

Escenaula

No Toi

**Cabildo de
Lanzarote**
Consejería 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.

No Toi

“No Toi, narra la historia de una estrella que pierde su brillo y se vuelve casi invisible. Atrapada en la tristeza, viajará, surcando el universo, en busca del brillo perdido. ¿Recuperará la estrella su brillo? Ven a vernos y lo averiguarás. Una obra realizada por el CEIP TAO. La temática va sobre aquellos niños/as que están en el aula y pasan desapercibidos, son buenos, capaces, pero son invisibles casi. La obra trata el tema de ser visible, de destacar, de que todos brillemos. “

El alumnado de la Escuela Unitaria CEIP Tao, nos propone una mirada sensible hacia aquellas personas que, en el aula y en la vida, pasan desapercibidas. Niños y niñas que, sin generar conflicto, sin hacer ruido, quedan en los márgenes de la mirada colectiva, a pesar de tener mucho que aportar.

La invisibilidad en el aula

En los contextos educativos, no todas las formas de presencia son visibles. Más allá del alumnado que destaca por su participación o comportamiento, existe otro grupo que, sin presentar dificultades evidentes, puede pasar desapercibido de manera continuada.

Diversos estudios en el ámbito educativo señalan que esta “invisibilidad” no implica falta de capacidades, sino, en muchas ocasiones, ausencia de reconocimiento o de espacios donde poder expresarse. Esta situación puede influir en la autoestima, la motivación y el sentido de pertenencia al grupo.

Sentirse visto va más allá de ser observado: implica ser reconocido, escuchado y tenido en cuenta. En la infancia, esta necesidad es fundamental para el desarrollo emocional y social.

Brillar diferente

La obra plantea una pregunta clave: ¿qué significa realmente “brillar”?

Cuando una persona siente que su presencia no genera impacto en el entorno, pueden aparecer emociones como la inseguridad, la tristeza o la desconexión. Por el contrario, pequeñas acciones de reconocimiento pueden favorecer la confianza y la participación.

En muchos contextos, el reconocimiento se asocia a la participación visible o al rendimiento, dejando en un segundo plano otras formas de estar y aportar. Sin embargo, cada persona tiene su propia manera de expresarse, relacionarse y contribuir al grupo.

Desde el ámbito educativo, se destaca la importancia de generar espacios donde todas estas formas tengan cabida, favoreciendo una mirada más amplia e inclusiva.

El grupo, espacio de luz

El aula no solo es un lugar de aprendizaje, sino también un espacio de convivencia donde las relaciones juegan un papel fundamental. El grupo puede convertirse en un entorno donde las personas se sientan invisibles... o, por el contrario, en un espacio donde cada uno encuentre su lugar.

El teatro en el aula, en este sentido, permite explorar estas dinámicas desde la experiencia, ofreciendo la posibilidad de mirar, reconocer y transformar la manera en la que nos relacionamos, así como reflexionar sobre la importancia de ser visto y de hacer visi-

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

Cognitivos

- Comprender qué significa pasar desapercibido en el grupo.
- Identificar distintas formas de participación en el aula.

Emocionales

- Reconocer emociones relacionadas con la invisibilidad.
- Tomar conciencia del impacto de sentirse visto o no.

Sociales

- Desarrollar la empatía.
- Fomentar el reconocimiento y el respeto dentro del grupo.

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 lo largo de ellas, se propone mirar hacia aquello que a veces pasa desapercibido en el aula: las presencias silenciosas, las formas más discretas de estar y la necesidad de ser visto y reconocido dentro del grupo.

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: Amanecer (5')

El alumnado forma un círculo. Se invita a comenzar con el cuerpo recogido sobre sí mismo:

- la cabeza hacia abajo
- los hombros encorvados
- ocupando el menor espacio posible

Poco a poco, se propone iniciar un movimiento lento, como si el cuerpo despertara:

- estirarse suavemente
- abrir el pecho
- levantar la mirada

Cada persona va ocupando más espacio de manera progresiva, como un amanecer del cuerpo.

A la señal, el grupo se detiene, permaneciendo de pie, con el cuerpo lo más expandido posible. Se observa el círculo en silencio, reconociendo la presencia de todas las personas. Se cierra con una respiración conjunta.

Ritual de cierre: Atardecer (5')

El alumnado forma un círculo. Se invita a comenzar de pie, con el cuerpo abierto.

Poco a poco, se propone iniciar un movimiento de descenso:

- soltar el cuerpo
- relajar los hombros
- suavizar la mirada

De manera progresiva, el grupo va bajando hacia el suelo hasta quedar en una posición cómoda. Finalmente, el alumnado se tumba boca arriba formando un círculo, conectando los pies con las personas de cada lado.

Se mantiene el silencio unos instantes, tomando conciencia del cuerpo y de la presencia del grupo.

A la señal, el grupo dice en voz baja, intentando coincidir: "brillamos".

Se cierra con una respiración conjunta.

Antes de asistir
al teatro

Actividad 1: Me ves, no me ves (40')

Actividad de exploración corporal y vocal en la que el alumnado experimenta diferentes formas de estar en el grupo, tomando conciencia de cómo el cuerpo y la voz influyen en la manera en la que una persona es percibida por los demás.

DESARROLLO

1. El alumnado camina libremente por el espacio. (5')
 2. Se propone moverse ocupando poco espacio, con el cuerpo pequeño y en silencio, como si no quisieran ser vistos. (5')
 3. A la señal, se añade la voz.
 - Expresar un sonido en voz baja
 4. A continuación, se introduce la consigna de moverse ocupando más espacio paulatinamente, con movimientos amplios. (5')
 5. De nuevo, a la señal, se añade la voz:
 - aumentar el volumen de los sonidos anteriormente expresados.
 6. Se alternan ambas formas: (5')
 - pequeño y silencioso
 - grande y con voz
 7. En pequeños grupos (3-4), crean dos figuras: (10')
 - una donde alguien pasa desapercibido
 - otra donde esa persona es visible (pueden añadir voz o sonido)
 8. Cada grupo muestra sus figuras al resto para finalizar con una reflexión grupal: (10')
- ¿Qué es lo que nos ayuda a estar presentes en el grupo?

MATERIALES Y RECURSOS

- Espacio amplio
- Acompañamiento musical

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN INFANTIL

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

2. Consigna inicial:
 - “Camina muy pequeño, como si nadie te viera”
3. Nueva consigna:
 - “Ahora camina grande, como si quisieras que todos te vieran”
 - “Di tu nombre bajito... ahora dilo fuerte”
4. Alternar ambas propuestas de forma guiada:
 - pequeño / grande
 - bajito / fuerte
5. Jugar en grupo a:
 - “Ocultar a una persona”
 - “Ayudar a que una persona destaque”
6. Representaciones muy breves, acompañadas por la persona docente
7. Reflexión final sobre las representaciones y las emociones asociadas.

Actividad 2: Luces y sombras (40')

Actividad de exploración y creación en la que el alumnado experimenta cómo la luz transforma el cuerpo, permitiendo aparecer, desaparecer o cambiar de forma en el espacio.

DESARROLLO

- El alumnado se organiza en pequeños grupos (3-4 personas). (10')
- Se reparte una linterna a cada grupo.
- Se propone explorar cómo la luz incide sobre el cuerpo y el espacio:
 - iluminar partes del cuerpo
 - crear formas
 - acercar y alejar la luz
- Cada grupo experimenta con su cuerpo y con objetos a través de la linterna: (10')
- formas pequeñas (poco visibles)
 - formas grandes (más visibles)
 - aparecer y desaparecer con la luz.
- A continuación, cada grupo crea una pequeña secuencia usando su cuerpo o un objeto a elección (máx. 1 minuto) que tenga en cuenta la consigna: (10')
- algo que no se ve - aparece - brilla
 - alguien que está escondido - empieza a verse - se hace visible
- Cada grupo muestra su secuencia al resto. (5')
- Cierre breve: (5')
- ¿Qué hacía que algo se viera más?
 - ¿Qué cambiaba con la luz?

En espacios con mucha claridad, se pueden aplicar las siguientes adaptaciones:

- bajar persianas o apagar luces si es posible

DESARROLLO

- trabajar cerca de paredes o superficies donde la luz se perciba mejor
- utilizar cartulinas o telas oscuras como fondo
- acercar la linterna al cuerpo para aumentar el contraste

En cualquier caso, el foco de la actividad se mantiene en la relación entre luz, cuerpo y visibilidad, más allá de la proyección de sombras definidas.

MATERIALES Y RECURSOS

- Linternas (una por grupo)
- Espacio amplio

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN INFANTIL

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

2. Se explora la linterna de forma guiada: 3. iluminar la mano, la cara, el suelo...

Se proponen consignas sencillas:

- “Hazte pequeño y alúmbrate”
 - “Hazte grande y alúmbrate”
4. Juego de aparecer:
- “Esconde la mano y... ahora aparece con la luz”
5. Cada grupo realiza una pequeña secuencia:
- no se ve | aparece | se ve más
6. Cada grupo realiza las secuencias de manera simultánea, mientras prueba con diferentes objetos, texturas, etc.

Después de asistir
al teatro

Actividad 3: Mi brillo (40')

Actividad de creación plástica y juego colectivo en la que el alumnado construye elementos que representan su propia "luz" y experimenta cómo compartirla dentro del grupo.

DESARROLLO

1. Se inicia la actividad a través de la pregunta "¿Qué le pasaba al personaje llamado estrellita?". (5')

El alumnado se sienta en círculo. Se introduce la idea de la obra: hay estrellas que dejan de brillar, pero todas tienen luz.

2. Se reparte material para crear una estrella. Cada alumno/a diseña su propia "estrella", escribiendo dentro de ella algo que le guste, que se le dé bien o que quiera mostrar. (15')

3. Una vez terminadas, cada persona sostiene su estrella y se mueve libremente por el espacio con música suave, haciendo que la estrella baile al ritmo de la música. Es interesante proponer cambios de ritmos, estilos musicales, etc. (5')

4. A la señal, se invita a acercarse a otras personas y compartir la "luz": mostrar la estrella, juntarla con otras o crear pequeños grupos. (5')

5. Se propone formar una gran constelación colocando todas las estrellas juntas en el suelo o sobre una tela. (10')

El grupo observa la constelación en silencio.

Se lanza la pregunta: ¿Qué pasa cuando todas brillan juntas?

MATERIALES Y RECURSOS

- Cartulina o papel
- Rotuladores, ceras
- Pegatinas o elementos brillantes (purpurina, papel aluminio...)
- Tela o espacio en el suelo
- Altavoz y música

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN INFANTIL

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

2. Entregar una ficha con la estrella ya dibujada.

Se propone decorarla con materiales sencillos:

- colorear
- pegar pegatinas
- añadir elementos brillantes

Guiar la idea de forma concreta:

- "Esta es tu estrella"
- "Así es como brilla"

Juego guiado:

- "Enseña tu estrella"
- "Júntala con otra"

5. Construcción colectiva muy acompañada:

- "Ponemos todas las estrellas juntas"

6. sencilla:

- "¿Qué pasa cuando están juntas?"

Actividad 4: Eres estrella (40')

Actividad de creación colectiva en la que el alumnado reconoce y pone en valor las cualidades de los demás, visibilizando aquello que hace única a cada persona dentro del grupo.

DESARROLLO

1.El alumnado se organiza en parejas. (10')

En cada pareja, una persona se coloca sobre papel kraft y la otra dibuja su silueta. Después, se cambian los roles.

2.Todas las siluetas se colocan en el espacio (suelo). (20')

Se propone que cada persona escriba o dibuje dentro de las diferentes siluetas: algo bonito, algo que le gusta de esa persona, algo que cree que se le da bien, algo que le hace brillar.

Cada persona también se dibuja o se escribe algo para sí mismo.

3. El alumnado se coloca junto a su silueta y eligen una palabra o dibujo de los que aparecen, seleccionando aquella que más le hace brillar. (10')

A la señal, cada persona realiza un pequeño gesto o movimiento que represente eso que le hace brillar.

Los gestos de cada alumno/a se integran al mismo tiempo, repitiendo en bucle esos movimientos, de manera que se genere una composición colectiva. Se recomienda acompañar con música instrumental.

DESARROLLO

Se mantiene unos segundos y se cierra.

Es importante acompañar el proceso:

- cuidar el lenguaje
- escribir desde el respeto
- evitar bromas

MATERIALES Y RECURSOS

- Papel kraft
- Rotuladores
- Espacio amplio

ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN INFANTIL

1.Organización en parejas con acompañamiento cercano.

2.La silueta del cuerpo se sustituye por una más sencilla, como la silueta de la mano.

3.En lugar de escribir, se propone:

- dibujar
- usar pegatinas

4.Consigna sencilla:

- "Dibuja algo bonito en la silueta"

5.Recorrido guiado por el espacio: cambiar el ritmo, moverse en pareja, caminar en otra dirección, etc.

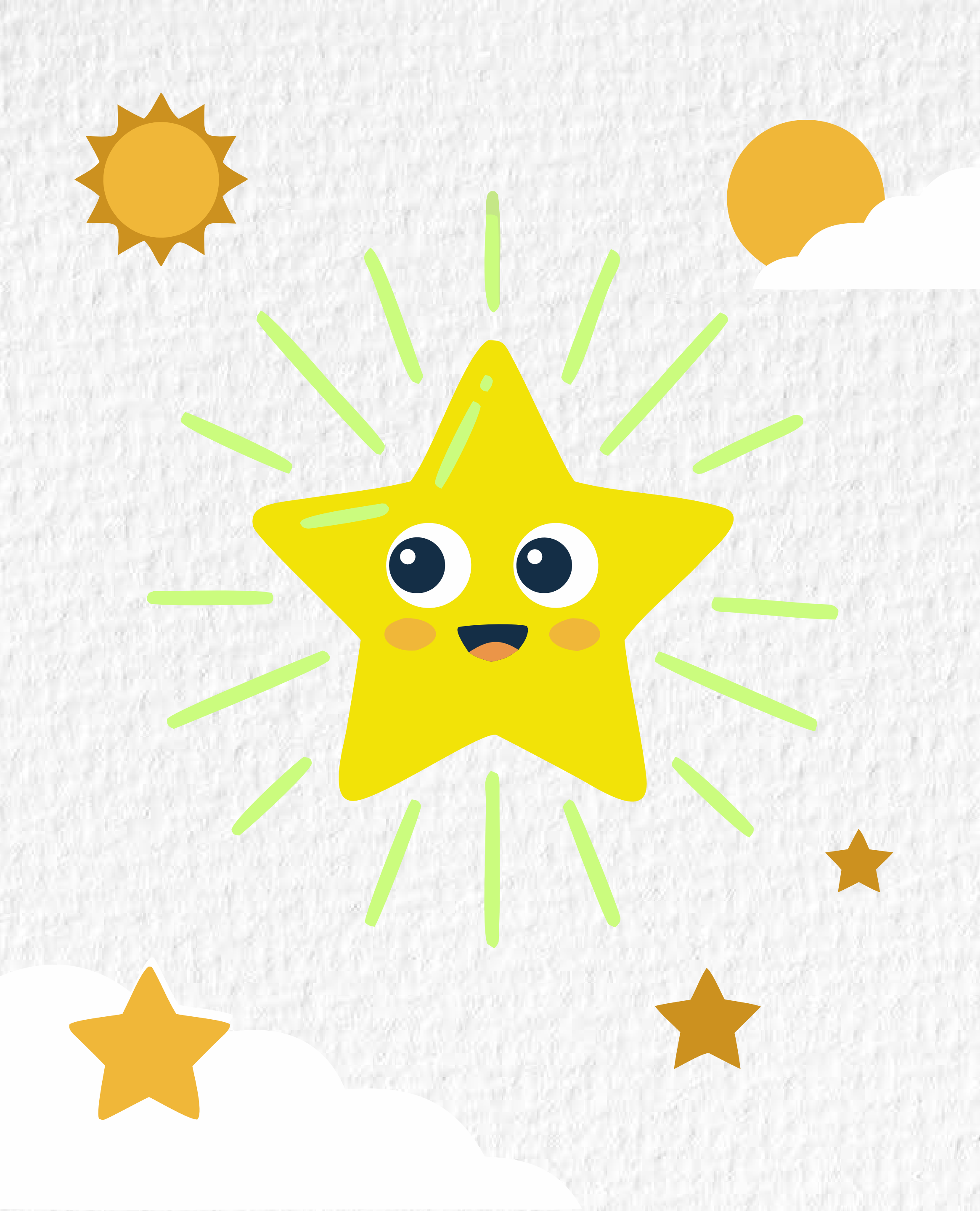
6. Observación final de las siluetas e invitar a celebrar a belleza de lo que ha pasado bailando de manera libre con música energética.

Cerrando el telón, abriendo experiencias

A lo largo de esta propuesta, el teatro en colectivo ha permitido mirar hacia aquello que, en muchas ocasiones, pasa desapercibido en el aula: las presencias silenciosas, las formas más discretas de estar y la necesidad de ser visto y reconocido dentro del grupo. No Toi nos recuerda que todas las personas tienen su propia manera de brillar, aunque no siempre sea visible a primera vista.

Las actividades han generado un espacio para explorar, jugar y compartir desde el cuerpo y la creación, poniendo en valor la importancia de la mirada, el reconocimiento y el cuidado mutuo. Porque, a veces, no se trata de brillar más, sino de crear entornos donde todas las luces tengan lugar. Y es ahí, en lo colectivo, donde cada persona puede empezar a sentirse verdaderamente visible.

Referencias:

- Echeita, G. (2017). Educación inclusiva: el sueño de una noche de verano. Octaedro.
- 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.
- Murillo, F. J., & Krichesky, G. (2015). Mejora de la inclusión educativa en centros escolares. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación.
- Ruz, S. (2023). La creación escénica en el contexto educativo. Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote y Compañía Cuerpo Teatro.
- Torres Santomé, J. (2011). La justicia curricular: el caballo de Troya de la cultura escolar. Morata.
- Vieites, M. (2016). Pedagogía teatral.

Editora: Marila S. Mederos

Diseño: MINN Design Studio