Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

Número
7
Volumen 4
2022

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

RevistaAPES

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. RevistaAPES 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. *Martha Katsaridou* 7

¡Órdago a la educación! La relación educativa a través del mus. *Jesús Damián Fernández Solís* 35

Estimulación sensorial a través del clown de hospital: espectáculo integrado en entornos educativos de diversidad funcional. *Susana Carnero-Sierra y Francisco García-Bernardo* .. 59

Pedagogía teatral: en la búsqueda de sus orígenes. *Jesus Benjamín Farías* 71

KA229 *Circus of Emotions. Encarni Gallardo Valladolid, Vicent Montalt Miquel y Agustín Sala Montoro* 79

Experiencias

Teatro – Cuento. Día del Libro C.P. Jacinto Benavente, Gijón. *Mónica Elena Busta* 97

Teatro y poesía mística: ¿por qué no?. *Cristina Coco Rodríguez* 107

Los niños que escriben en el cielo. Bitácora de un kamishibai y los pictogramas*. Carmen Alejandra Ormeño Discepolo* 113

"El teatro como herramienta de intervención socioeducativa. Teatro Social" Koldo Vío en la Universidad del País Vasco. *Esther Uria Iriarte, Maite Arrese Artabe y Marta Rama Ferreira* 119

Entrevista

Entrevista a Adalett Pérez Pupo. *Koldobika Gotzon Vío Domínguez* 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. *Antoni Navarro Amorós* 135

Miscelánea

Reseña 9ª conferencia de IDEA (Asociación Internacional Teatro y Educación) DRAMA 4ALL. Reikiavik, Islandia, 4 - 8 de julio de 2022. *Koldobika Gotzon Vío Domínguez* 141

“El teatro como herramienta de intervención socioeducativa. Teatro Social” Koldo Vío en la Universidad del País Vasco

“Theatre as a tool for socio-educational intervention. Social Theatre". Koldo Vío at the University of the Basque Country

Esther Uria Iriarte
Maite Arrese Artabe
Marta Rama Ferreira

Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea. España

mariaesther.uria@ehu.eus

Para referenciar: Uria Iriarte, Esther, Arrese Artabe, Maite y Rama Ferreira, Marta.. (2022). “El teatro como herramienta de intervención socioeducativa. Teatro Social” Koldo Vío en la Universidad del País Vasco. *Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad*, *4*(7), 119-123.

Fecha de recepción: 15 de mayo de 2022
Fecha de aceptación: 30 de junio de 2022

Introducción de Esther Uria Iriarte

En noviembre de 2021, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de Koldo Vío en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). El objetivo de este taller consistía en ofrecer recursos metodológicos para desarrollar intervenciones de tipo socioeducativo tanto en educación no formal como formal a través del lenguaje teatral en combinación con otros lenguajes expresivos.

Se creó un espacio donde explorar colectivamente diferentes herramientas, poniendo también el énfasis en la estructuración de este tipo de intervención a través de las diferentes fases que lo compone: 1. Construcción de contexto (estimulación/creación de la situación; 2. Acción narrativa (investigación opiniones y resonancias en los participantes); 3. Alternativas creativas (investigación y entrenamiento creativo en resoluciones); 4. Acción reflexiva (evaluación/reflexión).

Esta estructura se trabajó a través de la activación de diversas técnicas extraídas de diferentes métodos de trabajo del Teatro Aplicado, como, por ejemplo, aquellas relacionadas con el arsenal del Teatro del Oprimido de Augusto Boal, o de las Convenciones Dramáticas de Jonathan Neelands y Tony Goode.

Koldo generó un clima de confianza para que el grupo pudiera darse el permiso de probar, experimentar, lanzarse: superando el "si lo hago mal o bien", y dar la bienvenida al "error". No hubo presentación "políticamente correcta". Nos sumergimos en el agua sin saber hacia dónde íbamos. Resultaba atractivo comenzar así la aventura, desde la esencia de lo que experimentamos en ese momento presente y lo que somos en ese momento.

A través de lo "indirecto", a través de diferentes estímulos como plataforma y reto, hemos explorado diferentes estrategias. Hemos jugado, hemos reído, hemos reflexionado. Así, hemos podido transitar por emociones, motivaciones y pensamientos que nos unen y son universales. Lo que me preocupa resuena en el otro, y lo que le preocupa al otro resuena en mí. Lo mío es de todas, y lo de todas es lo mío. El teatro, como espejo de la vida, nos devuelve la imagen de realidades que atraviesan la experiencia personal y experiencia colectiva; todo ello a través de una mirada compartida que abre vías para el autoconocimiento y empatía.

Cuando nos despedíamos, flotaba un sentimiento de gratitud compartido, porque en estas cuatro horas se creó un espacio de oportunidad para el descubrimiento personal y reconocimiento mutuo. Y esto, cómo no, es un regalo.

Algunas de estas cuestiones Koldo Vío las aborda en el artículo "Reflexiones en torno al proceso de la Expresión" publicado en el numero 5 de esta revista, y en el siguiente número de APES, contaremos con otro artículo más detallado donde Koldo quiere reflejar los aspectos más relevantes en torno a la intervención socioeducativa y el Teatro Social, tal como lo comparte en su formación.

Como adelanto, compartimos unos comentarios de dos participantes de este taller.

Comentario de Maite Arrese

Estudió Periodismo. Se ha encargado del trabajo de comunicación y distribución. La hemos visto en diferentes papeles en teatro, televisión y cine. Desde 2010, es profesora de Yoga y cuenta cuentos. Ha combinado el yoga y los cuentos ofreciendo programas de "Yogipuinak" ("Yogicuentos") y ha publicado Yoga Kartak (las Cartas de Yoga).

Pedagogía de la expresión y las artes: un taller que sirve de gran estímulo para aprender a expresar el interior.

Asisto al taller impartido por Koldo Vío en la Facultad de Magisterio de la UPV, en Donostia, el pasado 17 de noviembre. Es por la tarde y nos esperan cuatro horas por delante, donde diferentes estímulos influirán en nuestro interior provocando nuevos estímulos que a su vez sirven de estímulo para expresar y crear.

Todo ello hace que conectemos con nuestro interior y surja, crezca y suceda la magia de la expresión, de la creación, de lo nuevo,

desde la verdad interior. Es decir: expresar el ser interior. Y, esto es ¡lo más!

Comenzamos sin hacer presentaciones. Una muy buena “elección”. Partimos todos de cero, no hay más información que la que podamos recibir de nuestros sentidos. Así que sin dejar que la mente comience a elucubrar e interpretar demasiado Koldo Vío nos hace aterrizar con un ejercicio práctico. ¡Sí, eso me gusta! Nos ponemos manos a la obra con los pies en la tierra dando vueltas en círculo para “ver” que imágenes se crean de unos pañuelos tirados en el suelo al azar. Estos pañuelos sirven de estímulos mediadores, así como la música que, por cierto, resulta ser de un gusto exquisito. Seguimos con el ejercicio creando imágenes con los pañuelos, tanto en solitario como en grupo. Después las imágenes creadas con los pañuelos nos sirven para crear imágenes compartidas con los cuerpos de las asistentes al taller. Estímulo, imágenes, expresión, imágenes, nuevos estímulos… en espiral.

Koldo Vío nos guía en todo momento hacia el valor y la importancia del proceso de la expresión: Percibir, Sentir, Hacer, Reflexionar. Nos habló de los diferentes lenguajes expresivos y de la Metodología de lo Indirecto y de la Pedagogía de la Elección. Y, sí, puedo decir que fue un acierto y un lujo haber elegido asistir a su taller, lo cual, sin ninguna duda, recomiendo a todo el mundo que quiera profundizar en el arte de la expresión.

Comentario de Marta Rama Ferreira

Marta Rama Ferreira, nacida en Santiago de Compostela en el año 2000, estudia actualmente el grado superior de Interpretación - Piano en Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco. Compagina estos estudios con formación y trabajo en el ámbito socioeducativo y de educación no formal, además de estar en contacto con diversos proyectos de música tradicional gallega, folk, y clásica.

Aprendiendo con Koldo Vío a poner luz: El teatro como herramienta transversal en proyectos socioeducativos.

Lo primero que llamó mi atención al empezar el taller con Koldo Vío fue el hecho de no habernos presentado. ¿Cómo podía ser que en un curso relacionado con el teatro en el ámbito socieducativo, trabajando a un nivel tan humano, no se diese importancia a la identidad de cada persona? Pasé hasta por un momento de indignación, pero luego fui comprendiendo...

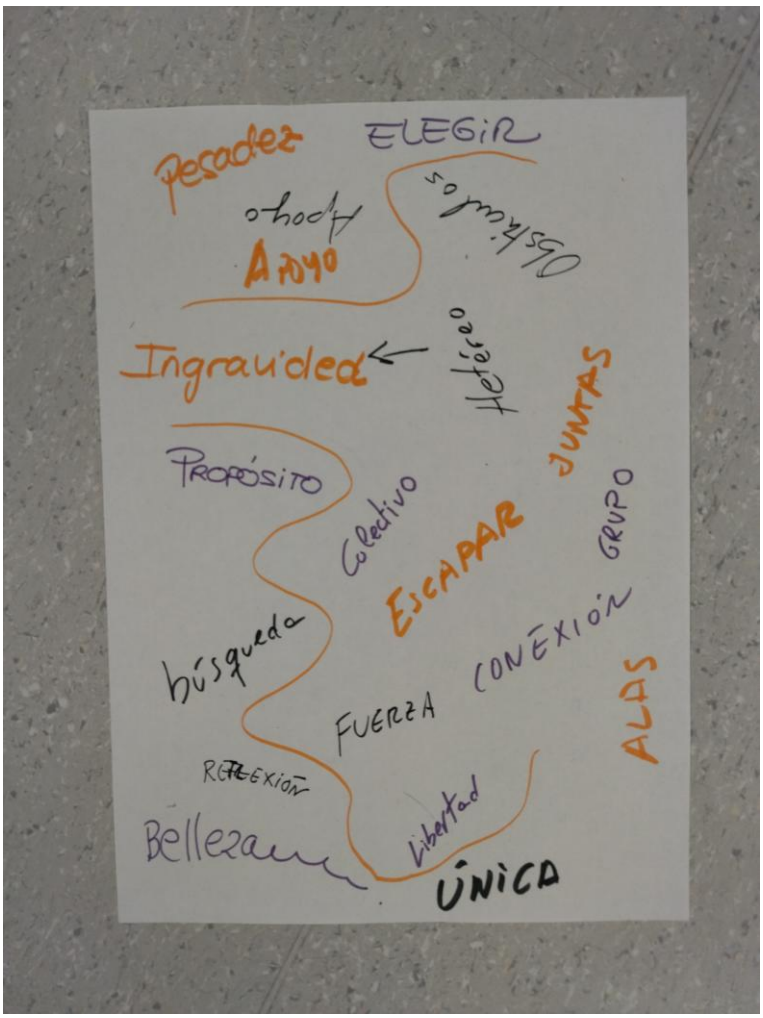
En una sociedad dominada por el lenguaje verbal, cargando con etiquetas y prejuicios a nuestras espaldas antes de enfrentarnos a la vida, necesitamos crear caminos y espacios alternativos libres, sin condicionantes. O más que crearlos, respetar su orden natural. Porque no se vive ni se aprende sino a través de la experiencia corporal, sensorial, emocional... procesada luego racionalmente, poniendo palabras, señalando, desenredando, relacionando. En ello el lenguaje verbal resulta vital, pero tiene su lugar y pertenece a un orden. Koldo Vío nos hablaba de las 3 C's: cuerpo, corazón y cerebro, respetando esa manera de sucederse.

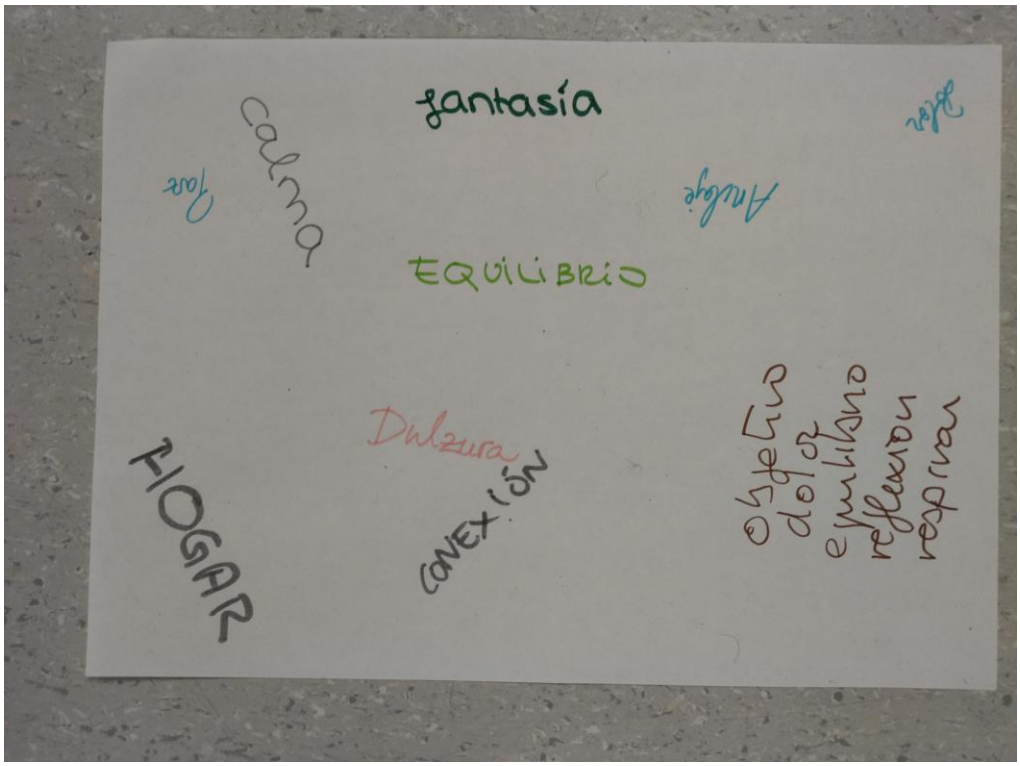
Siguiendo este razonamiento, en una intervención socioeducativa que utilice el teatro como herramienta, va a ser clave la construcción de procesos libres de presiones y estigmas para la identificación de conflictos a nivel individual y colectivo, que al final son dos caras de la misma moneda. En base a esto estaba estructurado el taller al que asistimos, y como no podía ser de otra manera, la forma de hacernos llegar la metodología a las futuras dinamizadoras/educadoras/guías... fue en primer lugar viviéndola, incluso sin entender al principio qué estaba pasando, y luego reflexionando sobre ella.

Y fue una experiencia increíble: partiendo del estímulo abstracto buscando identificaciones y resonancias, volviendo a la expresión abstracta a través de diferentes lenguajes expresivos por separado y en grupo, generando o clarificando situaciones, poniendo en común vías de desarrollo y resolución... Ver cómo al final cada una iba poniendo luz sobre sus propios conflictos, libres y sin miedo. Tejiendo una red de confianza, acompañamiento, protección y sororidad desde el cuerpo hasta las emociones, sin losas de juicio y prejuicio. Viviendo ese proceso, viviéndonos a nosotras mismas y a las demás sin siquiera saber algunos de nuestros nombres.

Así, una vez tejida esa red humana, pudimos poner las palabras y reflexionar: nuestros nombres, nuestros caminos, nuestros conflictos y nuestros horizontes. Habiendo aprendido, viviéndolo en nuestra propia piel, el poder de un teatro que atraviesa y transforma, en el que lo que nos interesa es el proceso y no el producto, en el que la distancia más corta entre dos puntos no tiene por qué ser la línea recta... Y gracias a Koldo nos llegó también la esencia que debe tener esa figura que acompaña, que acepta, valida, y propone; abierta, respetuosa y preparada ante la naturaleza divergente de las personas, los grupos, y sus procesos.

.


Pesadez
ELEGIR
Apoyo
Obstáculos
Ingravidez
Heteróreo
JUNTAS
PROPÓSITO
Colectivo
ESCAPAR
GRUPO
búsqueda
CONEXIÓN
FUERZA
ALAS
REFLEXIÓN
Belleza
Libertad
ÚNICA


fantasía
calma
Amor
EQUILIBRIO
Dulzura
HOGAR
CONEXIÓN
objetivo
dolor
equilibrio
reflexión
respirar