

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

Número

5

Volumen 3

2021

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

RevistaAPES

Volumen 3, Número 5, 2021

Equipo editorial

Personas editoras

- Dra. Ángela Antúnez Sánchez. Universidad de Oviedo (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. Universidad de Oviedo (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)
- 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
2021

Revista semestral

<https://www.congresoexctd.com/revista>

Dirección de contacto: revistaAPES@gmail.com

Sumario

Editorial. Revista APES nº 5	5
------------------------------------	---

Teatro <i>Explicativo</i> versus Teatro de <i>Experiencia estética</i> . Apuntes sobre una dicotomía provisoria para comprender tendencias y estereotipos en la enseñanza teatral escolar. Aldo Rubén Pricco	7
--	---

Teatro autobiográfico. Una experiencia inclusiva. Ficcionalizar la esquizofrenia, prisión, drogas, todo eso que causa rechazo y aversión. La metáfora para abordar la salud mental con posibilidad de resiliencia. Domingo Ferrandis	25
--	----

Innovación pedagógica para la Alfabetización Emocional y la Convivencia Escolar a través del Teatro de Conciencia: Método "En Sus Zapatos: Un Espacio de Empatía Activa". Pax Dettoni y Marcelo Segales	41
---	----

Reflexiones en torno al proceso de la Expresión. Koldobika Gotzon Vío Domínguez	57
---	----

La redención de los cuerpos maltratados. Claudio Pansera	73
--	----

Las políticas educativas culturales de teatro que se han implementado en el Perú hasta el año 2021. Renzo Cafferata García	81
--	----

Hacia una Educación Ambiental para la Sustentabilidad: ¿puede el Teatro ser un camino?. Lucía Ferrés Canabarro	95
--	----

Propuesta de intervención de Expresión Corporal basada en la Educación Emocional en una Escuela Rural. Cristina Presa-Galerón y Jorge Carlos Lafuente Fernández	109
---	-----

Experiencias

La creación de un espectáculo teatral con adolescentes a través de sus pensamientos. Caso práctico de soliloquios colectivos. Xesca Vela Carmona	133
--	-----

Territorio emocional: Teatro de improvisación aplicado como herramienta coeducadora / Territorio emocional: Improvisation theater applied as a co-educating tool. Sara Villanueva de la Hoz	145
---	-----

TE VEO, artes escénicas para la infancia y la juventud: Festival desde, por, en, hacia, con la escuela. Gema Cienfuegos Antelo y Ana Gallego Redondo	151
--	-----

Entrevista

Entrevista a Ester Trozzo. El Teatro como asignatura dentro del sistema educativo obligatorio. La experiencia de Argentina. Sara Torres Pellicer.....	159
---	-----

Reseña de libro

Reseña del libro "IMPRO, improvisación y el teatro", de Keith Johnstone. Emilio Méndez Martínez	167
---	-----

Miscelánea

Ventanas que se abren: I Muestra Virtuteatro escolar. Virtuteatro.....	173
Reseña de espectáculo "Lazaro", de Leamok. Roberto Hoyo	175

La creación de un espectáculo teatral con adolescentes a través de sus pensamientos. Caso práctico de soliloquios colectivos

Creating a theatre show with teenagers through their thoughts. Collective soliloquies practical case

Xesca Vela Carmona

Doctoranda en teatro y educación en UAB
Docente de secundaria y bachillerato en Artes Escénicas y Ciencias
Directora de la compañía ON SER teatre del instituto Vallbona d'Anoia, España

invelaxesca@gmail.com

Para referenciar: Vela Carmona, Xesca. (2021). La creación de un espectáculo teatral con adolescentes a través de sus pensamientos. Caso práctico de soliloquios colectivos. *Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad*, 3(5), 133-144

Fecha de recepción: 6 de mayo de 2021

Fecha de aceptación: 9 de junio de 2021

RESUMEN: Los y las adolescentes en los centros educativos necesitan el teatro como herramienta artística para poder expresar sus emociones y verbalizar con diferentes lenguajes sus creaciones. En este artículo se propone, a través de veinte sesiones de una hora, crear un espectáculo con los pensamientos de los adolescentes. Se enumeran las técnicas de coaching, teatro y pedagogía sistémica para extraer información de la vida de cada adolescente para posteriormente reflexionar y crear un espectáculo colectivo a través de sus vivencias y pensamientos.

ABSTRACT: Adolescents in schools need drama as an artistic tool to be able to express their emotions and verbalise their creations through different languages. In this article, working with them for twenty one-hour sessions to create a show with their thoughts is proposed. The techniques of coaching, drama and systemic pedagogy are fully described to extract information from each adolescent's life to reflect and collectively create a final show using their experiences and thoughts..

Introducción

Los espacios públicos son lugares de gran inspiración para la creación teatral. La observación de los transeúntes proporciona sabiduría en la interpretación, la realidad de los personajes de la calle hace que el intérprete más hábil parezca un principiante. Mitchell (2018) narra que cuando mira una situación de vida se da cuenta de que el comportamiento de los individuos que hay está determinado por un complejo entramado de factores, como el lugar donde se sitúa la escena, la temperatura del ambiente, la hora del día o la entonación de las palabras. Se puede sacar información al sentarse dos personas, cómo se relacionan con las otras y también cómo se relacionan consigo mismas. Hay personas con peculiares formas de caminar y con diferentes ritmos, unas se ríen, o gritan, y otras son silenciosas. Si la mirada es atenta, se

observan cuerpos que se mueven en los espacios públicos y hay personas que hablan solas. Las personas que se abstraen con sus pensamientos son personas que «soliloquian», concepto que según la Real Academia Española (RAE) se define como el acto de hablar solo; describe el soliloquio como una «reflexión interior o en voz alta y a solas». En el contexto dramático es «un parlamento que hace un personaje aislado de los demás fingiendo que habla para sí mismo».

El trabajo que se narra en el artículo es el realizado con adolescentes del Instituto Vallbona d'Anoia para la creación de su espectáculo final de curso. El alumnado que cursa la optativa de 4º d'ESO, Artes Escénicas y Danza, desarrolla un proceso de creación para ser dramaturgo de sus propios pensamientos. El proceso se ha ido perfeccionando a lo largo de tres cursos académicos (2018-2021).

Marco teórico

McGuire y Chicoine (2009, p. 96) proponen en su artículo cuatro razones por las que las personas hablan consigo mismas: «para dirigir el propio comportamiento», «para pensar en voz alta», «para aliviar la tensión en medio de emociones fuertes» y finalmente «para entretenerse a sí mismas». También explican los beneficios del soliloquio para los niños y niñas, ya que les ayuda a coordinar sus acciones con movimiento y es una herramienta para aprender nuevas habilidades y para adquirir niveles altos de pensamiento. El beneficio que proponen McGuire y Chicoine (2009, p. 97) con los soliloquios se puede aplicar a los adultos y adultas aunque «son más susceptibles ante el entorno social y, por ende, su soliloquio se observa con menos frecuencia porque probablemente no deseen que los demás escuchen estas conversaciones íntimas». Los soliloquios ayudan a pensar, a ensayar presentaciones y a expresar emociones de todo tipo, por ello se decide utilizarlos para trabajar con adolescentes.

En las edades comprendidas entre 12 a 18 años, en la etapa de la adolescencia, los jóvenes están experimentando muchos cambios físicos, emocionales y racionales, por ello un proceso de introspección a través de los soliloquios puede ser beneficioso para su evolución y búsqueda de identidad investigando en diferentes ámbitos de sus vidas. Motos y Benlliure (2018) investigaron sobre los beneficios que aporta el teatro en los adolescentes. Bozzo (2019, p. 207) explica que «l'escola és un lloc on molts adolescents descobreixen el seu talent i decideixen el seu futur professional; per tant, és completament imprescindible que aquest tipus d'activitats tingui una presència important dins de les escoles i els instituts més enllà de les activitats extraescolars»¹. El autor también defiende que los centros educativos deben asistir al teatro, para crear afición y desarrollar el lenguaje teatral desde la infancia. Por otro lado, Bozzo (2019, p. 208) cree que hacer práctica teatral en los

centros educativos «quan es viu en la pròpia carn, és més allisonadora que moltes hores d'explicació teòriques»².

Para que los adolescentes puedan enlazar sus ideas y crear una escena, se les proporciona diferentes técnicas, pero ¿cómo saben que es la idea correcta para un espectáculo? Ayckbourn (2004, p. 18) explica que normalmente las ideas no llegan totalmente formadas «al contrario, llegan en fragmentos, sin pulir e inconexos, con su potencial apenas visible. Sin embargo, tienes que darles la bienvenida, porque son demasiado valiosas para ignorarlas, incluso las menos prometedoras», ya que puede que al cabo del tiempo se transforme en una buena idea. Por ello, se advierte al alumnado que esté atento de lo que les surja para poder recogerlo y con los pedazos crear el espectáculo.

Hellinger (2010) plantea cuál es el camino de la felicidad para que no sea efímera sino permanente, una de las opciones para ello, es poner amor en las relaciones humanas. Aunque es una palabra que científicamente se considera subjetiva, es una razón muy importante por la cual se vive. Por ello preguntar a los adolescentes sobre el amor y qué significa para ellos, los eleva en un plano de metacognición: «¿quién puede decir algo así: te amo? ¿Qué ocurre en su alma cuando dice esta frase? ¿Qué pasa en el alma del otro cuando dice esta frase?», son preguntas muy profundas que transportan a la persona a replantearse qué se siente queriendo y siendo querido, como dice Hellinger (2010, p. 23): «Es una frase humilde. Nos empequeñece y engrandece al mismo tiempo. Nos hace profundamente humanos».

Por otro lado, Soriano y Cala (2016) definen *Fotovoz* como la técnica cualitativa de investigación que fusiona las metodologías visuales con las participativas, que, además de enriquecer los datos con imágenes, crea vínculos con los participantes y es una técnica transformadora de la persona. La técnica visibiliza la mirada de cada componente del grupo a través de las fotografías realizadas, posteriormente se les da opción a explicar verbalmente qué quieren decir, denunciar o visualizar y por

¹ «La escuela es un lugar donde muchos adolescentes descubren su talento y deciden su futuro profesional; por lo tanto, es completamente imprescindible que este tipo de actividades tenga una presencia importante dentro de las escuelas y los institutos más allá de las actividades extraescolares »

² «Cuando se vive en la propia carne, es más aleccionadora que muchas horas de explicación teóricas».

qué. Las investigadoras nombradas utilizan *Fotovoz* en el ámbito de las ciencias sociales y de la salud, en nuestro caso se ha utilizado para documentar la mirada de los y las adolescentes en un proceso de introspección teatral.

Otro contexto a investigar con los adolescentes son los principios de la persona. Dilts (2011, p. 138) propone explorar los propios valores a través de preguntas como: «¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que te mueve a la acción, o que te saca de la cama por la mañana?». Los valores están muy conectados con las creencias de la persona, que son «juicios y evaluaciones sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea» (Dilts, 2011, p. 139). Profundizar sobre las creencias propias da la oportunidad para liberarse de ellas, si están oprimiendo a la persona. Ser consciente del propio ser, ayuda a afrontar muchos miedos irracionales que aparecen a los y las adolescentes, y que en ocasiones no saben identificarlos. Cuando se empodera a los y las jóvenes con la capacidad para reconocer sus miedos y aprender a reducirlos, se sienten con fuerza para

superarlos. Roldán (2013) tiene un capítulo que habla sobre las creencias limitantes que se inculcan en diferentes ámbitos, como el de la educación recibida por la familia, por la escuela, por la cultura en la que se cría o por los medios de comunicación. También se generan creencias de las propias experiencias. Estas creencias hacen que la persona no avance en su vida porque le limita en su proyecto futuro. Por ello el teatro les brinda la oportunidad de observarse en escena, con diferentes puntos de vista, para ser conscientes de los límites, ponerles nombre y poder reducirlos en experiencias de un pasado, pero no de un futuro.

Si esta tipología de temáticas emocionales se trabaja en los centros de enseñanza para educar a las personas, les proporciona unas herramientas válidas para conocerse y conocer a su comunidad. La creación de espectáculos a partir de sus experiencias y pensamientos hace que el teatro sea un potenciador de sabor, como el *Umami*, donde las personas degustan su ser en escena de manera individual y colectiva, y así conseguir superar miedos, conflictos y descubrir la belleza estética de diferentes lenguajes artísticos para expresarse..

Finalmente, los y las adolescentes deben crear vínculos con sus experiencias para poder transmitirlo al público y crear empatía entre intérprete-audiencia. Traveset (2011, p. 93) explica la pedagogía sistémica a través de la educación centrada en los vínculos: «Nos construimos en función de cómo establecemos los vínculos» para asegurar la pertenencia, ya que «son la base del desarrollo de la empatía y de la seguridad de una persona, y por tanto, influyen en gran medida en nuestra forma de estar en el mundo, al tiempo que dan sentido a nuestra existencia». La reflexión sobre lo vivido y puesto en escena ayuda a valorar y validar la existencia

Método

Objetivos

- Crear un espectáculo a través de las ideas surgidas en un proceso de investigación y reflexión llamado *Soliloquios de adolescentes*.
- Proporcionar a los y las jóvenes herramientas de conocimiento personal para empoderarse en escena, poder superar miedos y conseguir retos.
- Enriquecer culturalmente a los y las adolescentes a través de técnicas

teatrales, de coaching y de pedagogía sistémica.

El método que se ha utilizado se ha ido elaborando y perfeccionando a lo largo de tres cursos académicos (2018-2021), está en continuo cambio, ya que evoluciona según el perfil del grupo.

A continuación, se muestran los diez pasos a seguir para crear el espectáculo final. Las sesiones de teatro se inician con una activación para despertar el cuerpo o relajación si están inquietos. Posteriormente se trabajan los diferentes ejercicios propuestos en la tabla 1, y finalmente se realiza un cierre en círculo, mirándose y compartiendo alguna emoción experimentada, palabra o agradecimiento. Todo lo trabajado se recoge en el diario de campo individual que lo presentan a través del *DRIVE* o el *CLASSROOM* (plataforma de comunicación entre docente y alumnado de Google). Las sesiones de una hora están muy comprimidas en teatro, es conveniente disponer de dos horas para poder realizar un despertar, desarrollar la actividad y cerrarla con tranquilidad. En la tabla se indica que este proceso se puede llevar a cabo aproximadamente con veinte horas.

El juego con el cuerpo, la creación de la propuesta y la participación en una posterior reflexión, son claves para un buen enfoque de trabajo.

Tabla 1. Pasos para crear el espectáculo final: Pensamientos de adolescentes. Soliloquios.
Fuente propia

Pasos para el soliloquio	Explicación y temporalización
1. Retratos en dos minutos	Contactar con el resto a través de una meditación. Dibujar retratos en dos minutos entre el alumnado, mirar los dibujos y verbalizar lo que ven en cada uno. (1 hora).
2. Kitchen Table en Vela (n. p.)	Debate teatral en formato cocina y con público alrededor. (Una hora).
3. Diez momentos de vida importantes	Conectarse con los momentos importantes que les ha sucedido, se dibujan en una din-A3. (1 hora).
4. Cuestionario para parejas grabados	Cuestiones propuestas por el TNC para descubrir escenas propias. (2 horas).

5. Rico-cluster de uno mismo	Técnica de coaching para potenciar a la persona. En un papel se escribe en el centro el nombre de la persona a trabajar y se apuntan 10 palabras sobre ella, como lluvia de ideas. (1hora).
6. Relato con las palabras	Las palabras que surgen en el rico-cluster se numeran del 1 al 10 por orden de representación de la persona. Y se relata una historia donde deben surgir las palabras ordenadas. (1hora).
7. Relato en movimiento	Se relata de nuevo la historia cambiando la visión negativa y enfocando hacia un futuro esperanzador. Como si fuera una película con presente, pasado y futuro. Se utiliza el cuerpo para expresarse. (1 hora).
8. Futuro esperanzador. Collage de vida	Se recogen imágenes para realizar un collage de vida, sin pensar y sin poner intención. Diversas sesiones, trabajo individual. (2 horas).
9. Perfeccionar el texto hasta finalizar la escena con intérpretes	Con toda la información recogida de uno mismo se presenta al grupo para encontrar el hilo conductor. Ensayos con los personajes, vestuario, escenografía, iluminación... Cinco sesiones. (8 horas).
10. Espectáculo final	Presentación delante del público de los soliloquios, pensamientos de adolescentes. La duración depende de los adolescentes. (1hora).
Fotografías del proceso: fotovoz	Se sugiere que durante todo el proceso puedan realizar fotografías para visualizar su visión personal. Se puede hacer una exposición con una breve explicación de cada imagen.
Autoevaluación y coevaluación	Es importante que el alumnado se puntúe su esfuerzo, su creatividad y su trabajo en equipo y que pueda realizarlo tanto individualmente como en grupo. (Tabla 3 y 4). (1hora).

Al alumnado se le proporciona un cuaderno con cada una de las técnicas y espacios vacíos para que lo rellenen. Los y las adolescentes disponen de tiempo para elaborar el trabajo interno y posteriormente compartirlo de forma colectiva. La puesta en escena de lo que se ha estado creando, ayuda a plasmar los pensamientos abstractos en formato práctica y poder probar lo que funciona y lo que no. Todo proceso de creación se acompaña con material fotográfico que los y las adolescentes documentan para una posterior exposición de su mirada, utilizando la técnica y método de investigación fotovoz.

La Kitchen Table explicada por Vela (n.p.), es una técnica debate propuesta por T.E.E.N. AMBASSADORS (2018), una investigación europea para formar adolescentes como audiencia teatral. Del estudio se crearon las herramientas: *Toolbox and methods* (2018).

Otra técnica que profundiza en las emociones de los y las adolescentes, es la utilizada por Ruiz (2018) en el espectáculo *Youth#4*, en el Teatro Nacional de Catalunya (TNC). Además de despertar el cuerpo y cansarlo, creaba un ambiente de confianza propicio para que los y las jóvenes

contestaran las preguntas propuestas en la siguiente tabla.

Tabla 2. Cuestionario por parejas. Fuente TNC (2018)

¿Qué es la juventud?	¿Te consideras adulto?	Un recuerdo relacionado con un olor
¿De qué tienes miedo?	¿Te sientes libre?	¿Cuál es tu sueño? (metafóricamente o real).
¿Cuáles son tus orígenes? (metafóricamente o real)	¿Qué relación tienes con tu cuerpo?	¿Cómo percibes al otro género?
¿De qué tienes vergüenza?	Explica una primera vez...	¿Piensas en la muerte?
¿A quién o qué has perdido?	¿Qué piensas?	¿Qué es para ti la sexualidad?
¿Qué es para ti el amor?	¿A quién quieres?	¿Cuándo dices te quiero?

Estas preguntas se formulan en la sesión 4: Cuestionario para parejas grabados. Los y las adolescentes por parejas se distribuyen por el patio y con sus aparatos móviles graban una entrevista como si fueran periodistas que después transcriben en el cuaderno de soliloquio. Con todos los vídeos editados, se monta un pequeño documental para que se puedan visualizar todos y decidir qué historias surgidas del cuestionario son las que se seleccionarán para el espectáculo.

Cada una de las sesiones enriquecen las posteriores y las reflexiones se recogen en

una hoja en blanco en una pared de la clase para ir enfocando el espectáculo.

Es de suma importancia que los y las jóvenes valoren el trabajo que se realiza en el aula, tanto el suyo, como el de los compañeros y los del docente.

En la tabla 3, se muestra la rúbrica propuesta por el TNC para que se valoren su trabajo en la creación de forma individual, se deja una fila vacía por si surgen nuevas ideas para evaluar.

Tabla 3. Rúbrica de evaluación individual del trabajo y puesta en común de ideas. Fuente TNC (2018)

	1	2	3	4	
Trabajo corporal	He estado "fuera" todo el rato y he participado lo mínimo	He participado, pero estaba muy distraído y reía frecuentemente con las propuestas	He participado y me he concentrado, todo aunque no me he dejado ir	He participado, me he concentrado y he disfrutado de mi trabajo y del de los otros	

Escucha activa a la puesta en común de ideas	Me he distraído y no he escuchado mucho	He escuchado, pero he hecho comentarios y he mostrado opiniones mientras los otros hablaban	He escuchado con atención, pero no he podido evitar juzgar algunos comentarios	He escuchado con atención y he aprendido del grupo visiones diferentes de mi sobre algunas cuestiones	
Participación	No he participado	He participado diciendo lo que yo creo que todos querían sentir	He participado con sinceridad, pero no he dicho todo lo que pensaba	He participado con sinceridad y confianza plena en el grupo	

La siguiente rúbrica, también es propuesta por el TNC para valorar el trabajo en grupo. De esta manera el alumnado toma conciencia del proceso que está trabajando y puede valorar el grado de su participación

Tabla 4. Rúbrica de autoevaluación de trabajo en grupo. Fuente TNC (2018)

	1	2	3	4	
Organización	Nos ha costado organizarnos	Nos hemos organizado bastante rápido y hemos trabajado conjuntamente	Nos hemos organizado bien y nos hemos repartido el trabajo	Nos hemos organizado de manera rápida y eficaz, nos hemos repartido el trabajo	
Colaboración	Nos ha costado compartir ideas	Algunos hemos aportado ideas	La mayoría hemos aportado ideas y sugerencias	Todos hemos aportado ideas y sugerencias significativas	
Búsqueda de información	No hemos encontrado información para compartir	Hemos encontrado información, pero no ha sido útil	Hemos encontrado alguna información útil	Hemos encontrado y analizado información que nos ha ayudado a hacer el trabajo	

Concentración	Hemos divagado y nos hemos distraído hablando de otras cosas	Hemos perdido un poco el tiempo, pero íbamos dirigiendo la atención hacia el trabajo	Hemos ido directos a realizar el trabajo, pero no con suficiente concentración para aprovechar toda la información que teníamos	Nos hemos concentrado completamente en el trabajo.	
Trabajo final	El trabajo no responde a las ideas que queríamos expresar y no nos satisface el resultado final	El trabajo recoge muchas de las ideas recogidas, pero la elaboración final puede mejorar	El trabajo recoge la mayoría de las ideas y está bastante bien acabado	El trabajo recoge todas las ideas y el resultado es muy satisfactorio	

Resultados de la experiencia

Para recoger evidencias de los resultados, se han construido cuestionarios para los y las adolescentes que valoran su proceso y evolución, se distribuyen las rúbricas de evaluación y se recoge todo el proceso en vídeo y en el diario de campo de la investigadora. Las fotografías son otro instrumento de recogida de información a partir de la técnica fotovoz. Es necesario decir que el primer curso académico (2018-2019) se realizaron por primera vez los soliloquios, pero en el segundo curso (2019-2020) no se pudo estrenar por la pandemia, aunque el alumnado pudo grabar en casa sus vídeos y editarlos, por tanto no se pusieron en un escenario. El tercer curso académico (2020-2021) está en curso y todavía no se ha estrenado, está en proceso de creación.

Cuando se estrenaron los soliloquios en junio del 2019, tuvieron buena acogida por el público, fueron muy importantes para los y las adolescentes que «consiguieron

desgarrar sus sentimientos y sus dudas para actuar en escena», en Vela i Arqués (2019). Fueron muy valientes al atreverse a salir a escena delante de familiares para explicar intimidades de forma teatral. Aparecieron temas como la muerte de un ser querido, la violencia que se genera en el interior de una persona, la desgana de estudiar y la obligación de las familias contra la voluntad de los jóvenes, la amistad y la despedida en momentos de cambios, la poca autoestima y el aprender a valorarse, la poca iniciativa o las ganas de «comerse al mundo». El alumnado valoró muy positivamente la experiencia, fue un reto superado, primero porque lo que explicaban les tocaba el alma y después, porque se abrían al mundo aprendiendo a expresar emociones sin miedo ni vergüenza. La propuesta gustó tanto que al año siguiente el alumnado de la optativa de Artes Escénica y Danza pidió repetir la actividad de los soliloquios para la fiesta final de curso. Desafortunadamente, en el curso académico 2019-2021 se acabó con el tercer trimestre confinado y aunque, gran parte del alumnado pudo trabajar en casa sus soliloquios y compartir el vídeo, hubo un

porcentaje importante de alumnado que no participó y la actividad no tuvo tanta fuerza. Aun así, los y las jóvenes trabajaron la soledad, la pandemia y sus sentimientos contradictorios entre la alegría de no tener que asistir a las aulas y la tristeza por no poder relacionarse presencialmente con su círculo social. Describieron la práctica como positiva, porque pudieron verbalizar sentimientos que nunca habían dicho antes y las expresaron en sesiones teatrales, explicaban cómo habían vivido la separación de los padres, cómo vivían la relación entre madre/padre e hija/o en sus casas, las relaciones familiares, sobre cómo se sentían con sus dudas como persona, entre otras temáticas.

En el curso académico 2020-2021, todavía en curso, se está trabajando el espectáculo

de pensamientos de adolescentes, soliloquios. Se ha recogido información de la Kitchen Table donde han aparecido temas sobre los propios miedos, sobre qué les preocupa, sobre sueños, sobre amor y sobre sexualidad. Han narrado anécdotas de vida muy interesantes y han trabajado los retratos en dos minutos para saber cómo les ven los demás. El proceso es interesante, aunque a cierto perfil de alumnado le cueste llegar a niveles tan profundos y se sienta más cómodo surfando la superficie emocional. Cada joven dará en escena lo que quiera mostrar, es un proceso de escucha y de generosidad, porque lo que le pasa a una persona puede generar empatía en el público, bien sea en familiares, docentes o alumnado del centro.

Discusiones. Conclusiones

Hablar con uno mismo es una acción común desde edades tempranas, ya que el mundo imaginario predomina, pero a medida que se crece y se toma conciencia del sentido del ridículo y la vergüenza, las personas dejan de expresarse en público de esta manera. Puede que una de las razones es para que no se las tome por locas, pero sea como sea, las personas soliloquian con ellas mismas. Con esta práctica en el aula se invita a los y las adolescentes a que aprendan a abrir emociones en escena. No necesariamente han de ser reales, aunque la mayoría de las veces utilizan la experiencia para vaciarse y liberarse de conflictos internos. Se les propone a los y las jóvenes que se expresen con sinceridad personaje en escena para poder así conmover al público, para conducirlo hacia donde deseen. Es un proceso de revisar y reflexionar en su vida para poder crear sus soliloquios. El proceso tiene como objetivo empoderar al alumnado, para que este se dé cuenta que tiene voz y voto en su vida y que lo que piensa interesa a una audiencia, por ello debe demostrar honestidad para llegar al público. Tener la capacidad de transmitir veracidad como actor o como actriz es difícil, pero cuando consiguen captar la atención del público se sienten poderosos/as y escuchados/as. En un mundo donde el ámbito digital predomina, las clases se hacen con ordenador, los trabajos son *on-line*... es necesario que los y las adolescentes se conecten a sus vidas y a las de sus compañeros. El teatro aglutina personas y las capacita para crear lo que deseen, experimentar nuevas vidas, inventar situaciones, evadirse de sus problemas y crear un ambiente de confianza en su grupo de teatro. Aunque no todo el mundo entra en este juego de interpretación, el proceso teatral a través de la propia vida hace que los adolescentes sean conscientes de las situaciones de la vida y les invitan a la reflexión, a la escucha y les despierta un amor por el arte y la cultura. Este trabajo artístico, aunque efímero, en el que participa cuerpo, emoción y mente, favorece el crecimiento y el desarrollo holístico de la persona, tanto lingüístico, como científico tecnológico, matemático, artístico, sin olvidar el personal y social, que humaniza la educación.

Referencias

- Ayckbourn, A. (2004). *Arte i oficio del teatro*. Barcelona: Robinbook.
- Bozzo, J. LL. (2019). *L'ofici del comediant*. Barcelona: Empúries.
- Dilts, R. (2011). *Coaching. Herramientas para el cambio*. Barcelona: Urano.
- Hellinger, B. (2010). *Felicidad que permanece. Lo esencial de las Constelaciones Familiares*. Barcelona: Rigden-Institut Gestalt.
- McGuire D. y Chicoine B. (2009). El soliloquio, los amigos imaginarios y el mundo de fantasía. *Revista síndrome de Down* I, 26, http://revistadown.downcantabria.com/wp-content/uploads/2009/09/revista102_95-103.pdf
- Mitchell, K. (2018). *L'ofici de dirigir*. Institut del teatre.
- Motos, T., Alfonso-Benlliure, V. (2018). *Beneficios de hacer teatro en el desarrollo positivo en adolescentes de Valencia*. *Revista de investigación en educación*, 16(1), 34-50. https://www.researchgate.net/publication/325058474_Beneficios_de_hacer_teatro_en_el_desarrollo_positivo_en_adolescentes_de_Valencia
- Roldán, M. J. (2013). *¡Exito Coach!*. Planeta
- Ruiz, D. (2018). *Los adolescentes alcanzan la voz en el TNC con la obra "Youth#4" de Didier Ruiz*. *Diario La Vanguardia*, sociedad 29/11/2018. <https://www.lavanguardia.com/vida/20181129/453232371747/los-adolescentes-alzan-la-voz-en-el-tnc-con-la-obra-youth4-de-didier-ruiz.html>
- Soriano, E. y Cala, V. (2016). *Fotovoz: Un método de investigación en ciencias sociales y de salud*. Editorial Arco.
- T.E.E.N. AMBASSADORS (2018, octubre 13). The film_sub ITA <https://youtu.be/dTicNrSy67Q>
- TNC (2018). *Youth 4. Proposta de treball per als instituts de les funcions escolars*. <https://www.tnc.cat/uploads/2018113>

0/YOUTH 4 PROPOSTA DE TREBALL PELS INSTITUTS DE LES FUNCIONS ESCOLARS.pdf

Toolbox and methods (2018). Projecte *TEEN AMBASSADORS ACROSS EUROPE* (Theatre European Engagement Network, TEEN), <http://teentheatre-network.eu/toolbox-and-methods/>

Traveset, M. (2011). *La pedagogía sistémica. Fundamentos y práctica*. Graó.

Vela, X i Arqués, R. (2019). *El teatre aplicat a l'educació com a eina motivacional intrínseca de l'adolescència. Estudi de cas de l'alumnat de l'Institut*

Vallbona d'Anoia i qüestionaris d'adolescents i de docents participants a Caixaescena 2019. UAB

https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2019/hdl_2072_362646/VelaCarmonaFrancesca_TFM2019.pdf

Vela, X (n. p.). *La creació d'un espectacle a secundària a través del debat teatral, Kitchen Table*. Didacticae, UB. NO ESTÁ PUBLICADO se hará en el 2022, està aceptado en el 2021 (NP).