de compartir, escuchar y expresarse a través del cuerpo y la creación.

Ritual de inicio: Fluyendo en el mundo (5')

El alumnado forma un círculo. Se propone generar un movimiento conjunto inspirado en elementos naturales que acompañan los viajes.

La persona docente inicia un gesto suave, como el movimiento de las olas o el aire. Poco a poco, el grupo lo va replicando hasta que todo el círculo se mueve al mismo ritmo. Incorporamos también suaves sonidos, como el rubor de la olas o del viento.

Finalmente, el movimiento se va reduciendo hasta detenerse en tres respiraciones profundas.

Ritual de cierre: Juntos (5')

El alumnado forma un círculo. Se invita a cerrar los ojos unos segundos y tomar conciencia de la respiración.

A la señal, el grupo da un paso hacia el centro, como si llegara a un mismo lugar.

Se mantiene el silencio unos instantes, sintiendo la cercanía del grupo.

A continuación, ya con los ojos abiertos, se propone que el grupo intente decir a la vez la palabra: "Vamos".

Se puede repetir una o dos veces, buscando escucharse y coincidir en el tiempo.

Para finalizar, el grupo vuelve a su posición inicial y realiza una respiración conjunta.

Antes de asistir
al teatro

Actividad 1: Mi lugar bonito (35')

Actividad de exploración en la que el alumnado conecta con la idea de lugar, pertenencia y recuerdo, a través del cuerpo y la imagen, sin necesidad de compartir experiencias personales.

DESARROLLO

1.El alumnado se mueve libremente por el espacio en silencio. (5´)
A la señal, se invita a pensar en un lugar que podría ser importante para cada persona: un lugar donde se siente bien, que echa de menos y/o al que le gustaría volver, etc.

2. Se propone relacionarse con ese lugar a modo de estatua, como si se le estuviera fotografiando estando en dicho lugar. (Por ejemplo, si es una playa escenificar un cuerpo que tome el sol).

La persona guía propone en este ejercicio que cada actor/actriz recree mentalmente, lo más sensorial posible, las características de ese lugar (a qué huele, qué se oye, qué temperatura hace...). (10´)

3. A la señal de acción, esa estatua cobra vida y comienza a relacionarse con el lugar, realizando acciones.

En este paso, hay dos grupos, uno se encuentra escenificando y otro observa. Luego, se realiza el intercambio.

Una vez observados ambos grupos y, a la señal, se realizan pequeños grupos (3-4 personas), que unen sus estatuas en movimiento para crear un lugar común. (10´)

DESARROLLO

4.A partir del sentimiento generado al trasladarse a esos lugares, cada alumno/a escribe un mensaje a su yo del futuro que comience con: "Vuelve aquí cuando..." (10´)

El mensaje se guarda como un regalo personal.

MATERIALES Y RECURSOS

- Espacio amplio
- Música de acompañamiento
- Papel y bolígrafo

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

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

2.Guiar con ejemplos:

- "Un lugar donde te gusta estar"
- "Un lugar donde te sientes bien"

3.Proponer acciones concretas:

- "Haz una estatua de ese lugar"

4.Guiar el trabajo en grupo:

- "Unimos nuestras estatuas para hacer un lugar compartido"

5.Adaptar la escritura:

- "Escribe o dibuja: 'Vuelve aquí cuando...'"

Actividad 2: Antes de la imagen (45')

Actividad de creación escénica en la que el alumnado imagina y representa las historias que pueden haber ocurrido antes de una fotografía, desarrollando una mirada empática hacia distintas realidades.

DESARROLLO

1. Se presentan diferentes fotografías de personas en contextos migratorios (llegadas, viajes, espera, vida cotidiana...). (5')

2. El alumnado se organiza en pequeños grupos (3-4 personas).
Cada grupo recibe una imagen diferente.

Se propone que cada grupo observe su imagen con atención para descubrir toda la información posible: quién aparece, dónde se encuentra, qué emociones transmite, qué relación puede haber entre las personas de la fotografía, qué pudo pasar antes de tomar esa foto, etc.

Cada grupo irá tejiendo una historia con las aportaciones de las personas integrantes sobre "antes de la toma de la fotografía" (10')

4. A partir de la imagen, cada grupo imagina qué ha ocurrido antes de ese momento.
Se les invita a crear una pequeña escena (máx. 2 minutos) que represente esa historia previa. (15')

Se anima a utilizar acciones, gestos, sonidos, el espacio, objetos y la relación entre personajes, sin necesidad de usar solo la palabra.

DESARROLLO

5. Por orden, cada grupo muestra su escena. (10')

6. Breve reflexión final:
• ¿Qué historias han aparecido?

MATERIALES Y RECURSOS

- Fotografías impresas reales o realizadas con IA.
- (A través de este enlace se puede acceder a banco de imágenes: <https://unsplash.com/es/s/fotos/migrante>)
- Espacio amplio
- Papel y bolígrafo

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

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

1. Guiar la observación:
 - "¿Quién aparece en la imagen?"
 - "¿Cómo crees que se siente?"
2. Proponer la consigna de forma sencilla:
 - "Imaginamos qué pasó antes de la foto"
3. Representaciones más breves y divididas en tres partes: introducción, nudo y desenlace.

Después de asistir
al teatro

Actividad 3: El arte como cuaderno de viaje (40')

Actividad de creación en la que el alumnado utiliza el dibujo como forma de expresar emociones, recuerdos o momentos vinculados al cambio, ya sea a través de la idea de viaje o de transformaciones en la propia vida.

MATERIALES Y RECURSOS

- Papel
- Lápices, ceras o rotuladores
- Espacio amplio
- Superficie para exponer los dibujos (suelo o pared)

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

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

1. Guiar el inicio con una pregunta sencilla:
 - ¿Alguna vez has vivido un cambio importante?
 - “¿Recuerdas un momento en el que algo cambió para ti?”
2. Explicar la propuesta:
 - “Vamos a hacer un dibujo sobre algo que haya cambiado en tu vida o cómo te sentiste en ese momento”
3. Proponer opciones concretas:
 - “Puede ser un cambio de cole, de casa, de amigos...”
 - “O cómo te sentiste en ese momento”
4. Acompañar la observación del “cuaderno colectivo”:
 - “¿Qué emociones ves en los dibujos?”
 - “¿Qué colores aparecen?”
5. Para la representación final:
 - “Elegimos un dibujo y lo representamos con tres posturas, como si fueran fotos”

DESARROLLO

1. Se propone recordar en gran grupo la pieza escénica, guiando la conversación en torno al viaje del protagonista, los motivos del mismo, el uso del arte como forma de expresión y aquellos momentos que hayan destacado especialmente. (5')

2. El alumnado se distribuye por el espacio. Se les entrega papel y material de dibujo.

Se propone realizar un dibujo libre inspirado en la obra, sin necesidad de representar una escena en concreto. Es importante que cada dibujo integre al menos un personaje (no tiene que estar relacionado directamente con la obra). Puede partir de una emoción, un momento o una sensación, siendo abstracto o figurativo. (15')

3. Una vez finalizados, los dibujos se colocan en el espacio (suelo o pared), formando un “cuaderno colectivo”. (5')

4. El grupo recorre el espacio observando los dibujos en silencio. (5')

5. Para finalizar, en pequeños grupos, se invita a elegir uno de los dibujos (de una persona que no pertenezca al grupo) y representarlo a través de tres figuras consecutivas (antes, durante y después de lo que ven en el dibujo), como si fueran fotografías que construyen una pequeña historia en secuencias. (10')

Actividad 4: Sueños a flote (30')

A través de la creación de barquitos de papel y el movimiento colectivo, el alumnado explora el viaje, la incertidumbre y la importancia del acompañamiento en los procesos de cambio.

DESARROLLO

1. Se introduce la actividad recordando brevemente la idea de viaje presente en la obra, sin necesidad de profundizar.

2. Cada alumno/a construye un barquito de papel (papiroflexia). Se propone que escriban en el interior o en una parte del barco: una palabra, un deseo, algo que pudiera acompañar a las personas que están ahora mismo pasando por un momento de cambio tan importante como migrar. (10')

3. Se coloca tela amplia y fluida, que pueda ser sostenida por el grupo en un círculo. Todos los barquitos se sitúan sobre la tela. Comienza a sonar una música suave.

El grupo, de manera coordinada, mueve la tela para hacer navegar los barcos: olas suaves, movimientos más intensos, momentos de calma. (10')

Se introducen pequeñas consignas durante el movimiento: cuidar que los barcos no caigan, que los barcos naveguen juntos, que naveguen separados.

Poco a poco, el movimiento se reduce hasta detenerse.

Se deposita con sutileza la lona en el suelo y se observa la posición final de los barcos en silencio. (5')

DESARROLLO

MATERIALES Y RECURSOS

4. Se lanza una pregunta: ¿Qué ha hecho que los barcos pudieran seguir navegando?" (5')

En el caso de no disponer de una tela de dichas características, esta actividad puede adaptarse según lo siguiente:

- En parejas, una persona cierra los ojos, portando el barco hacia la dirección donde otra persona espera diciendo su nombre, para que avance en esa dirección.

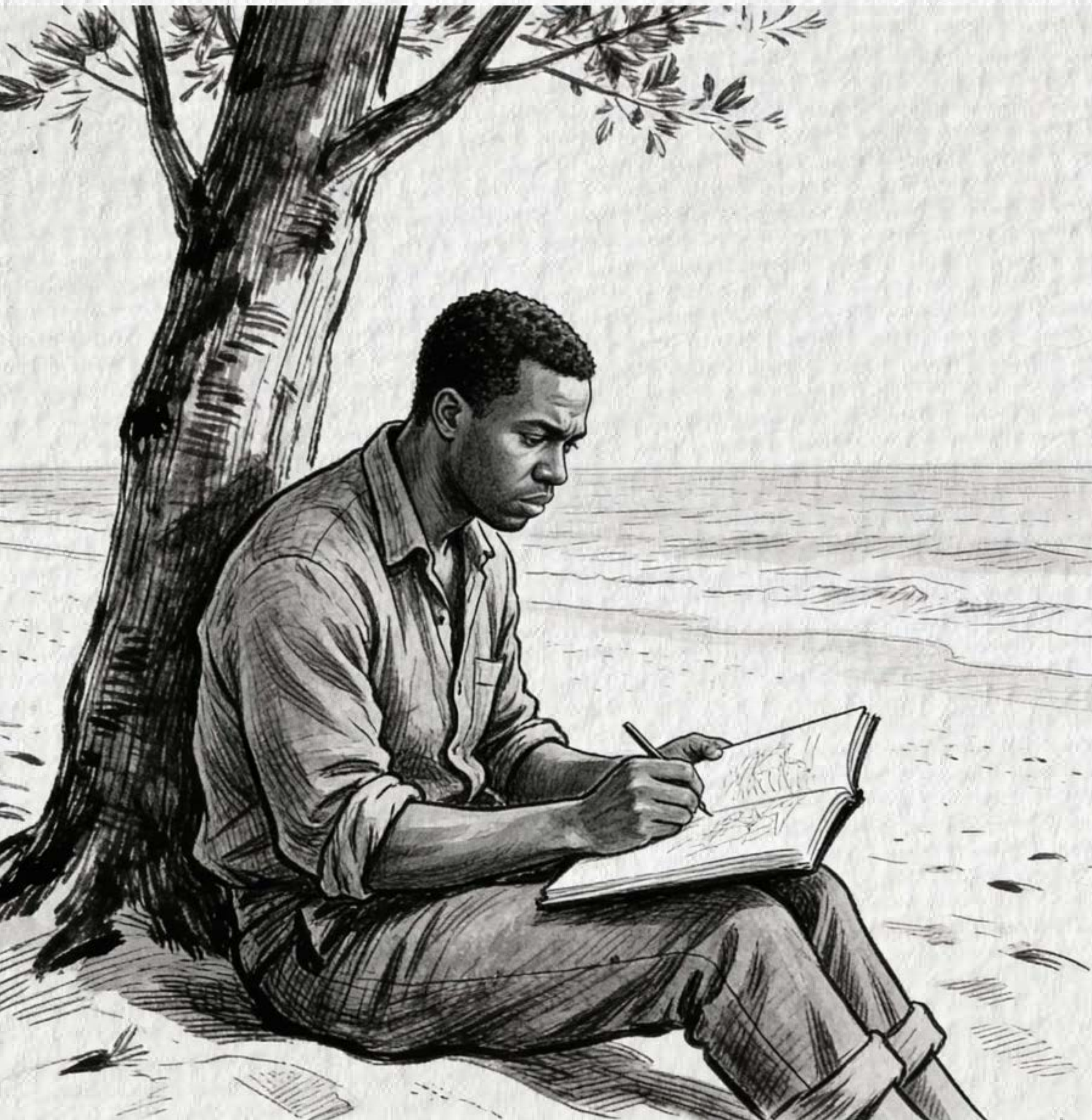
La sensación de unir y separar los barcos, puede realizarse uniendo a personas-guía que dicen el nombre de las personas-barco de man

- Papel para papiroflexia.

En este código QR pueden descargarse las instrucciones de realización del barco.

- Tela amplia, puede servir una sábana (Opcional)
- Altavoz y música
- Espacio amplio

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

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

2. Dibujar un barco en un folio, pintarlo y escribir una frase en él. Posteriormente recortarlo.

3. Guiar el movimiento: “Movemos la tela como olas”, “Más fuerte, más suave”

Añadir consignas sencillas: “Cuidamos los barcos para que no se caigan”

4. Pregunta final: “¿Qué ha ayudado a que los barcos no se caigan?”

En el caso de que no fuera posible hacer uso de tela, esta actividad podría adaptarse a lo siguiente:

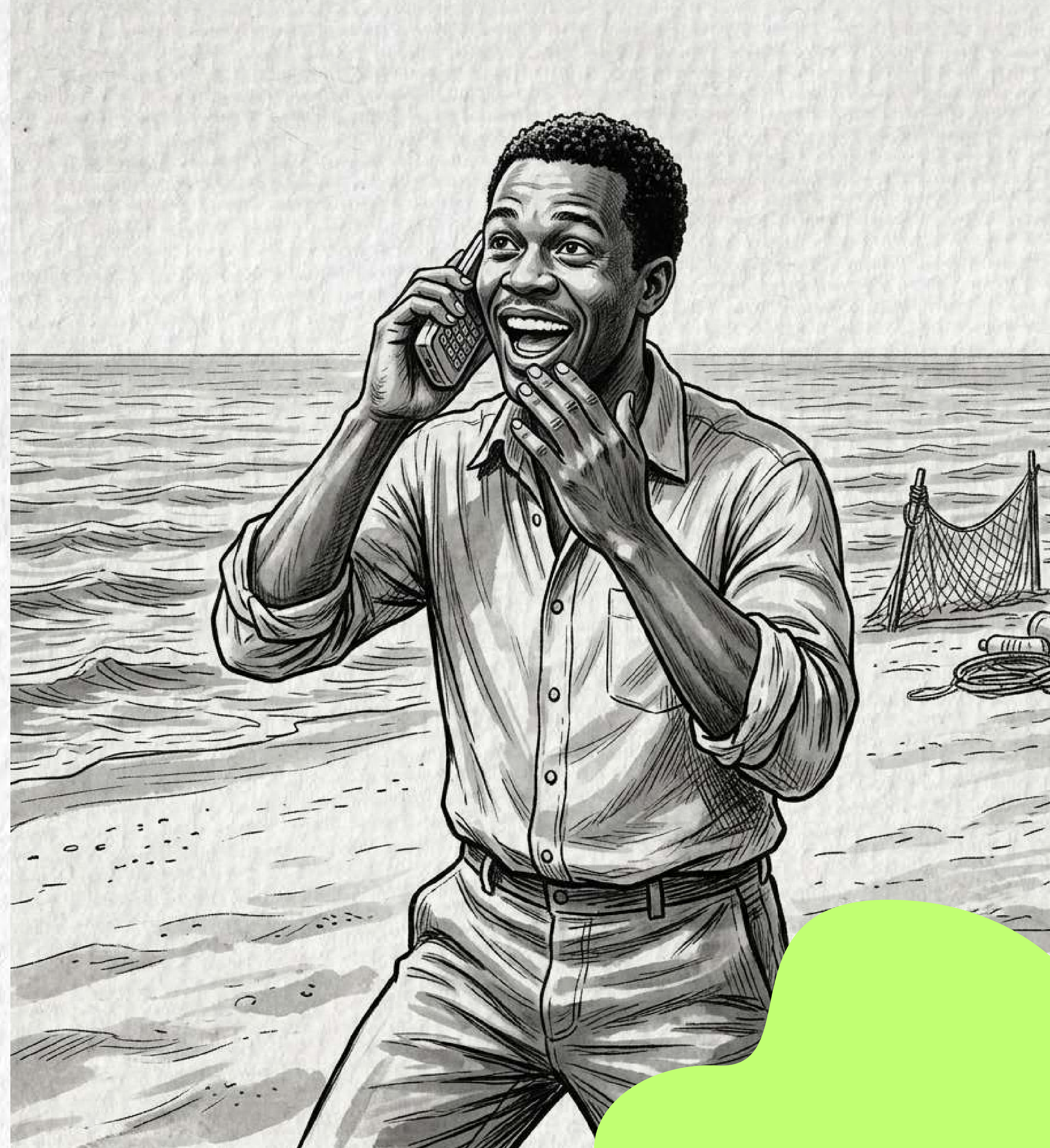
Hacer un círculo en grupo, donde las personas estén sentadas y hacer viajar al barco de un participante a otro hasta llegar al inicio (persona-puerto).

Esto lo deben hacer con los ojos cerrados y diciendo un número cada vez que se pasan un barco. Primero pasa el barco 1 hasta llegar al “puerto” y después sale el siguiente número. Si el grupo es muy grande pueden salir 2-3 barcos a la vez.

Cerrando el telón, abriendo experiencias

El teatro en colectivo ha permitido, a lo largo de esta propuesta, acercarse a realidades vinculadas al viaje, la pérdida y la reconstrucción desde una experiencia compartida. La llamada nos invita a mirar más allá de la historia individual para comprender los procesos de cambio que atraviesan muchas personas, recordando que cada recorrido está lleno de decisiones, obstáculos y también de posibilidades.

Las actividades han abierto un espacio para expresar, imaginar y acompañar, poniendo en valor la importancia del cuidado y la empatía en los momentos de tránsito. Porque, no siempre podemos elegir lo que ocurre, pero sí cómo acompañamos y sostenemos a quienes lo atraviesan. Y en ese gesto —colectivo, consciente y humano— reside la posibilidad de construir espacios donde todas las personas puedan encontrar su lugar seguro.

Referencias:

- Aja, E., Arango, J., & Oliver, J. (2023). Anuario CIDOB de la inmigración en España 2023. CIDOB.
- Besalú Essomba, X. (2014). Educación intercultural en la escuela. Graó.
- Godenau, D., & Zapata, V. (2020). La inmigración en Canarias: procesos, tendencias y retos. Gobierno de Canarias.
- Leiva, J. (2017). Educación, diversidad cultural y procesos de inclusión. Narcea.
- Martínez, A., & Echeita, G. (2021). Educación inclusiva y alumnado vulnerable: claves para la intervención educativa. Revista de Educación.
- Muñoz-Bellerín, M. (2017). La creación colectiva teatral. Paidós.
- 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