

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

Núm.
1
Vol. 1
2019

Número especial con recopilación
de comunicaciones del
**I CONGRESO INTERNACIONAL
DE EXPRESIÓN, TEATRO Y
DRAMA EN EDUCACIÓN**
Oviedo 14 - 16 de noviembre de 2018

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

Volumen 1, Número 1, 2019

Equipo editorial

Personas editoras

- Dr. Emilio Méndez Martínez. Investigador independiente, Oviedo (España)
- Dra. Esther Uria Iriarte. Universidad del País Vasco (España)
- D. Koldobika Gotzon Vío Domínguez. Teatropedagogo y director teatral independiente (España/Grecia)

Consejo Científico

- Dña. Patrice Baldwin. Drama for Learning and Creativity (Reino Unido)
- Dra. Marta Domínguez Escribano. Universidad de Córdoba (España)
- Dra. Alicia Gómez-Linares. Universidad de Cantabria y Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, Dantzerti (España)
- Dra. Martha Katsaridou. Universidad Aristóteles de Salónica (Grecia)
- Dra. Mercé Mateu Serra. INEFC-Barcelona (España)
- Dr. Emilio Méndez Martínez. Investigador independiente, Oviedo (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)
- Dra. Monica Prendergast. Universidad de Victoria (Canadá)
- Dra. Rosario Romero Martín. Universidad de Zaragoza (España)
- Dra. Beatriz Sánchez Martínez. Universidad de Oviedo (España)
- 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)

Personas evaluadoras externas 2018

- Dra. Soraya Calvo González. Universidad de Oviedo (España)
- Dr. Alejandro Carriedo Cayón. Universidad de Oviedo (España)
- Dr. Javier Fernández-Río. Universidad de Oviedo (España)
- Dr. José Ignacio Menéndez Santurio. Universidad Isabel I (España)

ISSN 2659-594X

Editado en Gijón, Asturias, España

**por Emilio Méndez Martínez, Esther Uria Iriarte y Koldobika Gotzon Vío Domínguez.
2019**

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

Dirección de contacto: revistaAPES@gmail.com

Sumario

Presentación de la revista. <i>Tomás Motos Teruel</i>	5
Movimiento nacional por el teatro en educación, 2019. ¡Empecemos! <i>Emilio Méndez Martínez</i>	7
Propuesta para una clasificación de las actividades dramáticas. <i>Tomás Motos Teruel</i> ...	11
Aprendizajes teatrales y desarrollo de la inteligencia. <i>Ester Trozzo</i>	29
Drama/Theatre in Education as a tool of social intervention in ethnic groups / Drama/Teatro en Educación como herramienta de intervención social con grupos étnicos. <i>Martha Katsaridou</i>	35
Teatro y escuela, un diálogo en construcción. <i>Lina de Guevara</i>	51
Why theatre? The art of collectively observing and understanding human action / ¿Por qué el teatro? El arte de observar y comprender colectivamente la acción humana. <i>Esther Uria Iriarte</i>	57
La palabra como detonante expresivo. Creaciones corporales a partir de la poesía. <i>Beatriz Fernández Díez, Ana Hernández Gándara</i>	77
Interpretación actoral e inteligencia emocional. <i>Natalia Suárez Ríos</i>	85
Teatro <i>Verbatim</i> . Una metodología de investigación y de creación teatral. <i>Emilio Méndez Martínez</i>	93
The cycle project: applied theatre as a context for menstrual education in an indian suburb / <i>The cycle project</i> : el teatro aplicado como contexto para la educación menstrual en un suburbio de india. <i>Bárbara Espina Sánchez, Talulah Pollenne</i>	101
Trabajo de puntos de vista escénicos- <i>View points</i> en las clases de teatro. <i>Nora López Casella</i>	113
Del <i>acrospport</i> en educación física al teatro musical en los escenarios. Experiencia con alumnado de educación secundaria obligatoria. <i>Imanol Janices Etxabarri,</i> <i>Irantzu Zabalza Agirre, Edu Serna Elgarresta, Jon Ortuondo Barcena</i>	121
Un model de creació de textos dramàtics amb adolescents / Un modelo de creación de textos dramáticos con adolescentes. <i>Xema Palanca Santamaría</i>	131
<i>Improchinese</i> : Using Improv Theater in a Chinese as a foreign language experimental classroom / <i>Improchino</i> : Usando teatro improvisado en una clase experimental de Chino mandarín. <i>Modesto Corderi Novoa</i>	147
La dramatización como recurso en la enseñanza-aprendizaje del inglés: ‘aprendizaje vivencial’ a nivel universitario. <i>Susana Nicolás Román</i>	165
In memoriam Georges Laferrière	173

Movimiento nacional por el teatro en educación, 2019. ¡Empecemos!

Para referenciar: Méndez Martínez, Emilio. (2019). Movimiento nacional por el teatro en educación, 2019. ¡Empecemos! *Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad*, 1(1), 7-10.

No sé si sabías que hasta la llegada de la LOE, en el año 2006, el teatro formaba parte del currículo educativo español, conformando junto con Plástica y Música el área de Educación Artística. Otra cuestión es qué presencia real tenía en los centros escolares. Pero ese es otro tema. En noviembre de 2018 tuvo lugar en Oviedo el *I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación*¹. Ese fue el primer paso en este camino que comenzamos juntos/as.

Ante de empezar, Taylor (en Taylor y Barron, 1963), entre los rasgos de las personas creativas, destacó la tendencia a la revisión de las ideas, a estructurarlas de otra forma y al radicalismo. Por eso entiendo perfectamente que tú, que eres una persona creativa, no estés de acuerdo con varias de las cosas que planteamos; ¡genial! Porque la idea es construir una voz común, y ahora es el momento. ¡De hecho la gente que estamos impulsando esto no sabemos cómo hacerlo! Si alguien lo supiera, el teatro en educación ya estaría en las escuelas. Necesitamos inventar la manera y seguro que tú tienes mucho que decir. Recordemos que lo importante no somos ni tú ni yo, lo importante es lo que tú y yo podemos aportar para mejorar este mundo.

¿Y ahora qué?

Claro, y ahora ¿qué hacemos? Seguro que te has preguntado esto mismo al terminar el Congreso o al leer las líneas anteriores. Por eso, antes de contarte de dónde nace la idea de impulsar este movimiento, he decidido comenzar planteándonos esta pregunta: ¿qué vamos a hacer ahora? Porque esta es la clave. La respuesta se resume en este enlace:

<https://bit.ly/2SkGvGx>

En él podrás ver las primeras personas que han dado el paso y ya forman parte del movimiento. Ahora mismo somos alrededor de ochenta, ¿te imaginas que terminaríamos siendo diez mil? ¿De verdad crees que si fuéramos un número tan elevado no nos harían caso? Vamos a hablar claro: las leyes las dicta la clase política que se mueve por votos: mucha gente=muchos votos. Conclusión: necesitamos unirnos, que vean que esto es algo que la sociedad demanda. Estamos muy bien posicionados/as ahora mismo, tenemos contactos con profes de teatro en educación de los cinco continentes, así que es el momento. Dentro de dos años miraremos hacia atrás y diremos: yo participé en aquello y lo conseguimos juntos/as.

Antes de continuar: quizá tú y yo no nos beneficiemos laboralmente de todo esto, pero lo importante, una vez más, no somos ni tú ni yo, lo importante es lo que el teatro en educación puede aportar a las personas en su formación. Como sabes, esto es algo que ya muchos países tienen en sus currículos y que lamentablemente nosotros/as hemos perdido hace no tanto. Bueno, vale, muy bien, ¿pero ahora qué? Pues ahora hay que actuar y debemos hacerlo en grupo.

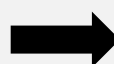
¹ www.congresoexctd.com

Movimiento Nacional por el Teatro en Educación

Entra aquí

¡Anímate!

¿Y si hicieras un vídeo de unos dos minutos contando por qué crees que el teatro en educación debe estar en el currículo, y lo subieras a las redes?

Primer borrador de objetivos

Esto es lo primero que hemos puesto por escrito, pero sirve para orientarnos a priori, ¿no crees? Ya tendremos luego tiempo de discutirlo pausadamente:

1.- Crear nodos (grupos) regionales cuyos representantes formen una Federación Nacional de Teatro en Educación. Para eso es precisamente el enlace de arriba. En cuanto nos pongamos a ello solo nuestra imaginación determinará los límites. Tomando el modelo argentino de *Drama-tiza*², la idea es generar encuentros regionales y nacionales, formativos y de debate, en los que, sobre todo, comencemos a funcionar como una comunidad. Juntos/as está claro que podemos conseguirlo.

2.- Conseguir que Teatro en Educación sea una materia curricular. ¿Y quién debe impartir esa asignatura? ¿Qué formación ha de tener esa persona? Es obvio que del mismo modo que se exige una especialidad de música a la persona que imparte música, debemos trabajar para que exista una especialidad de *teatro en educación* en el grado de magisterio, porque de la misma manera que saber tocar el violín no te capacita para impartir clases de música, saber actuar tampoco garantiza unos conocimientos pedagógicos con los que sacar el máximo rendimiento al teatro como herramienta pedagógica; del mismo modo, es lógico pensar que aquella persona que ha estudiado magisterio tampoco posee los conocimientos adecuados para impartir teatro en educación, claro, no puede pasarnos lo mismo que con la asignatura de plástica (qué pena, esa es otra batalla que habrá que librar en otro momento).

El Congreso

Entre el 14 y el 16 de noviembre de 2018 tuvo lugar en Oviedo (España) el *I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación*, al que acudieron ciento setenta asistentes de diferentes partes de España y también desde enclaves internacionales como Italia, Inglaterra, Suiza, Costa Rica o Argentina. Además, tuvimos el privilegio de aprender de la sabiduría intelectual y humana de expertas y expertos internacionales como Patrice Baldwin (Reino Unido), Martha Katsaridou (Grecia), Raquel López y Beatriz Menéndez (España), Valentín Loredó y Yolanda Junquera (España), Tomás Motos (España), Ana Pérez de Amézaga (España), Monica Prendergast (Canadá), Ester Trozzo (Argentina) y Koldobika G. Vío (País Vasco/Grecia). Ocho talleres impartidos por estas personas expertas, nueve conferencias, veintiséis comunicaciones y charlas con personas que compartimos el apasionamiento por el teatro en educación, constituyeron una experiencia sobre la que el mítico Tomás Motos me comentó tiempo después: "lo de Oviedo fue un puntazo". Si Tomás calificó en esos términos la experiencia, es que entonces acertamos. Nunca lo he comentado, pero con cero euros de subvención, completamente soportado por el dinero de las inscripciones. Sin embargo, pienso que aquel evento fue una prueba, la versión definitiva tendrá lugar en el verano de 2020.

² Te recomiendo: <http://revistalavoragine.com.ar/red-nacional-de-profesores-de-teatro-drama-tiza-por-ester-trozzo/>

Salta-Dramatiza, 2017: mucho que aprender

En el curso académico 2017/2018 tuve el privilegio de conocer universidades de diferentes lugares del mundo en las que el teatro en educación tiene relevancia. Cuando digo relevancia me refiero a que en esos lugares el Teatro en Educación “existe”, lo cual para nosotros/as ya es mucho; imagínate: tú vas a una escuela y hay profes de teatro, del mismo modo que los hay de mates o de lengua. Aquella aventura comenzó en septiembre de 2017 y terminó en junio de 2018, y concretamente visité universidades de Inglaterra, Canadá, Grecia, España y Argentina. Antes de decidirme a realizar este largo viaje, alguien me dijo: tú trata de pasar más tiempo en Canadá, Inglaterra... y no te preocupes tanto por Sudamérica. Es cierto que en Canadá he podido ver proyectos y actividades inspiradoras e increíbles, pero no menos que en Argentina. De hecho, me he vuelto para España con la sensación de que en Argentina suceden cosas exclusivas de ese país y de las que tenemos mucho que aprender.

Existe una primera diferencia determinante entre los países anglosajones citados y Argentina en el contexto del teatro en educación, y es el dinero destinado a ello. Canadá e Inglaterra son un mundo aparte. Grecia parece contar con tan pocos fondos como Argentina, pero la actitud de las personas argentinas es totalmente diferente a cualquier otra, quizá porque han vivido esta situación desde hace más tiempo.

Aunque tuve la oportunidad de conocer muchos contextos en Argentina, donde pasé un mes y pude experimentar cómo funciona la universidad desde dentro, fue en la universidad Nacional de CUYO, en Mendoza, concretamente en la Facultad de Artes y Diseño. Allí no se percibía ningún tipo de estatus del profesorado con respecto al alumnado, todo lo contrario, las cosas salían adelante en equipo. Asistí a un emocionante trabajo creativo y artístico conjunto. Cuando uno está allí, piensa: claro, esto es lo que debería ser la universidad. Profesorado como Ester Trozzo, Laura Bagnato, Fabián Castellani, el Griego Falcón, Claudio Martínez, etc. se erigen como acompañantes de los procesos de cada alumno/a basándose en sus amplios conocimientos de las materias que imparten. Obviamente, los resultados son asombrosos.

Todo lo que voy a relatar a continuación creo que tiene mucho que ver con lo descrito, con una retroalimentación positiva que comienza en una manera transversal de entender la pedagogía. Como consecuencia, las personas que estudian Pedagogía Teatral o Teatro se sienten empoderadas para participar activamente en un movimiento de teatro en educación que comienza en Argentina nada menos que en 1989. En España, la Ley General de Educación de 1970, redactada por tanto en época del dictador, sí que recogía el teatro (“expresión dramática”) como materia curricular (Cutillas, 2015), situación que se mantuvo hasta la LOE de 2006, elaborada durante el gobierno de izquierdas de Rodríguez Zapatero.

Una de estas iniciativas en las que tuve la suerte de participar fue *Drama-tiza*, movimiento nacional de Teatro en Educación surgido en 2001, que trata de aunar a todas las personas de la profesión en un movimiento común. Aquella experiencia empezó viajando diecisiete horas en camioneta con unas quince o veinte personas, estudiantes y profes, desde Mendoza a Salta. Ester Trozzo, de sesenta y ocho años, la primera. Nos tocó dormir en aquella camioneta. Cuando me desperté en medio de la noche busqué con la mirada a Ester y me la encontré en el asiento de atrás con las piernas sobre la ventanilla y la cabeza colgando sobre el pasillo. Una de las mayores referencias del teatro en educación en Argentina, Coordinadora durante quince años para el Gobierno de Mendoza de la Modalidad de Educación Artística, lo que en España sería una concejala de cultura. Con sesenta y ocho años. En aquella camioneta con los pies para arriba y la cabeza colgando. Al día siguiente, le pregunté a Ester por qué no viajaba en avión, que seguro que le resultaría más cómodo. “No puedo ir en avión, Emilio”, respondió, “¿ves toda esta gente joven? Sé que si yo no viajo con ellos/as, alguno/a no iría”. Sí, seguramente tenía razón, pero ¿cuántas personas harían lo mismo? Menuda lección. Comprendí por qué Ester era quien era en Argentina.

Llegamos a Salta y yo me hospedé en la habitación con dos chicos jóvenes. Llevo tiempo viviendo solo y me cuesta compartir casa, sin embargo, allí éramos tres personas en la misma habitación y fue una muy bella experiencia.

Me pasé las tardes en el hotel repasando lo que iba a impartir en el taller porque observaba, por conversaciones que iba teniendo, y por las clases a las que había asistido en la universidad, que el trabajo desarrollado en Argentina era de un nivel altísimo.

Acudieron al taller que impartí cincuenta y una personas. Tras él, sentí un auténtico soplo de aliento, ese que te ofrece solo aquella persona que sabe que comparte trinchera contigo. Estoy muy seguro de que la mayoría de lo que trabajamos en aquel taller no supuso grandes novedades para las personas asistentes, pero la clave allí era otra, era permitírnos compartir experiencias como componentes de una misma familia, la familia del teatro en educación. Es difícil de explicar si no se ha vivido. Es una manera diferente de concebir el asunto que yo solo he vivido en Argentina. Al finalizar el encuentro, el alumnado de cada taller puso en común lo vivido en cada uno de ellos, de ese modo todo el mundo pudo acercarse, aunque fuera someramente, a las interesantísimas propuestas desarrolladas durante el Dramatiza-Salta 2017.

Cuento todo y no solo el taller que tuve la suerte de impartir, porque el taller tiene mucha menos importancia que el aprendizaje como asistente a un evento tan humano como este.

Tres días después, al final de todo, Ester Trozzo se dirigió a la gente diciendo: Llegan momentos muy difíciles, nos van a retirar parte de nuestro presupuesto, van a cerrar estudios, logros que hemos conseguido con el paso de los años, así que tenemos que estar juntos y juntas. El camino era ese: unirse. Otra lección aprendida. Aquellas palabras fueron el colofón perfecto para completar aquella vivencia. Todo ello me empujó a crear el *I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación*, en Oviedo, España, en noviembre de 2018, que probablemente ya se habrá celebrado cuando estas palabras vean la luz.

A aquella persona que me dijo que no perdiera el tiempo yendo a Sudamérica, le diría que está equivocada, que, en este caso, gracias a Sudamérica, España ha vivido un Congreso Internacional en el que muchos profesionales... muchas personas... han podido compartir la certeza de que lo que hacemos es tan importante...

El argentino Ernesto Sábato escribió que el arte comienza donde la ciencia termina. Algo hay en Argentina difícil de explicar, e imposible de olvidar si lo has vivido en primera persona. Mucho que aprender... Y en eso estamos.

Referencias

- Cutillas, V. (2015). El teatro y la pedagogía en la historia de la educación. *Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos*, 28.
- Taylor, C. W. y Barron, F. (eds.) (1963). *Scientific Creativity: Its Recognition and Development*. Nueva York: John Wiley and sons.

Emilio Méndez Martínez

Investigador independiente, Oviedo, España

emiliomendezmartinez@gmail.com

https://www.researchgate.net/profile/Emilio_Mendez-Martinez