

An underwater photograph showing a diver's equipment, including a buoy and a camera, against a clear blue background. The text is overlaid on the right side of the image.

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

Número

7

Volumen 4

2022

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

Revista APES

Volumen 4, Número 7, 2022

Equipo editorial

Personas editoras

- Dra. Ángela Antúnez Sánchez. Investigadora independiente (España)
- Dr. Emilio Méndez Martínez. Investigador independiente (España)
- D. Xema Palanca Santamaría. Investigador independiente (España)
- Dra. Sara Torres Pellicer. Universidad de Alcalá (España/Argentina)
- Dra. Esther Uria Iriarte. Universidad del País Vasco (España)
- D. Koldobika Gotzon Vío Domínguez. Teatropedagogo y director teatral independiente (España/Grecia)

Consejo Científico

- Dra. Ángela Antúnez Sánchez. Investigadora independiente (España)
- Dña. Patrice Baldwin. Drama for Learning and Creativity (Reino Unido)
- Dra. Marta Domínguez Escribano. Universidad de Córdoba (España)
- Dr. Javier Fernández-Río. Universidad de Oviedo (España)
- Dra. Alicia Gómez-Linares. Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, Dantzerti (España)
- Dra. Martha Katsaridou. Universidad de Tesalía (Grecia)
- Dr. José Ignacio Menéndez Santurio. Universidad Isabel I (España)
- Dra. Mercé Mateu Serra. INEFC-Barcelona (España)
- Dr. Emilio Méndez Martínez. Investigador independiente (España)
- Dra. Mar Montávez Martín. Universidad de Córdoba (España)
- Dr. Tomás Motos Teruel. Universidad de Valencia (España)
- Dra. Rosario Navarro Solano. Universidad de Sevilla (España)
- D. Xema Palanca Santamaría. Investigador independiente (España)
- Dra. Ana Pérez de Amézaga Esteban. ESAD de Asturias (España)
- Dra. Monica Prendergast. Universidad de Victoria (Canadá)
- Dra. Rosario Romero Martín. Universidad de Zaragoza (España)
- Dra. Beatriz Sánchez Martínez. Universidad de Oviedo (España)
- Dña. Sanja K. Tasic. Artistic Utopia-UUU y CEDEUM (Serbia)
- Dra. Sara Torres Pellicer. Universidad de Alcalá (España/Argentina)
- Dra. Ester Trozzo. Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)
- Dra. Esther Uria Iriarte. Universidad del País Vasco (España)
- D. Koldobika Gotzon Vío Domínguez. Teatropedagogo y director teatral independiente (España/Grecia)
- Dña. Cristina Yarto López. Universidad de Barcelona (España)

ISSN 2659-594X

Editado en Gijón, Asturias, España

por Ángela Antúnez Sánchez, Emilio Méndez Martínez, Xema Palanca, Sara Torres Pellicer, Esther Uria Iriarte y Koldobika Gotzon Vío Domínguez

2022

Revista semestral

<https://www.apesrevista.com>

Dirección de contacto: apesrevista@gmail.com

Sumario

Editorial. Revista APES nº 7	5
Forum theater as a collective social action for an intercultural school-class/ Teatro forum como acción social colectiva para una clase escolar intercultural. <i>Martha Katsaridou</i>	7
¡Órdago a la educación! La relación educativa a través del mus. <i>Jesús Damián Fernández Solís</i>	35
Estimulación sensorial a través del clown de hospital: espectáculo integrado en entornos educativos de diversidad funcional. <i>Susana Carnero-Sierra y Francisco García-Bernardo</i> ..	59
Pedagogía teatral: en la búsqueda de sus orígenes. <i>Jesus Benjamín Farías</i>	71
KA229 <i>Circus of Emotions</i> . <i>Encarni Gallardo Valladolid, Vicent Montalt Miquel y Agustín Sala Montoro</i>	79
Experiencias	
Teatro – Cuento. Día del Libro C.P. Jacinto Benavente, Gijón. <i>Mónica Elena Busta</i>	97
Teatro y poesía mística: ¿por qué no?. <i>Cristina Coco Rodríguez</i>	107
<i>Los niños que escriben en el cielo</i> . Bitácora de un kamishibai y los pictogramas. <i>Carmen Alejandra Ormeño Discepolo</i>	113
“El teatro como herramienta de intervención socioeducativa. Teatro Social” Koldo Vío en la Universidad del País Vasco. <i>Esther Uria Iriarte, Maite Arrese Artabe y Marta Rama Ferreira</i>	119
Entrevista	
Entrevista a Adalett Pérez Pupo. <i>Koldobika Gotzon Vío Domínguez</i>	125
Reseña de libro	
Reseña de libro "Trabajo de Sísifo. Las artes escénicas en la educación", de Tomás Motos, Carmen Giménez-Morte y Ricardo Gassent. <i>Antoni Navarro Amorós</i>	135
Miscelánea	
Reseña 9ª conferencia de IDEA (Asociación Internacional Teatro y Educación) DRAMA 4ALL. Reikiavik, Islandia, 4 - 8 de julio de 2022. <i>Koldobika Gotzon Vío Domínguez</i>	141

Teatro y poesía mística: ¿por qué no?

Theatre and mystical poetry: why not?

Cristina Coco Rodríguez

Consejería de Educación del Principado de Asturias. España

cristinacr@educastur.org

Para referenciar: Coco Rodríguez, Cristina. (2022). Teatro y poesía mística: ¿por qué no?. *Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad*, 4(7), 107-111.

Fecha de recepción: 27 de junio de 2022

Fecha de aceptación: 15 de julio de 2022

Decía Bertolt Brecht que “Desde siempre, ha sido el oficio del teatro, como de todas las demás artes, entretener a la gente” (Brecht, 2019, p. 20). Y con el fin de divertir enseñando he implementado esta experiencia en la educación secundaria, concretamente, en 3º ESO, en el grupo de PMAR. Además, está vinculada con la materia del Ámbito Lingüístico y Social, en el que se imparten contenidos de Lengua Castellana y Literatura.

Los contenidos directamente relacionados con la experiencia pertenecen al campo de la literatura mística y he tomado como referencia a San Juan de la Cruz y su poema “Noche oscura del alma”. También he tenido en cuenta los indicadores de evaluación para esta etapa, como por ejemplo: “leer textos poéticos en voz alta de forma expresiva, comprender textos escritos y orales de distinto tipo, y dramatizar e improvisar situaciones reales o imaginarias”¹. Otros elementos imprescindibles son los instrumentos de evaluación: he recurrido al uso de la rúbrica, a la observación directa y a la puesta en común. Esta última ha resultado fructífera porque, a través de la escucha de opiniones y sensaciones de las personas participantes tras la actividad, pude valorar mi propia capacidad para transmitir unos conocimientos más abstractos y complicados para ellas.

Título de la actividad

La actividad tiene por título: “Encuentro amoroso”, que resalta también el carácter amoroso de la literatura mística y puede resultar más cercano y atractivo a los y las adolescentes.

Explicación de la actividad

Teatro de objetos

El grupo en el que he implementado esta actividad está compuesto por doce alumnos y alumnas. El texto trabajado es el poema *Noche oscura del alma*, de San Juan de la

Cruz. He elegido esta composición para acercar la literatura mística al alumnado y facilitar su comprensión, en un periodo de dos horas de clase seguidas.

La primera parte de las dos sesiones estuvo centrada en la explicación de temas y formas en la literatura mística y de San Juan de la Cruz, mientras que se realizó un repaso de los recursos literarios más significativos. Además, con el objetivo de fomentar la expresión oral, se procedió a la lectura en voz alta por parte del alumnado: leen ocho personas, una lira cada una.

En segundo lugar, fue necesario realizar un comentario oral sobre el poema para facilitar su comprensión y profundizar en la identificación de recursos literarios.

El siguiente paso consistió en una breve explicación sobre cómo realizar una figura que cobre vida, con tres bolsas. Esa figura es el alma/enamorada del poema. Dos grupos escenifican con su “títere” seis liras del poema (tres liras cada uno) y el otro, las dos últimas (con más intensidad). Se distribuyen de la siguiente manera: un miembro del grupo recita las tres/dos liras, mientras que los otros tres deben manejar el títere y utilizar todos los elementos del aula que consideren en su dramatización. De fondo, suena “Esta madrugada”, de Amaral, porque en ella se incluyen unos versos de San Juan de la Cruz, así como palabras propias de la literatura mística, a pesar de que aborda un tema contemporáneo, ya que se ha relacionado el contenido de la canción con los hechos ocurridos en Madrid el 11 de marzo de 2004. También por la relación de la lira con la música.

Finalmente, tras la realización de la actividad, dediqué un tiempo a la puesta en común para que el alumnado pudiera opinar sobre la misma y acerca del proceso para llevarla a cabo.

Reflexiones derivadas de su implementación

Esta experiencia educativa da lugar a varias reflexiones sobre una serie de aspectos, como el tiempo, el espacio y la organización del grupo.

¹ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

En cuanto al tiempo, dediqué dos sesiones (seguidas) a la actividad. Antes de la puesta en escena, realicé un “ensayo” con el alumnado para ver qué resultaba más difícil y poder mejorarlo. Los contenidos trabajados se ajustaron a la temporalización de la programación perfectamente y es interesante porque se percibe que la literatura siempre puede transmitirse y asimilarse de una manera más cercana. Con ello, además se fomenta que el alumnado (en esas dos horas) la comprenda mejor, teniendo en cuenta la complejidad que hay en la literatura mística, por su carácter más abstracto.

En relación con el espacio, aproveché, principalmente, la tarima del aula como “escenario”, pero en ella todos los objetos del aula y del alumnado pueden cobrar vida (el bote de gel se convierte en “el enamorado”, junto con las bolsas convertidas en “títere”; la funda de flores de las gafas pasa a ser el “prado florido”, etc.). Todo ello resultó muy fructífero porque trabajaron su imaginación e intentaron mejorar, e incluso, captaron la atención del resto de compañeros y compañeras (por ejemplo, generándoles risa).

Respecto a la organización del grupo, conviene señalar que los grupos se organizan relativamente bien (el alumnado los ha elegido libremente), aunque adopto el papel de mediadora en algunos casos para que puedan aprovechar mejor el tiempo disponible.

Aportan ideas y cuando observan qué hace el resto de grupos, intentan mejorar. El aspecto que les resulta más complicado es el relativo a la coordinación para dirigir el títere y su expresividad.

Finalmente, entre los doce (tres grupos de cuatro) logran la continuidad en la “historia” del poema.

En lo referente a la evaluación, considero preciso añadir que evalué también por competencias (competencia en comunicación lingüística, competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales...), ya que entraron muchos aspectos en juego. Además, me sirvió para valorar la coordinación entre los diferentes grupos, las relaciones humanas y la capacidad para ponerse en lugar de otra persona y llegar a acuerdos.

Todo ello me conduce a pensar que es interesante ver cómo con sus propias creaciones intentan transmitir su forma de entender el poema y cómo crean expectación en el resto de compañeros y compañeras.

Valoración de la metodología. Teatro/drama en educación

Para valorar la metodología empleada en esta actividad, deben tenerse en cuenta aspectos como la expresión, la creatividad o incluso, la socialización, por tratarse de una experiencia fundamentalmente grupal.

El alumnado fue capaz de expresarse oralmente, por un lado, con un tono poético e improvisar los movimientos del títere para dotarle de la expresividad acorde con el sentimiento transmitido en la lectura.

Sin embargo, la dificultad vino dada por la posición del cuerpo a la hora de manejar el títere y poder presentarlo frente al resto de personas sin taparlo con su propio cuerpo. Después de un ensayo, lograron coordinarse para la puesta en escena.

En cuanto a la socialización en un grupo como este, es importante comentar que prestaron atención al resto de los grupos. En ocasiones, los más sociables/creativos aportaron ideas o críticas constructivas para que otros mejoraran la expresividad y lograr, entre los doce, la continuidad de la historia del poema (cada grupo con su “títere”).

Además, se ha logrado fomentar la creatividad del alumnado, puesto que todos los grupos querían aportar sus ideas y colaborar, así como crear un títere que tuviera forma humana. La comunicación fue fluida. Además, ya se trataba de un grupo sociable y hablador, dispuesto casi siempre a realizar actividades más dinámicas y prácticas.

Particularmente, observar cómo crean una figura humana también fue muy interesante (qué partes del cuerpo destacaron más, a cuáles les dieron más dimensión o cómo manejaron el material para que les facilitara la flexibilidad y el movimiento del títere).

Finalmente, me gustaría añadir que suelo realizar actividades creativas en el aula y

dinámicas, en especial con la literatura, aunque también con aspectos lingüísticos. Ha resultado muy fructífero para trabajar el lenguaje no verbal, la expresión oral, la coordinación, la capacidad para trabajar en grupo y romper el miedo a hablar en público, dos aspectos que cada vez deben trabajarse más y que benefician al alumnado.

Gracias a la puesta en común, a la escucha activa por mi parte y a las percepciones que se derivan de la observación directa, puedo apuntar que esta experiencia ha sido muy bien acogida por los alumnos y las alumnas: se han divertido y han aprendido.

Conclusiones

En definitiva, la Literatura y la Historia más alejada en el tiempo y que creemos más difícil de comprender y asimilar por el alumnado puede ser enfocada de otra

manera. Incluso, la literatura mística, que también se puede interpretar desde una perspectiva amorosa, sirve para reflexionar sobre sus propias relaciones humanas.

Todo ello pueden expresarlo a través del teatro de objetos, sin tener que verbalizarlo, tarea que, normalmente, les da más vergüenza. Además, se entremezclan géneros literarios, con lo que se trabajan también las diferentes formas de expresión en cada uno de ellos.

Referencias bibliográficas

Brecht, B. (2019). *Pequeño Órganon para el teatro*. Universidad Nacional Autónoma de México

Anexo - canción *Esta madrugada, de amaral*

Ha pasado el tiempo,
no he dejado ni un momento
de pensar en los viejos sueños,
en las noches de conciertos en un bar.

Ha pasado el tiempo
y no sé por qué te cuento esto.
Será que se ha ido
la inocencia que llevo conmigo.
Si será el dolor de este amanecer
que me ha helado el alma,
quiero despertar
porque no puede ser verdad
esta mala hora.

Esta madrugada
que parece nunca acabar,
esta noche de angustiosa calma.

Va pasando el tiempo
bajo el cielo sin estrellas de Madrid,
pero hoy no encuentro
la ilusión que me quemaba dentro.
Nada más llegar a esta ciudad
que nos devora,
dime dónde estás que te quiero ver
y dejar pasar esta mala hora.

Esta madrugada
que parece nunca acabar,
esta noche de angustiosa calma.
Quédate conmigo
hasta que la luz se haga
esta madrugada.

Quiero despertar
porque no puede ser verdad
esta mala hora.

Esta madrugada
que parece nunca acabar,
esta noche de angustiosa calma.
Quédate conmigo
hasta que la luz se haga,
esta noche oscura de mi alma.

Esta madrugada
que parece nunca, nunca acabar.
Quédate conmigo
hasta que la luz se haga
esta madrugada.