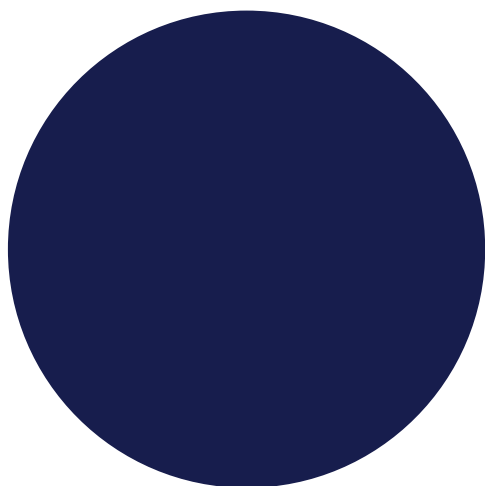

MANUAL DE EMPATEATRY: ¡EL ESCENARIO ES NUESTRO!

CONSEJOS PRÁCTICOS SOBRE
TRABAJO JUVENIL INCLUSIVO

Cofinanciado por
la Unión Europea

AUTORES:

**DOROTEJA JEMEC, NINA BEGANOVIĆ, TEODORA ŠVET, FANNY
ROUX, ILYA PRINGOT, LISA JOYCE, ANJA MAROJEVIC, MAJA JOTIĆ,
NADIA OÑATIBIA, ANA BUSTAMANTE, MERITXELL
MARTÍNEZ I BELLAFON**

EDITORES:

OLIVIJA GRAFENAUER, DOROTEJA JEMEC

SEPTIEMBRE 2025

**TRADUCCIÓN DEL INGLÉS:
NADIA OÑATIBIA**

**AGRADECIMIENTOS ESPECIALES A:
MARTIN KERIN, ILYA PRINGOT, ANA MARIA STAN**

DISEÑO:

JAN HRUŠOVAR

EDITORIAL:

STEP INSTITUTE, LJUBLJANA, SLOVENIJA

AÑO DE PUBLICACIÓN:

2025

CIRCULACIÓN:

DIGITAL, DISPONIBLE EN: [HTTPS://EMPATHEATRY.EU/RESULTS](https://empathetry.eu/results)

PRECIO: GRATUITO

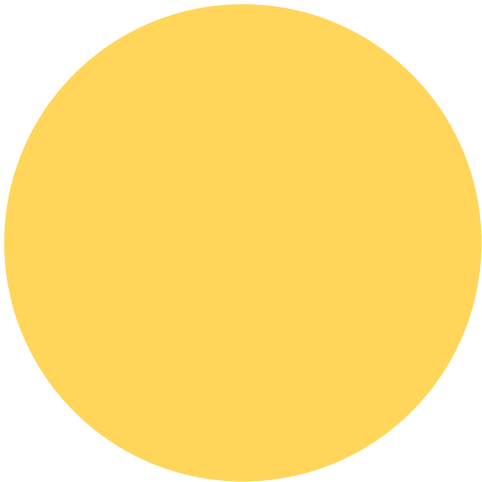
EMPATHEATRY.EU

**Cofinanciado por
la Unión Europea**

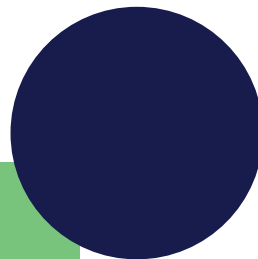
TABLA DE CONTENIDO

• INTRODUCCIÓN	2
• ACERCA DEL PROYECTO	3
• PREPARACIÓN DE LOS TALLERES	5
• CREAR UN ESPACIO MÁS SEGURO	11
• DESAFÍOS	16
◦ TRABAJAR CON BARRERAS LINGÜÍSTICAS	16
◦ DISTANCIAS GEOGRÁFICAS/UBICACIÓN RURAL	20
◦ DINÁMICA DE GRUPO	22
• DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL	26
◦ AUTOCONCIENCIA	27
◦ AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL	29
◦ DESARROLLO DE LA EMPATÍA	32
◦ HABILIDADES SOCIALES	34
◦ MOTIVACIÓN	35
• CONSEJOS PARA EL TRABAJO CONTINUO CON JÓVENES	36
• REFLEXIONES FINALES	41
• RECURSOS ÚTILES	42

Cofinanciado por
la Unión Europea

FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA. LAS OPINIONES Y PUNTOS DE VISTA EXPRESADOS SOLO COMPROMETEN A SU(S) AUTOR(ES) Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE LOS DE LA UNIÓN EUROPEA O LOS DE LA AGENCIA EJECUTIVA EUROPEA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (EACEA). NI LA UNIÓN EUROPEA NI LA EACEA PUEDEN SER CONSIDERADOS RESPONSABLES DE ELLOS.

INTRODUCCIÓN

ESTE MANUAL HA SIDO ELABORADO POR EDUCADORES TEATRALES EN EL MARCO DEL PROYECTO ERASMUS+ EMPATHEATRY: DESARROLLO DE GRUPOS DE TEATRO INCLUSIVOS PARA JÓVENES EMOCIONALMENTE EMPODERADOS Y ACTIVOS. DURANTE EL PROYECTO, HEMOS IMPARTIDO TALLERES DE TEATRO CON JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN ESLOVENIA, BÉLGICA, ESPAÑA E IRLANDA. EL MANUAL SE BASA EN NUESTRA EXPERIENCIA DIRECTA AL LLEVAR A CABO ESTOS Y OTROS TALLERES SIMILARES: LO QUE HICIMOS, LO QUE FUNCIONÓ, LOS RETOS A LOS QUE NOS ENFRENTAMOS Y LO QUE APRENDIMOS EN EL CAMINO.

EL MANUAL ESTÁ DIRIGIDO A TRABAJADORES JUVENILES, PEDAGOGOS TEATRALES, MENTORES, PROFESORES Y OTROS PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON JÓVENES CON MENOS OPORTUNIDADES Y BUSCAN NUEVOS ENFOQUES INNOVADORES PARA INCORPORAR EN SU PRÁCTICA . OFRECE EJERCICIOS PRÁCTICOS, REFLEXIONES SOBRE TEMAS CLAVE Y CONSEJOS SOBRE CÓMO ABORDAR LOS RETOS MÁS COMUNES A LA HORA DE DIRIGIR TALLERES CREATIVOS. ESTAS HERRAMIENTAS PUEDEN AYUDARTE A IMPLEMENTAR MÉTODOS MÁS INCLUSIVOS Y ATRACTIVOS EN TU TRABAJO.

ENCONTRARÁS UNA RECOPIACIÓN DE ENFOQUES E IDEAS QUE PUEDES ADAPTAR A TU PROPIO CONTEXTO Y NECESIDADES. NO PRETENDEN PRESENTAR LA FORMA CORRECTA O ÚNICA DE TRABAJAR CON JÓVENES , SINO OFRECER DIRECTRICES Y POSIBLES MÉTODOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE DESARROLLAR Y PONER EN PRÁCTICA ACTIVIDADES. PUEDES LEERLO DE PRINCIPIO A FIN O UTILIZARLO COMO REFERENCIA CUANDO NECESITES IDEAS O APOYO.

ESPERAMOS QUE EL MANUAL TE INSPIRE PARA INCLUIR DIFERENTES PRÁCTICAS CREATIVAS EN TU TRABAJO.

ACERCA DEL PROYECTO

“EMPATHEATRY: DESARROLLO DE GRUPOS DE TEATRO INCLUSIVOS PARA JÓVENES EMOCIONALMENTE EMPODERADOS Y ACTIVOS” FUE UN PROYECTO CON EL QUE PRETENDÍAMOS AUMENTAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES TEATRALES PARA JÓVENES CON MENOS OPORTUNIDADES Y, ASÍ, FOMENTAR SU DESARROLLO INTEGRAL.

EN EL MARCO DEL PROYECTO, LLEVAMOS A CABO ACTIVIDADES PARA EMPODERAR A LOS TRABAJADORES JUVENILES, PEDAGOGOS TEATRALES Y PERFILES SIMILARES EN SU TRABAJO CON JÓVENES, Y DESARROLLAR MÉTODOS DE CALIDAD A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN INTERDISCIPLINAR. SOBRE LA BASE DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAMOS UNAS DIRECTRICES PARA TRABAJAR CON JÓVENES CON MENOS OPORTUNIDADES.

ORGANIZAMOS DIFERENTES TALLERES DE TEATRO EN CADA UNO DE LOS CUATRO PAÍSES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO (ESLOVENIA, BÉLGICA, IRLANDA Y ESPAÑA).

 EN ESPAÑA TRABAJAMOS CON HERRAMIENTAS DEL TEATRO DEL OPRIMIDO (IMÁGENES, TEATRO FORO, ESCENAS DE OPRESIÓN), IMPROVISACIÓN, DINÁMICAS RÍTMICAS EN GRUPO Y CREACIÓN COLECTIVA. EL PROCESO SIGUIÓ UN ENFOQUE DE CREACIÓN DE ESCENAS TEATRALES A PARTIR DE MATERIAL BIOGRÁFICO E IMÁGENES SIMBÓLICAS. TRABAJAMOS CON UN GRUPO DE JÓVENES MIGRANTES, EN SU MAYORÍA ADOLESCENTES Y JÓVENES ADULTOS, VINCULADOS A UN CASAL DELS INFANTS DE BARCELONA. EL GRUPO ERA MUY DIVERSO EN CUANTO A IDIOMAS, ORÍGENES CULTURALES Y TRAYECTORIAS PERSONALES. A LO LARGO DE VARIAS SESIONES, LAS PERSONAS EXPLORARON LA EXPRESIÓN TEATRAL A TRAVÉS DEL TRABAJO CORPORAL, LA NARRACIÓN, EL TEATRO DE IMÁGENES Y LA IMPROVISACIÓN. CREARON COLECTIVAMENTE ESCENAS BASADAS EN EXPERIENCIAS VIVIDAS, QUE LUEGO SE REUNIERON EN UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL. EL TALLER CULMINÓ CON UNA PRESENTACIÓN PÚBLICA QUE PUSO DE RELIEVE LAS VOCES, LAS HISTORIAS Y EL TRABAJO CREATIVO DEL GRUPO.

EN IRLANDA LOS JÓVENES REALIZARON UNA SERIE DE TALLERES QUE CONSISTÍAN, EN GENERAL, EN UN CALENTAMIENTO EN GRUPO Y JUEGOS EN CÍRCULO DESTINADOS A DESARROLLAR ALGÚN ASPECTO DE LAS HABILIDADES TEATRALES (VOZ, MOVIMIENTO, IMPROVISACIÓN...), TRAS LO CUAL LAS PERSONAS TRABAJABAN EN GRUPOS MÁS PEQUEÑOS PARA IDEAR UNA BREVE REPRESENTACIÓN QUE COMPARTÍAN CON EL GRUPO Y SOBRE LA QUE RECIBÍAN COMENTARIOS. ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES HABITUALES DEL GRUPO, TAMBIÉN REALIZARON LA ACTIVIDAD «LA TIENDA MÁGICA» Y EL «COLLAGE DE IDENTIDADES». LOS JÓVENES DEL GRUPO SE ENFRENTAN AL RETO DEL AISLAMIENTO RURAL, YA QUE DEBEN RECORRER LARGAS DISTANCIAS PARA ASISTIR AL GRUPO DE TEATRO CADA SEMANA.

EN ESLOVENIA TRABAJAMOS CON LOS MÉTODOS DEL TEATRO IMPROVISADO. EN UNA SERIE DE TALLERES ORGANIZADOS EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL JANEZ LEVEC DE LIUBLIANA, TRABAJAMOS CON ALUMNOS DE ENTRE 15 Y 20 AÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA. DURANTE LOS TALLERES, LOS JÓVENES EXPLORARON LOS FUNDAMENTOS DEL TEATRO IMPROVISADO, COMO LA NARRACIÓN, LA COOPERACIÓN EN EL ESCENARIO, LA EXPRESIÓN Y EL JUEGO CON LAS EMOCIONES, «QUIÉN, DÓNDE, QUÉ», ETC. TODAS ESTAS HERRAMIENTAS DIERON LUGAR A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENAS CORTAS IMPROVISADAS.

EN BÉLGICA EXPLORAMOS LA TEATRALIDAD A TRAVÉS DE DIVERSOS TALLERES (COMO IMPROVISACIÓN, DISEÑO DE SONIDO, MOVIMIENTO, MARIONETAS, ETC.) QUE PERMITIERON A CADA PERSONA EXPLORAR SUS PROPIOS INTERESES. LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN ESTOS TALLERES PROCEDEN DE ZONAS SOCIALMENTE VULNERABLES DE BRUSELAS Y TIENEN ENTRE 10 Y 13 AÑOS. LAS SESIONES COMENZARON CON UNA «PRESENTACIÓN» CON TODO EL GRUPO, TRAS LA CUAL SE DIVIDIERON EN CUATRO GRUPOS MÁS PEQUEÑOS PARA PARTICIPAR EN LOS TALLERES. EN UNA DE LAS SESIONES, LOS NIÑOS VISITARON UNA COMPAÑÍA DE TEATRO LLAMADA «THEATRE DES MARTYRS», DONDE PUDIERON SER ACTORES, DIRECTORES, ESCENÓGRAFOS Y MAQUILLADORES.

COMO CONCLUSIÓN DE LOS TALLERES LOCALES, TAMBIÉN ORGANIZAMOS UN INTERCAMBIO DE MOVILIDAD JUVENIL EN LIUBLIANA, QUE REUNIÓ A PERSONAS DE DIFERENTES PAÍSES, CON SUS EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS.

PREPARACIÓN DE LOS TALLERES

AUNQUE NUESTRA METODOLOGÍA HACE HINCAPIÉ EN LA FLEXIBILIDAD Y LA ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES TANTO DE LAS PERSONAS COMO DEL GRUPO, ES IMPORTANTE EMPEZAR CON UNA ESTRUCTURA CLARA DEL TALLER PARA CREAR UN ESPACIO MÁS SEGURO Y PROPICIO PARA QUE TODOS PUEDAN EXPRESARSE.

AL PREPARAR UNA SERIE DE TALLERES, ES IMPORTANTE PENSAR TANTO EN LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS COMO EN EL CONTENIDO. ES CLAVE RECOPIRAR CON ANTELACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL GRUPO, COMO EL NÚMERO PREVISTO DE PERSONAS Y SUS PERFILES (POR EJEMPLO, EDAD, CAPACIDADES, MOTIVOS PARA PARTICIPAR). DADO QUE NO SIEMPRE ES POSIBLE OBTENER ESTA INFORMACIÓN DE ANTEMANO, ES MUY IMPORTANTE SER FLEXIBLE CON LAS ACTIVIDADES EN UNA PRIMERA SESIÓN ABIERTA, PARA PODER ADAPTARLAS A LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES GRUPOS Y PERSONAS.

DISEÑA LA PRIMERA SESIÓN PARA QUE INCLUYA ACTIVIDADES CENTRADAS EN LA COOPERACIÓN, EL JUEGO Y EL CONOCIMIENTO MUTUO. LA CONFIANZA Y SENTIRSE LO SUFICIENTEMENTE CÓMODO COMO PARA MOSTRARSE ABIERTO Y VULNERABLE SON IMPORTANTES PARA LA CREATIVIDAD.

“AL PREPARAR UNA SERIE DE TALLERES, ES IMPORTANTE PENSAR TANTO EN LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS COMO EN EL CONTENIDO. ES CLAVE RECOPIRAR CON ANTELACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL GRUPO”

ASEGÚRATE DE DISPONER DE ESPACIO Y TIEMPO SUFICIENTES PARA LAS ACTIVIDADES PREVISTAS; LO IDEAL ES QUE LA SALA SEA PRIVADA Y ESTÉ LIBRE DE DISTRACCIONES COMO RUIDO, DESORDEN U OTRAS PERSONAS. ADEMÁS, REÚNE TODO EL MATERIAL NECESARIO CON ANTELACIÓN Y COMPRUEBA QUE TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

ANTES DE LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES, ES IMPORTANTE PENSAR EN LOS OBJETIVOS QUE SE QUIEREN ALCANZAR Y COMPRENDER QUÉ SE PROPONE CON LAS ACTIVIDADES Y POR QUÉ. SI SE ESTÁN PLANIFICANDO ACTIVIDADES A LARGO PLAZO (UNA SERIE DE SESIONES), SE PUEDEN DIVIDIR LOS OBJETIVOS EN: A LARGO PLAZO Y A CORTO PLAZO.

EJEMPLO DE UN OBJETIVO A LARGO PLAZO (ESLOVENIA):

- FORMAR UN GRUPO DE JÓVENES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y CREAR UNA DINÁMICA SOCIAL POSITIVA DENTRO DEL GRUPO.
- APRENDER HABILIDADES BÁSICAS DE TEATRO IMPROVISADO, ADAPTADAS A LAS NECESIDADES E INTERESES ESPECÍFICOS DE LAS PERSONAS.
- UTILIZAR ESTAS HABILIDADES PARA CREAR ESCENAS IMPROVISADAS BÁSICAS.

EJEMPLO DE OBJETIVO A LARGO PLAZO (BÉLGICA):

- OFRECER ACTIVIDADES MUY DIVERSAS, DESTACAR LAS DIFERENTES PROFESIONES RELACIONADAS CON EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO Y EVITAR LA LECTURA DE TEXTOS (PARA NO DESFAVORECER A LOS NIÑOS QUE NO SE SIENTEN CÓMODOS CON EL FRANCÉS).

EJEMPLO DE OBJETIVO A CORTO PLAZO (ESPAÑA)

- CREAR UN ESPACIO MÁS SEGURO PARA LA EXPLORACIÓN TEATRAL.
- FOMENTAR LA CONFIANZA EN EL GRUPO Y LA ESCUCHA ACTIVA.
- FOMENTAR LA EXPRESIÓN EMOCIONAL Y NARRATIVA A PARTIR DE LA EXPERIENCIA PERSONAL.

EJEMPLO DE OBJETIVO A CORTO PLAZO (IRLANDA)

- CREAR UN GRUPO EN EL QUE CADA MIEMBRO APOYE A LOS DEMÁS Y SE SIENTA APOYADO POR ELLOS.
- DESARROLLAR PERSONAJES Y LA NARRACIÓN.
- APRENDER LA IMPORTANCIA DE HACER Y ACEPTAR PROPUESTAS EN EL PROCESO CREATIVO.
- SER JUGUETÓN.

ENTRE SESIONES, SE RECOMIENDA CELEBRAR REUNIONES PREPARATORIAS PERIÓDICAS CON EL EQUIPO DE FACILITACIÓN. ESTAS REUNIONES PERMITEN AL EQUIPO REVISAR Y AJUSTAR LAS ACTIVIDADES DE CADA SESIÓN, Y TAMBIÉN OFRECEN UN ESPACIO PARA INTERCAMBIAR REFLEXIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL GRUPO: QUÉ DINÁMICAS FUNCIONAN, QUÉ HAY QUE MODIFICAR Y ESTABLECER OBJETIVOS PARA LA SIGUIENTE SESIÓN. TAMBIÉN AYUDAN A MANTENER UN ENFOQUE COMÚN ENTRE LOS MENTORES Y A REFORZAR EL SENTIDO DE TRABAJO EN EQUIPO HORIZONTAL.

ANTES DE CADA SESIÓN, HABLA CON TU COFACILITADOR Y DECIDAN QUIÉN DIRIGIRÁ CADA ACTIVIDAD Y CÓMO PUEDE AYUDARLE EL OTRO. PLANIFICA LA ESTRUCTURA DE LA SESIÓN CON ANTELACIÓN, INCLUYENDO LOS TIEMPOS APROXIMADOS PARA CADA ACTIVIDAD, PERO HAY QUE ESTAR DISPONIBLE PARA ADAPTARSE A LA DINÁMICA DEL GRUPO.

EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE UNA SESIÓN (ESLOVENIA)

1. JUEGOS DINÁMICOS PARA MEJORAR LA CONCENTRACIÓN Y «DESPERTAR EL CUERPO».
2. EJERCICIOS ELEGIDOS EN FUNCIÓN DE LA HABILIDAD TEATRAL DEL DÍA (POR EJEMPLO, SI EL OBJETIVO DEL TALLER ERA PRACTICAR LA IMPROVISACIÓN O LA NARRACIÓN IMPROVISADA, LOS EJERCICIOS SE CENTRARÁN EN HABLAR, DESARROLLAR ASOCIACIONES CON LOS DEMÁS Y FORMAR FRASES).
3. CREACIÓN DE ESCENAS IMPROVISADAS, BASADAS EN LA HABILIDAD TEATRAL DEL DÍA.

1. ENTRENAMIENTO TEATRAL EN GRUPO (CUERPO, RITMO, VOZ, ESCUCHA, JUEGO).
2. EXPLORACIÓN NARRATIVA Y SIMBÓLICA (HISTORIAS PERSONALES, TRABAJO CON IMÁGENES, IMPROVISACIÓN).
3. CREACIÓN ESCÉNICA COLECTIVA (ESCENAS, TEXTOS, COREOGRAFÍAS BASADAS EN EL MOVIMIENTO).
4. ENSAYOS TÉCNICOS Y PUESTA EN COMÚN FINAL (USO DEL ESPACIO, LUCES, MICRÓFONOS, ESCENA ABIERTA).

EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE UNA SESIÓN (ESPAÑA)

EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE UNA SESIÓN (IRLANDA)

1. CÍRCULO DE BIENVENIDA Y CALENTAMIENTO (ACTIVIDAD ENERGIZANTE Y DE CONCENTRACIÓN)
2. ACTIVIDAD GRUPAL DIRIGIDA EN LÍNEA CON EL TEMA GENERAL (POR EJEMPLO, MOVIMIENTO, VOZ O DESARROLLO DE PERSONAJES)
3. RESPUESTAS AUTODIRIGIDAS/IMPROVISADAS EN PEQUEÑOS GRUPOS A UNA CONSIGNA
4. REPRESENTACIÓN ANTE EL RESTO DEL GRUPO Y COMENTARIOS DEL GRUPO
5. HACIA EL FINAL DEL AÑO SE DEDICARÁ MÁS TIEMPO A LA CREACIÓN EN GRUPO CON CUATRO DIRECTORES ELEGIDOS Y AL ENSAYO DE LAS ESCENAS EN EL ESPACIO DE ACTUACIÓN.

ESTAR PREPARADO PARA CAMBIAR EL PLAN DEL TALLER SEGÚN EL DESARROLLO DE LA SESIÓN; SI SURGE ALGO SIGNIFICATIVO O INTERESANTE QUE LAS PERSONAS QUIERAN EXPLORAR, ESTAR PREPARADO PARA SEGUIRLO Y SER FLEXIBLE.

FLEXIBILIDAD

LA FLEXIBILIDAD EN EL PROCESO DE TRABAJO ES FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS APROVECHEN AL MÁXIMO LA EXPERIENCIA, NO SOLO EN EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES TEATRALES, SINO TAMBIÉN EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES RELACIONADAS, COMO LA COOPERACIÓN, LA EXPRESIÓN EMOCIONAL, LA ORATORIA, LA CREATIVIDAD, ETC. CADA GRUPO ES DIFERENTE, E INCLUSO EL MISMO GRUPO PUEDE CAMBIAR CON EL TIEMPO. POR LO TANTO, ES ESENCIAL LA CAPACIDAD DE RECONOCER Y RESPONDER A ESTOS CAMBIOS. LO MEJOR ES TENER PREPARADOS UNOS PASOS BÁSICOS COMO GUÍA, PERO LUEGO ADAPTARLOS SOBRE LA MARCHA.

LAS HABILIDADES BÁSICAS QUE SE VAN A ABORDAR DEBEN PLANIFICARSE DE ANTEMANO, PERO ORGANIZARSE A LO LARGO DEL PROCESO. POR EJEMPLO, LA IDEA DEL PROCESO ES CENTRARSE EN LA EXPRESIÓN CORPORAL Y EL GRUPO TIENE DIFICULTADES PARA RELAJARSE LO SUFICIENTE COMO PARA DISFRUTAR APRENDIENDO ESTA HABILIDAD. SIN EMBARGO, RESPONDEN BIEN A LOS EJERCICIOS SOBRE LA EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES, POR LO QUE LOS SIGUIENTES TALLERES PUEDEN PLANIFICARSE DE MANERA QUE INCORPOREN MÁS LAS EMOCIONES. ADEMÁS, HAY QUE SER FLEXIBLE AL FINAL DEL PROCESO, EN EL SENTIDO DE DAR A LAS PERSONAS LA OPORTUNIDAD DE DECIDIR CÓMO QUIEREN CONCLUIR SU TIEMPO JUNTAS. COMO TODOS LOS GRUPOS SON DIFERENTES, TAMBIÉN ES NECESARIO MANTENER LA FLEXIBILIDAD EN EL OBJETIVO DE LOS TALLERES. PARA ALGUNOS GRUPOS, LA ACTUACIÓN FINAL PUEDE SER UNA MOTIVACIÓN ADICIONAL, MIENTRAS QUE PARA OTROS PUEDE RESULTAR DEMASIADO ESTRESANTE. EL PAPEL DE LOS MENTORES AQUÍ ES PRINCIPALMENTE HABLAR CON LAS PERSONAS, ESCUCHARLAS Y ENCONTRAR UN EQUILIBRIO ENTRE ANIMARLAS Y ASEGURARSE DE QUE SE SIENTAN SEGURAS Y CONSIDERADAS. LA DURACIÓN DE LOS TALLERES TAMBIÉN ES ALGO QUE SE PUEDE ADAPTAR SI ES NECESARIO, PERO ASEGÚRATE DE DISCUTIRLO CON LAS PERSONAS DE ANTEMANO.

PREPARATE PARA SER FLEXIBLE DENTRO DE CADA TALLER, EN EL SENTIDO DE QUE EL CONJUNTO DE EJERCICIOS PREPARADOS PUEDE MODIFICARSE EN FUNCIÓN DE LA RESPUESTA DEL GRUPO AL TEMA. APLICAR DIFERENTES ACTIVIDADES (CALENTAMIENTOS, ACTIVIDADES PARA CONOCERSE, MOVIMIENTO, VOZ, IMPROVISACIÓN, ESTATUAS, CARACTERIZACIÓN, ETC.) EN LOS MOMENTOS ADECUADOS Y EN CONSONANCIA CON LOS INTERESES DEL GRUPO ES FUNDAMENTAL PARA MANTENER SU COMPROMISO Y ENERGÍA CREATIVA. SIEMPRE DEBES ENCONTRAR UN EQUILIBRIO ENTRE DESAFIARLOS Y PERMITIRLES PROGRESAR, SIN DEJAR DE DIVERTIRSE Y DISFRUTAR DE LOS TALLERES. EXTRAE LAS ADAPTACIONES DE SUS COMENTARIOS Y DE SUS OBSERVACIONES SOBRE SU COMPORTAMIENTO.

COMENTARIOS

LA RETROALIMENTACIÓN ES UNA HERRAMIENTA VALIOSA PARA DESARROLLAR LA AUTORREFLEXIÓN Y SELECCIONAR ASPECTOS VIABLES DEL RESULTADO CREATIVO. SE ANIMA A LAS PERSONAS A EXPLORAR LIBREMENTE Y EXPERIMENTAR CON TODAS LAS IDEAS, SIN PREOCUPARSE POR LO QUE ESTÁ BIEN O MAL. DESPUÉS, PUEDEN REFLEXIONAR SOBRE LO QUE HA IDO BIEN Y LO QUE SE PUEDE MEJORAR. ESTO FOMENTA LA CREATIVIDAD, LA AUTONOMÍA Y EL APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO. AL DAR FEEDBACK, ELOGIA A CADA PERSONA DE FORMA INDIVIDUAL (REFIRIÉNDOTE A LO QUE HA HECHO REALMENTE, EN LUGAR DE DECIR ALGO GENERAL COMO «MUY BIEN»).

“ABORDA Y REFORMULA LOS COMENTARIOS NEGATIVOS O PERSONALES Y ACUERDA EXPLÍCITAMENTE CON EL GRUPO QUE SE DEBEN HACER COMENTARIOS SOBRE LA ACTIVIDAD, NO SOBRE LA PERSONA”

GUÍA LA RETROALIMENTACIÓN DEL GRUPO EN FUNCIÓN DE LO QUE SE HA OBSERVADO Y LO QUE SE HA ENTENDIDO (OBJETIVO Y SUBJETIVO), LO QUE HA FUNCIONADO BIEN Y LO QUE HARÍAN DE MANERA DIFERENTE EN EL FUTURO. CUANDO COMETAN UN ERROR, ASEGÚRALES REGULARMENTE QUE LOS ERRORES SON BIENVENIDOS Y QUE PUEDEN PERMITÍRSELOS. ANIMA A LAS PERSONAS A NO REACCIONAR CON COMENTARIOS NEGATIVOS SOBRE SÍ MISMAS CUANDO COMETAN UN ERROR, SINO A CELEBRARLO COMO UNA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE PARA TODO EL GRUPO. ABORDA Y REFORMULA LOS COMENTARIOS NEGATIVOS O PERSONALES Y ACUERDA EXPLÍCITAMENTE CON EL GRUPO QUE SE DEBEN HACER COMENTARIOS SOBRE LA ACTIVIDAD, NO SOBRE LA PERSONA. UNA BUENA ESTRATEGIA PARA LOGRARLO ES INDICARLES QUE EXPRESEN SUS PROPIOS SENTIMIENTOS, CÓMO LES HA HECHO SENTIR, EN LUGAR DE ACUSAR A OTRA PERSONA DE COMETER ERRORES. POR EJEMPLO, «ME HA PARECIDO QUE ESTE EJERCICIO ERA DEMASIADO CAÓTICO Y NO ME HE SENTIDO CÓMODO», EN LUGAR DE «TODOS HABLABAN DEMASIADO ALTO Y ERAN MUY MOLESTOS».

CREAR UN ESPACIO MÁS SEGURO

CREAR UN ESPACIO MÁS SEGURO ES UN PASO CRUCIAL PARA TRABAJAR DE FORMA CREATIVA CON LOS JÓVENES. LA CREACIÓN DE UN AMBIENTE SEGURO PERMITE A TODAS LAS PERSONAS EXPRESARSE SIN MIEDO AL JUICIO Y DE UNA MANERA QUE RESPETA LOS LÍMITES Y LAS NECESIDADES DE LOS DEMÁS. ESTO ES NECESARIO INCLUSO SI EL GRUPO SE CONOCE DE ANTEMANO, YA QUE PODRÍA EXISTIR UNA DINÁMICA DE PODER PREEXISTENTE. ES IMPORTANTE CONSTRUIR UNA RELACIÓN ENTRE LAS PERSONAS CON ACTIVIDADES LÚDICAS, COLABORATIVAS Y PARTICIPATIVAS, JUEGOS PARA APRENDER LOS NOMBRES AL COMIENZO DE LOS TALLERES Y DINÁMICAS EN PAREJAS O EN PEQUEÑOS GRUPOS QUE FOMENTEN LA ESCUCHA ACTIVA, LA CURIOSIDAD MUTUA Y LA COMODIDAD DENTRO DEL GRUPO.

AL PRESENTAR LAS ACTIVIDADES, EXPLICA CADA PASO DE FORMA CLARA Y PAUSADA Y COMPRUEBA QUE SE HA ENTENDIDO PARA ASEGURARTE DE QUE SE HA ESCUCHADO. ENSAYAR CADA PASO JUNTOS O DEMOSTRAR LOS ELEMENTOS TU MISMO PUEDE SER UNA BUENA FORMA DE COMPROBAR LA COMPRENSIÓN Y ELIMINAR CUALQUIER TEMOR A MALENTENDIDOS. ANIMA A PARTICIPAR, PERO NUNCA OBLIGUES; PUEDE SER ÚTIL ELOGIAR LA PARTICIPACIÓN Y ASEGURAR QUE NO HAY UNA FORMA CORRECTA O INCORRECTA DE PARTICIPAR.

ADAPTA LOS EJERCICIOS DE MANERA QUE TODOS PUEDAN PARTICIPAR. LA EXPLICACIÓN DE CADA EJERCICIO PUEDE MODIFICARSE SI LAS PERSONAS RESPONDEN DE MANERA DIFERENTE A LA FORMA DE EXPLICAR LAS REGLAS. POR EJEMPLO, ES UNA BUENA PRÁCTICA TRANQUILIZAR A QUIENES TIENEN DIFICULTADES PARA COMPRENDER Y NECESITAN MÁS TIEMPO PARA PEDIR MÁS EXPLICACIONES. POR OTRO LADO, PUEDES AÑADIR RETOS ADICIONALES PARA LAS PERSONAS QUE SE IMPACIENTAN RÁPIDAMENTE Y QUIEREN QUE EL PROCESO SEA MÁS RÁPIDO. SI UN EJERCICIO REQUIERE POR DEFECTO MUCHA ACTIVIDAD FÍSICA Y HAY PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, CAMBIE EL EJERCICIO PARA SEGUIR ENSEÑANDO LAS MISMAS HABILIDADES, PERO DE UNA MANERA MENOS EXIGENTE FÍSICAMENTE. EN ESTE PUNTO, TAMBIÉN ES ESENCIAL ASEGURARSE DE QUE LAS PERSONAS SEAN PACIENTES ENTRE SÍ Y QUE LOS MENTORES TENGAN TOLERANCIA CERO CON LOS COMENTARIOS NEGATIVOS.

DEDICA TIEMPO AL PRINCIPIO Y AL FINAL DE LA SESIÓN PARA PREGUNTAR A LAS PERSONAS CÓMO SE SIENTEN. MANTEN UNA ACTITUD ABIERTA Y ACEPTA TODAS LAS EMOCIONES, INCLUSO LAS MENOS AGRADABLES. ESTO PUEDE DAR UNA IDEA MUY CLARA DE SU NIVEL DE ENERGÍA DURANTE LA JORNADA. LAS RONDAS FINALES DE CADA SESIÓN TAMBIÉN PUEDEN AYUDAR A LAS PERSONAS A VERBALIZAR SUS SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS, LO QUE PUEDE SER UNA EXCELENTE FUENTE DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS MENTORES AJUSTEN LOS PROCESOS POSTERIORES CUANDO SEA NECESARIO.

CREAR UN ESPACIO MÁS SEGURO

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: ACUERDO DE GRUPO

OBJETIVO: ESTABLECER NORMAS DE GRUPO PARA UN ESPACIO MÁS SEGURO CON LAS QUE TODOS ESTÉN DE ACUERDO Y QUE PUEDAN SERVIR DE REFERENCIA CUANDO SE ROMPA LA DINÁMICA DEL GRUPO EN FUTURAS SESIONES.

INSTRUCCIONES: HAGA PREGUNTAS COMO «¿QUÉ NECESITAS PARA PASAR UN BUEN RATO?», «¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE TE TRATARAN (Y CÓMO TRATAS A LOS DEMÁS)?», «¿QUÉ TE HACE SENTIR BIEN EN UN GRUPO?», ETC. RECOPILA, COMENTA LAS RESPUESTAS Y ANÓTALAS EN UN CARTEL QUE PUEDA PERMANECER EN EL ESPACIO DEL TALLER. VUELVE AL ACUERDO CUANDO SEA NECESARIO. ABORDA LOS PROBLEMAS QUE SURJAN Y NO NORMALICES LOS COMPORTAMIENTOS QUE AFECTEN NEGATIVAMENTE AL PROCESO DE TRABAJO, AL GRUPO Y A LAS PERSONAS. SE RECOMIENDA CREAR UN ACUERDO DE GRUPO EN UNA DE LAS PRIMERAS SESIONES PARA CREAR UN ENTORNO MÁS SEGURO Y EVITAR PROBLEMAS ADICIONALES, NO SOLO COMO RESPUESTA A LOS PROBLEMAS QUE YA HAYAN SURGIDO POSTERIORMENTE.

POSIBLE ADAPTACIÓN: SI LAS PERSONAS SE MUESTRAN RETICENTES Y EXISTE LA PREOCUPACIÓN DE QUE NO SE ATREVAN A EXPRESAR SUS PENSAMIENTOS Y NECESIDADES, TAMBIÉN PUEDEN ESCRIBIR SUS RESPUESTAS EN UN PAPEL. ESTO LES PERMITE A TODAS EXPRESAR SUS NECESIDADES, PERO DE FORMA ANÓNIMA. NO OBSTANTE, SIGUE SIENDO IMPORTANTE DEBATIR CON TODO EL GRUPO LO QUE SE HA DESTACADO.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: ESTE EJERCICIO CONECTA AL GRUPO AL ENCONTRAR VALORES COMUNES ENTRE LAS PERSONAS Y DEBATIR CÓMO CIERTOS COMPORTAMIENTOS PUEDEN AFECTAR NEGATIVAMENTE A LOS INDIVIDUOS, ASÍ COMO A LA DINÁMICA DEL GRUPO Y AL PROCESO DE APRENDIZAJE. CUANDO EL GRUPO PUEDE ESTABLECER SUS NORMAS Y VALORES DE FORMA CONJUNTA, SE SIENTE MÁS CONECTADO CON LAS REGLAS Y NO TIENE LA SENSACIÓN DE QUE SE LE ESTÁ ORDENANDO ACTUAR DE UNA DETERMINADA MANERA.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: PRESENTACIÓN CRUZADA

OBJETIVO: FOMENTAR EL ENTENDIMIENTO MUTUO Y LA EMPATÍA A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE HISTORIAS PERSONALES, PROMOVRIENDO CONEXIONES BASADAS EN LA RESONANCIA EMOCIONAL EN LUGAR DE ETIQUETAS O CATEGORÍAS PREDEFINIDAS.

INSTRUCCIONES: LAS PERSONAS SE DIVIDEN EN PAREJAS Y SE ENTREVISTAN ENTRE SÍ. SE LES INVITA A HABLAR SOBRE SUS HISTORIAS DE VIDA, INTERESES, AFICIONES, REFERENCIAS CULTURALES O CUALQUIER COSA QUE DESEEN COMPARTIR. A CONTINUACIÓN, EN UN CÍRCULO, CADA PERSONA PRESENTA A SU PAREJA AL RESTO DEL GRUPO, DESTACANDO ALGO SIGNIFICATIVO DE LO QUE LA OTRA PERSONA HA COMPARTIDO.

POSIBLE ADAPTACIÓN: SI HAY BARRERAS LINGÜÍSTICAS, LAS PERSONAS PUEDEN UTILIZAR GESTOS, DIBUJOS O PALABRAS EN SU LENGUA MATERNA. TAMBIÉN SE PUEDEN OFRECER ESTÍMULOS VISUALES (TARJETAS, IMÁGENES, OBJETOS) PARA AYUDAR A INICIAR LA CONVERSACIÓN. EN GRUPOS MÁS GRANDES, LA ACTIVIDAD SE PUEDE REALIZAR EN TRÍOS PARA GESTIONAR MEJOR EL TIEMPO Y EL FLUJO.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: ESTE EJERCICIO AYUDA A CREAR UNA DINÁMICA HORIZONTAL E INCLUSIVA DESDE EL PRINCIPIO, EN LA QUE CADA PERSONA SE SIENTE ESCUCHADA Y REPRESENTADA POR OTRA. AL CAMBIAR EL ENFOQUE HACIA HABLAR DE OTRA PERSONA, SE FOMENTA LA ESCUCHA ACTIVA, SE REDUCE LA PRESIÓN DE LA AUTOPRESENTACIÓN Y SE CULTIVA LA EMPATÍA. ES ESPECIALMENTE EFICAZ EN GRUPOS NUEVOS O DIVERSOS, YA QUE ROMPE EL HIELO DE UNA MANERA MÁS PROFUNDA, CONECTANDO A LAS PERSONAS A TRAVÉS DE SUS HISTORIAS EN LUGAR DE SUS IDENTIDADES SUPERFICIALES.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: CÍRCULO DE CIERRE CON «TRES GRITOS»

OBJETIVO: TERMINAR LA SESIÓN DE UNA MANERA SIMBÓLICA Y EMOCIONALMENTE CONECTADA, REFORZANDO EL SENTIDO DE PERTENENCIA AL GRUPO, CREANDO UN RITUAL COMPARTIDO Y GENERANDO UNA EXPERIENCIA EMOCIONAL POSITIVA QUE APOYA LA CONTINUIDAD EN EL PROCESO.

INSTRUCCIONES: AL FINAL DE LA SESIÓN, LAS PERSONAS SE COLOCAN EN CÍRCULO. JUNTAS, ACUERDAN EL SIGNIFICADO DE TRES GRITOS COLECTIVOS, QUE SE REALIZAN AL UNÍSONO Y CON INTENCIÓN. POR EJEMPLO: EL PRIMER GRITO PUEDE REPRESENTAR EL DESEO DE VOLVER A VERSE; EL SEGUNDO, UNA CELEBRACIÓN DEL GRUPO Y DE LO COMPARTIDO; Y EL TERCERO, BUENOS DESEOS PARA EL FUTURO. EL EJERCICIO PUEDE IR ACOMPAÑADO DE MOVIMIENTOS, SALTOS O GESTOS COMPARTIDOS. EL FACILITADOR DEBE PRESENTAR CLARAMENTE LAS INSTRUCCIONES, HACIENDO HINCAPIÉ EN LA CREACIÓN COLECTIVA DEL MOMENTO.

POSIBLE ADAPTACIÓN: SI EL GRUPO ES MUY TÍMIDO O EL ESPACIO LIMITA EL RUIDO, LOS GRITOS PUEDEN SUSTITUIRSE POR GESTOS SIMBÓLICOS, SUSURROS COORDINADOS O MOVIMIENTOS GRUPALES (COMO UN SALUDO CON LAS MANOS, UN APLAUSO PROLONGADO, ETC.). EL NÚMERO O EL TIPO DE GRITOS TAMBIÉN PUEDEN ADAPTARSE EN FUNCIÓN DE LO QUE PROPONGA EL GRUPO.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: ESTE EJERCICIO REPETIDO SIRVE COMO RITUAL DE CIERRE QUE OFRECE UN ANCLAJE EMOCIONAL, MARCA EL PASO DEL TIEMPO Y FORTALECE LOS VÍNCULOS DEL GRUPO. PERMITE TERMINAR LA SESIÓN CON UNA NOTA POSITIVA, CON ENERGÍA Y ALEGRÍA COMPARTIDA, CREANDO UNA EXPERIENCIA COMÚN QUE NO DEPENDE DEL LENGUAJE VERBAL. ESTE RITUAL SIMBÓLICO FOMENTA LA ESTABILIDAD EMOCIONAL Y PROMUEVE UN SENTIDO DE UNIDAD Y CONTINUIDAD A LO LARGO DEL PROCESO CREATIVO.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: MANZANA, MANZANA, MANZANA

OBJETIVO: DIVERTIRSE Y RELAJARSE, PROMOVER LA CONCENTRACIÓN Y LA CONCIENCIA DE TODOS LOS PRESENTES EN LA SALA, PERMITIR A LAS PERSONAS UBICARSE CÓMODAMENTE EN EL CENTRO DEL CÍRCULO MIENTRAS SE CONCENTRAN EN OTRA COSA Y DEMOSTRAR QUE ESTÁ BIEN (DE HECHO, ES DIVERTIDO) «FALLAR».

INSTRUCCIONES: EN UN CÍRCULO CON EL FACILITADOR EN EL CENTRO, CADA PERSONA NOMBRA UNA FRUTA O VERDURA CON UN NOMBRE BASTANTE CORTO (NO DEMASIADAS SÍLABAS). EL FACILITADOR PUEDE VOLVER A DAR UNA VUELTA PARA AYUDAR A RECORDAR LOS NOMBRES DE LAS FRUTAS O VERDURAS. A CONTINUACIÓN, EL FACILITADOR EXPLICA QUE SI PUEDEN DECIR EL NOMBRE DE LA FRUTA TRES VECES ANTES DE QUE LA PERSONA A LA QUE PERTENECE PUEDA DECIRLO UNA VEZ, DEBEN INTERCAMBIAR SUS POSICIONES. EMPIEZA LENTAMENTE PARA DEMOSTRAR EL CONCEPTO Y PERMITIR QUE LAS PERSONAS CONSIGAN NOMBRAR LA FRUTA, Y LUEGO ACELERA EL RITMO HASTA QUE EMPIECEN A PRODUCIRSE LOS INTERCAMBIOS. SI EL FACILITADOR SE ENCUENTRA DE NUEVO EN EL CENTRO, PUEDE DAR SU OPINIÓN (QUE VE QUE SE ESTÁN UTILIZANDO ALGUNAS ESTRATEGIAS Y PEDIR QUE LAS NOMBREN). CONTINÚE Y COMPRUEBE QUE TODOS HAYAN PARTICIPADO (POR EJEMPLO: «SI YA HAN DICHO EL NOMBRE DE SU FRUTA, PONGAN LAS MANOS SOBRE LA CABEZA. LOS DEMÁS, POR FAVOR, RECUERDEN CUÁL ES SU FRUTA»).

POSIBLE ADAPTACIÓN: ESTE JUEGO TAMBIÉN PODRÍA FUNCIONAR CON DIFERENTES CATEGORIAS DE OBJETOS COMO APOYO PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS, POR EJEMPLO, UTILIZANDO ANIMALES. ALTERNATIVAMENTE, PODRÍA ADAPTARSE PARA AYUDAR A APRENDER LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN LA SALA UTILIZANDO LOS NOMBRES REALES DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: ESTE JUEGO PERMITE A LA PERSONA QUE ESTÁ EN EL CENTRO ESTAR MUY CONCENTRADA, CON LA ATENCIÓN DE TODO EL GRUPO PUESTA EN ELLA, PERO SIN LA ANSIEDAD DE TENER QUE ACTUAR, YA QUE SOLO TIENE QUE REPETIR UNA PALABRA TRES VECES E INTENTAR PILLAR A ALGUIEN. ESTO LE AYUDA A SENTIRSE RELAJADA CUANDO ESTÁ MUY CONCENTRADA DELANTE DE UN PÚBLICO O REALIZANDO OTRAS ACTIVIDADES. ESTE JUEGO TAMBIÉN AYUDA A CONOCERSE Y PUEDE SERVIR COMO UNA FORMA DIVERTIDA DE ROMPER EL HIELO. EL JUEGO TAMBIÉN PONE DE RELIEVE NUESTRA DIVERSIDAD EN LA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: CUANDO OÍMOS NUESTRA FRUTA, UNA VEZ LA RECONOCEMOS, LA SEGUNDA VEZ QUE SE DICE, NOS DAMOS CUENTA DE QUE DEBEMOS RESPONDER Y, A LA TERCERA VEZ, DECIMOS EL NOMBRE, PERO PUEDE QUE JUSTO ANTES O DESPUÉS QUE EL QUE HABLA EN EL CENTRO. EL JUEGO TAMBIÉN AYUDA A ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE SI LO HEMOS DICHO A TIEMPO O NO, YA QUE A MENUDO ES UNA DECISIÓN DIFÍCIL... AL PRINCIPIO, EL FACILITADOR PUEDE TENER QUE ACTUAR COMO ÁRBITRO, PERO CON EL TIEMPO LOS PARTICIPANTES DEBEN ASUMIR ESA RESPONSABILIDAD Y DARSE CUENTA DE QUE ES DIVERTIDO Y NO PASA NADA POR «FALLAR» Y QUE TIENEN LA OPORTUNIDAD DE ENGAÑAR A OTRA PERSONA MIENTRAS ESTÁN EN EL CENTRO.

DESAFÍOS

TRABAJAR CON BARRERAS LINGÜÍSTICAS

¿CUÁL FUE EL RETO? (ESPAÑA)

EL GRUPO ESPAÑOL ERA MUY DIVERSO EN CUANTO A CULTURA, IDIOMA Y GENERACIONES. SE FOMENTÓ UNA DINÁMICA HORIZONTAL CON UNA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA. SE VALIDARON TODAS LAS CONTRIBUCIONES: TÉCNICAS, EMOCIONALES Y SIMBÓLICAS. LA MEZCLA DE IDIOMAS SE CONSIDERÓ UN RECURSO, NO UNA BARRERA.

UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS DURANTE EL TALLER EN ESPAÑA FUE GESTIONAR LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA DEL GRUPO. LAS PERSONAS HABLABAN PRINCIPALMENTE DARIJA, ÁRABE CLÁSICO, WOLOF Y FRANCÉS, MIENTRAS QUE EL TALLER SE IMPARTIÓ PRINCIPALMENTE EN ESPAÑOL.

LO QUE FUNCIONÓ, EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS (ESPAÑA)

PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y LA INCLUSIÓN, LOS FACILITADORES O LOS COMPAÑEROS OFRECÍAN TRADUCCIÓN INFORMAL EN DARIJA Y WOLOF. SIN EMBARGO, GRAN PARTE DEL TRABAJO NO SE BASABA EN LA TRADUCCIÓN DIRECTA, SINO EN EL USO DE GESTOS, LA REPETICIÓN, EJERCICIOS CORPORALES E INSTRUCCIONES NO VERBALES. EL ESPACIO TEATRAL SE CONVIRTIÓ EN UN CONTEXTO EN EL QUE LA PALABRA HABLADA ERA SOLO UNA DE LAS MUCHAS HERRAMIENTAS EXPRESIVAS, Y EL GRUPO DESARROLLÓ GRADUALMENTE UN LENGUAJE FÍSICO COMÚN.

CURIOSAMENTE, LA BARRERA DEL IDIOMA SE CONVIRTIÓ EN OCASIONES EN UNA OPORTUNIDAD CREATIVA: CUANDO LAS INSTRUCCIONES NO SE ENTENDÍAN DEL TODO, LAS PERSONAS LAS REINTERPRETABAN, LO QUE DABA LUGAR A NUEVAS VARIACIONES DE LOS EJERCICIOS, QUE LUEGO SE INCORPORABAN AL TALLER. EN LUGAR DE CORREGIR ESTOS «ERRORES», LOS FACILITADORES LOS ACOGIERON COMO MOMENTOS DE COCREACIÓN Y JUEGO. ADEMÁS, COMENZARON A SURGIR ESPONTÁNEAMENTE MÚLTIPLES IDIOMAS EN LAS ESCENAS, LO QUE CONTRIBUYÓ A LA AUTENTICIDAD DE LAS HISTORIAS Y PERMITIÓ AL GRUPO CONOCER LOS MUNDOS LINGÜÍSTICOS DE LOS DEMÁS. LEJOS DE SER UNA LIMITACIÓN, LA PRESENCIA DE VARIOS IDIOMAS ENRIQUECIÓ EL PROCESO CREATIVO Y REFORZÓ LA DIMENSIÓN INTERCULTURAL E INCLUSIVA DEL TALLER.

“CURIOSAMENTE, LA BARRERA DEL IDIOMA SE CONVIRTIÓ EN OCASIONES EN UNA OPORTUNIDAD CREATIVA: CUANDO LAS INSTRUCCIONES NO SE ENTENDÍAN DEL TODO, LAS PERSONAS LAS REINTERPRETABAN, LO QUE DABA LUGAR A NUEVAS VARIACIONES DE LOS EJERCICIOS”

DESAFÍOS

TRABAJAR CON BARRERAS LINGÜÍSTICAS

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: COLLAR SONORO INTERCULTURAL

OBJETIVO: VALORAR LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL DEL GRUPO A TRAVÉS DE LA CREACIÓN COLECTIVA DE UNA COMPOSICIÓN SONORA, RECONOCIENDO CADA IDIOMA COMO UNA HERRAMIENTA ARTÍSTICA VÁLIDA Y EXPRESIVA.

INSTRUCCIONES: CADA PERSONA ELIGE UNA PALABRA SIGNIFICATIVA EN SU LENGUA MATERNA. PUEDE SER UNA PALABRA RELACIONADA CON SU HISTORIA PERSONAL, SU INFANCIA, UNA EMOCIÓN FUERTE O UNA IMAGEN IMPACTANTE. EN PEQUEÑOS GRUPOS, SE INVITA A LAS PERSONAS A CREAR UNA PIEZA RÍTMICA O MUSICAL CORTA UTILIZANDO ESTAS PALABRAS COMO BASE SONORA. LA COMPOSICIÓN PUEDE ENRIQUECERSE CON PALMAS, GOLPES DE PIES, CHASQUIDOS U OTRAS FORMAS DE PERCUSIÓN CORPORAL.

POSIBLE ADAPTACIÓN: SI EL GRUPO ES GRANDE O HAY PERSONAS QUE SE SIENTEN INCÓMODAS CON LAS TAREAS BASADAS EN EL RITMO, SE PUEDE UTILIZAR UNA VERSIÓN MÁS SENCILLA EN LA QUE LAS PALABRAS SE REPITEN EN CORO O SE COMBINAN CON MOVIMIENTOS EXPRESIVOS. OTRA OPCIÓN ES CONVERTIRLO EN UN COLLAR DE SONIDOS, EN EL QUE CADA PERSONA DICE SU PALABRA Y LUEGO PASA EL TURNO A LA SIGUIENTE, CREANDO UNA SECUENCIA COLECTIVA FLUIDA QUE CONECTA A TODOS A TRAVÉS DEL SONIDO.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: ESTE EJERCICIO TRANSFORMA LA DIVERSIDAD EN MATERIAL ARTÍSTICO, PROMOViendo EL RECONOCIMIENTO HORIZONTAL ENTRE LENGUAS Y CULTURAS. FOMENTA EL RECONOCIMIENTO DE LAS RAÍCES DE CADA INDIVIDUO, ESTIMULA LA ESCUCHA ACTIVA Y DESAFÍA EL DOMINIO DE UNA SOLA LENGUA. A TRAVÉS DE LA EXPLORACIÓN LÚDICA DEL SONIDO, REFUERZA LA COHESIÓN DEL GRUPO Y ABRE CANALES DE EXPRESIÓN NO VERBALES, GARANTIZANDO QUE TODOS SE SIENTAN INCLUIDOS Y REPRESENTADOS.

DESAFÍOS

TRABAJAR CON BARRERAS LINGÜÍSTICAS

¿CUÁL FUE EL RETO? (ESLOVENIA)

DURANTE EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO EN ESLOVENIA, EL RETO FUE CÓMO CREAR UN TALLER DE TEATRO SIGNIFICATIVO PARA UN GRUPO TAN DIVERSO. LAS PERSONAS TENÍAN EDADES MUY DIFERENTES, DESDE LOS 14 HASTA LOS 28 AÑOS. DE LOS CUATRO PAÍSES, SOLO LOS PARTICIPANTES IRLANDESES ENTENDÍAN PERFECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES EN INGLÉS Y LOS DEMÁS NECESITABAN TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA. TAMBIÉN HABÍA DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN CUANTO A LA EXPERIENCIA TEATRAL, LOS NIVELES DE CONFIANZA, ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN Y DE CONCENTRACIÓN EN LA ACTIVIDAD.

QUÉ FUNCIONÓ, EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS (ESLOVENIA)

EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO EN ESLOVENIA, DECIDIMOS ABORDAR EL RETO DE LAS BARRERAS LINGÜÍSTICAS CENTRANDO NUESTRA FORMACIÓN EN EL TEATRO NO VERBAL. NOS CENTRAMOS EN CREAR UN ESPACIO IMAGINARIO, INTERACTUAR CON EL ESPACIO IMPROVISADO Y MOSTRAR EMOCIONES Y REACCIONES CON NUESTRO CUERPO. CADA EJERCICIO SE EXPLICABA EN INGLÉS Y LUEGO SE TRADUCÍA A LAS PERSONAS POR SU MENTOR ACOMPAÑANTE. TAMBIÉN NOS ASEGURAMOS DE IR DESPACIO Y MOSTRAR EL EJERCICIO AL GRUPO PARA QUE SE ENTENDIERA MEJOR. DADO QUE MUCHOS DE ESTOS EJERCICIOS NO REQUERÍAN PALABRAS, TODAS LAS PERSONAS PUDIERON TRABAJAR JUNTAS Y CONECTAR ENTRE SÍ. DE ESTE MODO, ESTABLECIMOS UNA CONEXIÓN Y UNA CONFIANZA QUE NOS AYUDÓ A PROBAR EJERCICIOS MÁS DIFÍCILES, YA QUE LAS PERSONAS MÁS RESERVADAS Y CON MENOS EXPERIENCIA SE RELAJARON UN POCO Y SE SENTIERON MÁS CÓMODAS CON EL TRABAJO ESCÉNICO. PARA ADAPTARNOS A LOS DIFERENTES NIVELES DE ENERGÍA Y CAPACIDAD DE ATENCIÓN, ACORTAMOS LOS TALLERES, CON DESCANSOS ENTRE MEDIAS Y UN PROGRAMA VARIADO, DIVERTIDO Y ACTIVO.

“TAMBIÉN NOS ASEGURAMOS DE IR DESPACIO Y MOSTRAR EL EJERCICIO AL GRUPO PARA QUE SE ENTENDIERA MEJOR.... ...DE ESTE MODO, ESTABLECIMOS UNA CONEXIÓN Y UNA CONFIANZA QUE NOS AYUDÓ A PROBAR EJERCICIOS MÁS DIFÍCILES”

DESAFÍOS

TRABAJAR CON BARRERAS LINGÜÍSTICAS

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: APRETÓN DE MANOS SECRETO

OBJETIVO: ESTABLECER CONEXIONES ENTRE LAS PERSONAS DÁNDOLES TIEMPO Y OPORTUNIDAD PARA CREAR ALGO JUNTOS EN PAREJAS.

INSTRUCCIONES: LA ACTIVIDAD TIENE VARIAS FASES. LAS PERSONAS CAMINAN LIBREMENTE POR EL ESPACIO. CUANDO EL MENTOR DA UNA PALMADA, TODAS SE DETIENEN Y SE EMPAREJAN CON LA PERSONA MÁS CERCANA. TIENEN APROXIMADAMENTE UN MINUTO PARA INVENTAR SU PROPIO APRETÓN DE MANOS SECRETO. CUANDO HAN TERMINADO, VUELVEN A CAMINAR LIBREMENTE Y, CUANDO EL MENTOR DICE «APRETÓN DE MANOS SECRETO», DEBEN ENCONTRAR A SU PAREJA Y EJECUTAR SU APRETÓN DE MANOS. CUANDO HAN TERMINADO, VUELVEN A CAMINAR. EN LAS SIGUIENTES RONDAS SE INTRODUCEN NUEVOS ELEMENTOS, SIEMPRE CON NUEVOS COMPAÑEROS Y CADA UNO CON SU PROPIA SEÑAL DE ACTIVACIÓN:

“¡CANCIÓN!” – POR PAREJAS, LAS PERSONAS CANTAN UNA PARTE DE UNA CANCIÓN QUE AMBAS CONOCEN Y LES GUSTA.

“¡BAILEN!” – POR PAREJAS, LAS PERSONAS INVENTAN UN PASO DE BAILE COMPARTIDO.

“¡OBJETO!” – POR PAREJAS, CADA UNO DESCRIBE UN OBJETO QUE LE ES QUERIDO Y SE LO ENTREGA SIMBÓLICAMENTE A SU COMPAÑERO PARA QUE SE LO GUARDE.

TAMBIÉN PUEDEN PONERSE APODOS, DECIR SU PALABRA FAVORITA EN SU IDIOMA, ETC. PUEDES INVENTAR MÁS CONEXIONES SECRETAS POR TU CUENTA. PÍDELES QUE BUSQUEN UNA PERSONA NUEVA CADA VEZ. AL FINAL, CAMINAN LIBREMENTE POR LA SALA Y EL MENTOR CAMBIA ENTRE LAS DIFERENTES ACCIONES.

POSIBLE ADAPTACIÓN: SI LAS PERSONAS NO HABLAN EL MISMO IDIOMA, CÉNTRATE PRINCIPALMENTE EN EXPRESIONES FÍSICAS, NO EN TAREAS QUE IMPLIQUEN HABLAR MUCHO. POR EJEMPLO, UN APRETÓN DE MANOS SECRETO, UN BAILE, EL ANIMAL FAVORITO, UNA PALABRA EN TU IDIOMA, LA EMOCIÓN QUE ESTÁS SINTIENDO EN ESE MOMENTO, ETC.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: ESTE EJERCICIO CREA UNA CONEXIÓN ENTRE LAS PERSONAS DE UNA MANERA DIVERTIDA Y SEGURA. LA CREACIÓN DE VÍNCULOS A TRAVÉS DE ACTIVIDADES BREVES EN PAREJAS AYUDA A CREAR UN SENTIDO DE CONEXIÓN CON TODO EL GRUPO, YA QUE CADA PERSONA SE EMPAREJA CON AL MENOS CINCO PERSONAS DIFERENTES. ESTE PROCESO FOMENTA LA COLABORACIÓN Y LA CREATIVIDAD DE UNA MANERA DIVERTIDA Y LIGERA, LO QUE AYUDA A LAS PERSONAS A RELAJARSE MÁS FÁCIL Y RÁPIDAMENTE ENTRE SÍ.

DESAFÍOS

DISTANCIAS GEOGRÁFICAS/UBICACIÓN RURAL

¿CUÁL ERA EL RETO? (IRLANDA)

EN IRLANDA, MUCHOS JÓVENES QUE ASISTEN AL “CLARE YOUTH THEATRE” DEPENDEN DE QUE SUS PADRES LOS LLEVEN EN COCHE O DEL LIMITADO TRANSPORTE PÚBLICO, QUE SOLO FUNCIONA UNAS CUATRO VECES AL DÍA. EL CONDADO DE CLARE ES UNA ZONA RURAL DEL MEDIO OESTE, CON PEQUEÑOS PUEBLOS Y ALDEAS. TENEMOS LA SUERTE DE DISPONER DE ESPACIO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD PRINCIPAL, ENNIS, QUE CUENTA CON BUENAS CONEXIONES DE AUTOBÚS Y ES UN LUGAR SEGURO PARA QUE LOS JÓVENES ESPEREN A QUE LOS RECOJAN O AL AUTOBÚS. ALGUNOS JÓVENES DEJAN DE ASISTIR A LOS TALLERES PORQUE EL TRAYECTO ES DEMASIADO LARGO. ENNIS SE ENCUENTRA A 77 KM DEL EXTREMO SUROESTE DEL CONDADO, A 40 KM DEL NORTE Y A 58 KM DEL ESTE. HEMOS PUESTO EN MARCHA UN TEATRO JUVENIL ADICIONAL AL OESTE DEL CONDADO PARA APOYAR A AQUELLOS QUE NO PUEDEN DESPLAZARSE TAN LEJOS, PERO SIGUE SIENDO BASTANTE PEQUEÑO. EQUILIBRAR EL ACCESO EN TODO EL CONDADO Y CONTAR CON SUFICIENTES PERSONAS QUE PUEDAN ASISTIR A LOS TALLERES, INCLUSO EN LAS LOCALIDADES MÁS «APARTADAS», SIGUE SIENDO UN RETO.

LOS PUEBLOS DEL CONDADO DE CLARE SON MUY UNIDOS, CADA UNO CON SU PROPIA ESCUELA, IGLESIA, TIENDA Y EQUIPO DEPORTIVO, Y TRADICIONALMENTE NO HAY MUCHA MEZCLA ENTRE ELLOS, SALVO EN LAS COMPETICIONES. EL TEATRO JUVENIL OFRECE A LOS JÓVENES LA OPORTUNIDAD DE CONOCER A OTROS JÓVENES DE TODO EL CONDADO Y DE HACER AMIGOS BASÁNDOSE EN INTERESES COMUNES Y NO SIMPLEMENTE EN LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

QUÉ HA FUNCIONADO, EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS (IRLANDA)

FUNCIONAMOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR Y HACEMOS UN PARÓN EN VERANO, YA QUE MUCHOS JÓVENES SE VAN Y ESO ALTERA LA DINÁMICA DEL GRUPO. EMPEZAMOS EN SEPTIEMBRE, AL COMIENZO DEL CURSO, CON LOS MIEMBROS QUE VUELVEN Y LOS NUEVOS. AL PRINCIPIO DEL CURSO, SOLEMOS HACER UN VIAJE EN GRUPO QUE SIRVE DE INSPIRACIÓN PARA EL TRABAJO POSTERIOR Y TAMBIÉN COMO EXPERIENCIA PARA ESTRECHAR LAZOS.

POR LO GENERAL, PARTICIPAMOS EN EL FESTIVAL DEL LIBRO DE ENNIS, DONDE LAS PERSONAS CREAN Y REPRESENTAN SUS RESPUESTAS PERSONALES A UNA OBRA LITERARIA ELEGIDA.

DESPUÉS, COMENZAMOS A TRABAJAR EN NUESTRA REPRESENTACIÓN PRINCIPAL. LOS JÓVENES CREAN LA OBRA ELLOS MISMOS —ESCRIBIENDO, IMPROVISANDO, CREANDO PERSONAJES Y DISEÑANDO EL ESCENARIO— CON EL APOYO DE DOS FACILITADORES.

LOS MIEMBROS MÁS VETERANOS Y CON MÁS EXPERIENCIA FORMAN UN EQUIPO DIRECTIVO Y AYUDAN A GUIAR AL GRUPO, ASEGURÁNDOSE DE QUE TODOS PUEDAN PARTICIPAR COMO DESEEN. ESTE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CONTRIBUYE A MANTENER LA DINÁMICA DEL CONJUNTO, QUE SIGUE FUNCIONANDO CON FUERZA A PESAR DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS Y LA SALIDA DE LOS MÁS VETERANOS CADA AÑO. CREEMOS EN DAR AUTONOMÍA A LOS JÓVENES Y EN TRABAJAR JUNTOS CON UN ENFOQUE DE «UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO».

DESAFÍOS

DISTANCIAS GEOGRÁFICAS/UBICACIÓN RURAL

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: AUTOCOLLAGES

OBJETIVO: FACILITAR LA COHESIÓN DEL GRUPO Y LA AUTOEXPRESIÓN, AL TIEMPO QUE SE PERMITE A LAS PERSONAS EXPLORAR EL DESARROLLO DEL CARÁCTER A TRAVÉS DE LA REPRESENTACIÓN VISUAL CREATIVA.

INSTRUCCIONES: LAS PERSONAS CREAN COLLAGES PERSONALES UTILIZANDO LOS MATERIALES PROPORCIONADOS (BOLÍGRAFOS, PAPEL, TIJERAS Y REVISTAS). SELECCIONAN Y ORGANIZAN ELEMENTOS VISUALES QUE REPRESENTAN ASPECTOS DE SÍ MISMAS, CON LA OPCIÓN DE INCORPORAR ELEMENTOS RELACIONADOS CON LOS PERSONAJES QUE ESTÁN DESARROLLANDO PARA LA REPRESENTACIÓN PRINCIPAL. LA ACTIVIDAD FOMENTA LA CONVERSACIÓN INFORMAL Y LA INTERACCIÓN SOCIAL MIENTRAS SE TRABAJA.

POSIBLE ADAPTACIÓN:

- AMPLIAR LA DURACIÓN DE LA SESIÓN PARA PERMITIR UN INTERCAMBIO ADECUADO Y COMENTARIOS DEL GRUPO.
- PROGRAMAR LA ACTIVIDAD AL PRINCIPIO DE LA SESIÓN PARA GARANTIZAR QUE HAYA TIEMPO SUFICIENTE PARA LA PRESENTACIÓN Y EL DEBATE.
- PROPORCIONAR HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CREAR COLLAGES COMO MEDIO ALTERNATIVO.
- INCLUIR INDICACIONES O TEMAS GUIADOS PARA AYUDAR A LAS PERSONAS A CENTRAR SUS SELECCIONES.
- CREAR GRUPOS MÁS PEQUEÑOS PARA COMPARTIR SI EL TIEMPO ES LIMITADO.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: ESTA ACTIVIDAD TIENE MÚLTIPLES FINES EDUCATIVOS: FOMENTA LA COHESIÓN DEL GRUPO A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN SOCIAL INFORMAL, APOYA EL DESARROLLO DEL CARÁCTER PARA EL TRABAJO INTERPRETATIVO Y FOMENTA LA AUTORREFLEXIÓN Y LA EXPRESIÓN. LA NATURALEZA COLABORATIVA DEL TRABAJO MIENTRAS SE CHARLA, AYUDA A CONSTRUIR RELACIONES ESENCIALES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO. EL COMPONENTE DE INTERCAMBIO ES CRUCIAL, YA QUE DESARROLLA LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE OPINIONES, LO QUE PERMITE A LAS PERSONAS APRENDER DE LAS ELECCIONES CREATIVAS DE LOS DEMÁS Y REFLEXIONAR SOBRE SU PROPIO TRABAJO. LA ACTIVIDAD TIENDE UN PUENTE ENTRE LA IDENTIDAD PERSONAL Y EL DESARROLLO DEL PERSONAJE, LO QUE HACE QUE EL TRABAJO DE INTERPRETACIÓN SEA MÁS AUTÉNTICO Y PERSONALMENTE SIGNIFICATIVO.

DESAFÍOS

DINÁMICA DE GRUPO

¿CUÁL FUE EL RETO (ESLOVENIA)?

UNO DE LOS MAYORES RETOS FUE ENCONTRAR EL EQUILIBRIO ENTRE DAR A LAS PERSONAS LIBERTAD PARA PARTICIPAR A SU PROPIO RITMO Y CORREGIR SU COMPORTAMIENTO DE FORMA MÁS ESTRUCTA. COMO LAS PERSONAS SOLÍAN LLEGAR A LOS EJERCICIOS CANSADAS Y DESMOTIVADAS, CON DISCUSIONES PREVIAS Y MIEDOS SOBRE LO QUE LOS DEMÁS PENSARÍAN DE ELLAS, COSTÓ MUCHO ESFUERZO CONSEGUIR QUE HICIERAN LOS EJERCICIOS CON ENTUSIASMO Y QUE SE PERMITIERAN A SÍ MISMAS Y A LOS DEMÁS COMETER ERRORES. TODOS SE CONOCÍAN BASTANTE BIEN, YA QUE VIVÍAN, EN LA MISMA RESIDENCIA DEL CENTRO JANEZA LEVCA. EL RETO CONSISTÍA EN GESTIONAR LA DINÁMICA DE GRUPO PREEXISTENTE, AL MEZCLAR A PARTICIPANTES QUE YA ESTABAN SOCIALMENTE INTEGRADOS EN EL GRUPO CON OTROS QUE TENÍAN MENOS CONFIANZA EN SÍ MISMOS.

LO QUE FUNCIONÓ, EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS (ESLOVENIA)

AL PRINCIPIO LES DIMOS MÁS ESPACIO, PERO PRONTO NOS DIMOS CUENTA DE QUE SE TRATABA DE PERSONAS QUE NECESITABAN MÁS MOTIVACIÓN Y ÁNIMO. CUANTO MÁS COHERENTES Y CLAROS ÉRAMOS EN NUESTRA ORIENTACIÓN, MÁS ENTUSIASMO MOSTRABAN Y MÁS SE DIVERTÍAN. ESTO NOS DEMOSTRÓ QUE, AUNQUE NUESTRA INDULGENCIA INICIAL PROVENÍA DE LA PRECAUCIÓN, LO QUE REALMENTE NECESITABAN ERA UN ENFOQUE MÁS FIRME (POR EJEMPLO, INSISTIR EN QUE TODOS SE PUSIERAN DE PIE DURANTE LOS EJERCICIOS (NO SE APLICA A LAS RESTRICCIONES FÍSICAS), ANIMARLOS A HACER LOS EJERCICIOS CON ENERGÍA, FOMENTAR LA ESPONTANEIDAD Y COMETER ERRORES, TOLERANCIA CERO CON LAS BURLAS HACIA LOS DEMÁS, ETC. A TRAVÉS DE JUEGOS COOPERATIVOS DE IMPROVISACIÓN, FOMENTAMOS GRADUALMENTE UNA DINÁMICA DE GRUPO MÁS SALUDABLE. AL HACER HINCAPIÉ EN LA ACEPTACIÓN DEL FRACASO Y EN UTILIZARLO COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN —UNO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TEATRO IMPROVISADO—, AYUDAMOS A LAS PERSONAS A SALIR POCO A POCO DE SU CAPARAZÓN.

PUNTOS PRINCIPALES:

- ACUERDO GRUPAL
- COHERENCIA
- ÁNIMO
- EJEMPLOS A TRAVÉS DE EJERCICIOS

DESAFÍOS

DINÁMICA DE GRUPO

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: ¿QUÉ ES VERDAD PARA MÍ?

OBJETIVO: ESTABLECER CONEXIONES ENTRE LAS PERSONAS MEDIANTE EL CONOCIMIENTO MUTUO Y EL DESCUBRIMIENTO DE PUNTOS EN COMÚN.

INSTRUCCIONES: LAS PERSONAS SE COLOCAN EN CÍRCULO, MIENTRAS QUE UNA PERSONA SE COLOCA EN EL CENTRO. LAS PERSONAS DEL CÍRCULO MARCAN SU LUGAR. LA PERSONA DEL CENTRO DICE UNA AFIRMACIÓN QUE SEA CIERTA PARA ELLA (POR EJEMPLO, ME GUSTA EL VERANO, ME GUSTA BAILAR, TOCO LA GUITARRA, MI GÉNERO DE PELÍCULAS FAVORITO ES EL TERROR, ...). CUANDO LA PERSONA QUE HA DICHO LA AFIRMACIÓN DA UNA PALMADA, TODAS LAS PERSONAS A LAS QUE SE APLICA LA AFIRMACIÓN CAMBIAN DE LUGAR EN EL CÍRCULO. NO PUEDEN VOLVER AL MISMO LUGAR EN EL QUE ESTABAN ANTES DE QUE SE DIJERA LA FRASE. SI LA FRASE NO SE APLICA A ELLOS, SE QUEDAN EN SU SITIO. COMO HAY UN LUGAR MENOS EN EL CÍRCULO QUE PARTICIPANTES, CADA VEZ HAY UNA PERSONA EN EL CENTRO DEL CÍRCULO QUE DICE UNA NUEVA FRASE. DESPUÉS DE UNAS CUANTAS RONDAS, ANIMA A LAS PERSONAS A DECIR FRASES MÁS PERSONALES (SOBRE LAS QUE SE SIENTAN CÓMODAS HABLANDO) PARA DESCUBRIR COSAS NUEVAS SOBRE LOS DEMÁS, EVITANDO FRASES SOBRE SU ASPECTO FÍSICO.

POSIBLE ADAPTACIÓN: SE PUEDE ADAPTAR EL EJERCICIO DE MANERA QUE LAS PERSONAS NO TENGAN QUE CAMBIAR DE LUGAR. LAS PERSONAS A LAS QUE SE REFIERE LA FRASE PUEDEN SIMPLEMENTE DAR UN PASO ADELANTE O LEVANTAR LA MANO. LA SIGUIENTE PERSONA DEL CÍRCULO PUEDE ENTONCES DECIR UNA FRASE HASTA QUE TODOS HAYAN TENIDO TURNO.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: ESTE EJERCICIO PERMITE A LAS PERSONAS CONOCERSE Y COMPARTIR COSAS ENTRE SÍ DE UNA MANERA DIVERTIDA. ESTE TIPO DE VÍNCULO CREA UN SENTIDO DE CONEXIÓN, YA QUE CADA PARTICIPANTE DESCUBRE LO QUE TIENE EN COMÚN CON LOS DEMÁS. EL JUEGO AVANZA MUY RÁPIDAMENTE, LIBERÁNDOLES DEL ESTRÉS DE SER EL CENTRO DE ATENCIÓN, AL TIEMPO QUE SIRVE COMO UN BUEN PUNTO DE PARTIDA PARA LIDIAR CON LA SENSACIÓN DE EXPOSICIÓN.

DESAFÍOS

DINÁMICA DE GRUPO

¿CUÁL FUE EL RETO? (BÉLGICA)

UNO DE LOS MAYORES RETOS PARA TODA EN BÉLGICA FUE NAVEGAR POR LA COMPLEJA DINÁMICA DE GRUPO ENTRE LAS PERSONAS, ESPECIALMENTE LAS FUERTES AMISTADES EXISTENTES Y LAS TENSIONES PASADAS ENTRE ELLAS. DADO QUE MUCHOS DE LOS NIÑOS YA SE CONOCÍAN DE LA ESCUELA O DE OTRAS ACTIVIDADES, LES RESULTABA DIFÍCIL SENTIRSE REALMENTE LIBRES EN LOS EJERCICIOS. ALGUNOS OCULTABAN SU INCOMODIDAD DETRÁS DE LAS RISAS CON SUS AMIGOS, MIENTRAS QUE OTROS SE SENTÍAN EXPUESTOS AL ACTUAR DELANTE DE COMPAÑEROS CON LOS QUE TENÍAN CONFLICTOS SIN RESOLVER. ESTO LES DIFICULTABA DEJARSE LLEVAR Y PARTICIPAR PLENAMENTE EN EL TRABAJO TEATRAL.

LO QUE FUNCIONÓ, EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS (BÉLGICA)

TUVIMOS QUE CENTRARNOS MUCHO EN CREAR CONFIANZA DENTRO DEL GRUPO, NO SOLO EN TÉRMINOS DE ESPÍRITU DE EQUIPO, SINO TAMBIÉN AYUDANDO A CADA NIÑO A SENTIRSE SEGURO DE SU PROPIA ACTUACIÓN Y EXPRESIÓN CREATIVA. LAS ACTIVIDADES TEATRALES REQUERÍAN VULNERABILIDAD, LO QUE SIGNIFICABA AYUDARLES A SUPERAR SU MIEDO AL JUICIO Y CREAR UN ENTORNO PSICOLÓGICAMENTE SEGURO. SI BIEN LAS RELACIONES PREEXISTENTES NOS PROPORCIONARON UNA BASE SÓLIDA SOBRE LA QUE CONSTRUIR, TAMBIÉN REQUIRIERON UN CUIDADO ESPECIAL PARA GARANTIZAR QUE TODOS SE SINTIERAN INCLUIDOS Y RESPETADOS.

“LAS ACTIVIDADES TEATRALES REQUERÍAN VULNERABILIDAD, LO QUE SIGNIFICABA AYUDARLES A SUPERAR SU MIEDO AL JUICIO Y CREAR UN ENTORNO PSICOLÓGICAMENTE SEGURO.”

DESAFÍOS

DINÁMICA DE GRUPO

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: EL SOMBRERO

OBJETIVO: PRACTICAR EL HABLA ANTE UN GRUPO, ENCARNAR UN PERSONAJE, INTERACTUAR CON EL Y EXPRESAR EMOCIONES EN UN ENTORNO SOCIAL.

INSTRUCCIONES: PARA EMPEZAR, CADA PERSONA SACARÁ AL AZAR UN PAPEL CON UN TIPO DE PERSONAJE ESCRITO (EVITA PERSONAJES FAMOSOS, CÉNTRATE EN CREAR, NO EN IMITAR). ESTE PERSONAJE DEBE MANTENERSE EN SECRETO, ¡NADIE PUEDE MOSTRAR NI REVELAR LO QUE HA RECIBIDO! UNA VEZ QUE TODOS TENGAN SU PERSONAJE, PASAREMOS AL EJERCICIO DE ENCARNACIÓN. UNA POR UNA, LAS PERSONAS SE SENTARÁN EN UNA SILLA COLOCADA EN EL CENTRO DE LA SALA Y PRESENTARÁN SU PERSONAJE AL GRUPO, PERMANECIENDO EN ÉL EN TODO MOMENTO. A CONTINUACIÓN, EL GRUPO O EL FACILITADOR HARÁ PREGUNTAS Y LA PERSONA DEBERÁ RESPONDER COMO SU PERSONAJE, UTILIZANDO SU VOZ, SUS GESTOS Y SU IMAGINACIÓN. DEBEN MANTENERSE CONCENTRADAS Y EVITAR ROMPER EL PERSONAJE CON RISAS O DISTRACCIONES, TENIENDO EN CUENTA QUE CADA PERSONAJE TIENE SU PROPIO MUNDO EMOCIONAL Y SU PROPIA PERSONALIDAD. EN LA PARTE FINAL DE LA SESIÓN, LOS NIÑOS FORMARÁN PEQUEÑOS GRUPOS DE TRES O MÁS PARA CREAR UNA ESCENA IMPROVISADA CORTA. CADA GRUPO ELEGIRÁ UN PROTAGONISTA QUE SE ENFRENTA A UN ACONTECIMIENTO INESPERADO Y EL GRUPO REPRESENTARÁ LA SITUACIÓN, PERMANECIENDO EN EL PERSONAJE Y REACCIONANDO DE FORMA NATURAL DENTRO DEL ESCENARIO IMAGINADO.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: EL OBJETIVO PEDAGÓGICO DE ESTE EJERCICIO ES AYUDAR A LAS PERSONAS A ADOPTAR PERSPECTIVAS DIFERENTES A LAS SUYAS. AL ENCARNAR UN PERSONAJE, EXPLORAN CÓMO LAS EMOCIONES Y LAS REACCIONES PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LA PERSONALIDAD O EL CONTEXTO. ESTO FOMENTA LA EMPATÍA, LA CONCIENCIA EMOCIONAL Y LA ADAPTABILIDAD. TAMBIÉN FAVORECE LA AUTOEXPRESIÓN EN UN ENTORNO ESTRUCTURADO PERO CREATIVO.

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

LOS OBJETIVOS A LARGO PLAZO DE LOS TALLERES ESTABAN PROFUNDAMENTE VINCULADOS A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO EMPATHEATRY, QUE SE CENTRABA EN DESARROLLAR LA EMPATÍA A TRAVÉS DEL TEATRO INCLUSIVO Y LA PRÁCTICA ARTÍSTICA, ESPECIALMENTE CON JÓVENES CON MENOS OPORTUNIDADES. LOS TALLERES TENÍAN COMO OBJETIVO FORTALECER LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CULTURAL ACTIVA Y APOYAR EL SENTIDO DE AGENCIA Y PERTENENCIA DE LOS JÓVENES. COMO PARTE DEL PROYECTO, SE EVALUÓ EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ENTRE LOS JÓVENES PARTICIPANTES. RECOPIAMOS INFORMACIÓN MEDIANTE CUESTIONARIOS BASADOS EN EL MODELO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE DANIEL GOLEMAN, ESTRUCTURADOS EN TORNO A CINCO PILARES FUNDAMENTALES: CONCIENCIA DE UNO MISMO, AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL, DESARROLLO DE LA EMPATÍA, HABILIDADES SOCIALES Y MOTIVACIÓN. LOS DATOS SE RECOPIARON AL PRINCIPIO Y AL FINAL DE 10 TALLERES DE TEATRO DIRIGIDOS POR PEDAGOGOS TEATRALES CUALIFICADOS. CUANDO FUE NECESARIO, SE SIMPLIFICARON ALGUNOS ELEMENTOS Y SE INCLUYERON EJERCICIOS DE POSICIONAMIENTO FÍSICO (POR EJEMPLO, SITUARSE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 4 O DEL 1 AL 5) COMO ALTERNATIVA A LAS RESPUESTAS ESCRITAS. AUNQUE LOS TALLERES NO SE CENTRARON ACTIVAMENTE EN EXPLORAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, BASÁNDONOS EN NUESTRO TRABAJO PREVIO CON JÓVENES, ESPERÁBAMOS QUE EL GRUPO TAMBIÉN LA DESARROLLARA A TRAVÉS DE LOS EJERCICIOS.

LOS DATOS MUESTRAN UN PANORAMA COMPLEJO: MIENTRAS QUE ALGUNAS PUNTUACIONES NUMÉRICAS DISMINUYERON, LAS REFLEXIONES DE LOS MENTORES Y LOS COMENTARIOS SOBRE LOS TALLERES SUGIEREN UN FUERTE IMPACTO PERCIBIDO. LAS PERSONAS DESARROLLARON UN MAYOR VOCABULARIO EMOCIONAL, CAPACIDAD DE COLABORACIÓN Y CONOCIMIENTO PERSONAL.

LAS DIFERENCIAS EN LOS DATOS NACIONALES REFLEJAN TANTO LA DIVERSIDAD METODOLÓGICA COMO FACTORES CULTURALES Y CONTEXTUALES. EN GENERAL, LOS TALLERES DE TEATRO RESULTARON EFICACES PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO EMOCIONAL, ESPECIALMENTE EN EMPATÍA, TRABAJO EN EQUIPO Y AUTORREFLEXIÓN.

LAS EVALUACIONES FUTURAS PODRÍAN BENEFICIARSE DE LA COMBINACIÓN DE MEDIDAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS, HACIENDO HINCAPIÉ EN LOS RELATOS DE LAS PERSONAS JUNTO CON PUNTUACIONES ESTRUCTURADAS.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS, LOS TALLERES DEBERÍAN SER MÁS LARGOS Y TAMBIÉN DEBERÍAMOS HACER UN SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE CADA PERSONA. DE ESTA MANERA, PODRÍAMOS TRABAJAR CON CADA PERSONA DE FORMA INDIVIDUAL EN ÁREAS ESPECÍFICAS Y VER CÓMO LAS ACTIVIDADES INFLUYEN EN SU DESARROLLO.

EL ENFOQUE DESCRITO EXCEDE LA CAPACIDAD DEL PROYECTO, PERO ESTE ANÁLISIS PRELIMINAR ES SIN DUDA UNA BUENA BASE PARA SEGUIR SUPERVISANDO EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS JÓVENES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE TEATRO.

NOTAS SOBRE LAS MEJORAS EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL BASADAS EN LOS 5 PILARES:

AUTOCONCIENCIA

OBSERVAMOS UNA MEJORA EN LA ACEPTACIÓN DE LOS JÓVENES DE SUS PROPIAS ASOCIACIONES, SINTIÉNDOSE MÁS CÓMODOS AL USAR SU CUERPO PARA EXPRESARSE Y ADQUIRIENDO EL VALOR PARA INTENTAR Y FRACASAR. LAS ACTIVIDADES TEATRALES ESTÁN DISEÑADAS PARA SER OBSERVADAS. AL OBSERVAR A LAS DEMÁS PERSONAS, EXISTE LA CONCIENCIA IMPLÍCITA DE QUE UNO MISMO TAMBIÉN ESTÁ SIENDO OBSERVADO. ESTO CREA UNA ATMÓSFERA QUE POTENCIA LA CONCIENCIA DE UNO MISMO. CUANDO SE TRABAJA EN PAREJAS O EN GRUPOS Y SE IMPROVISA, SE OBTIENE UNA RETROALIMENTACIÓN INSTANTÁNEA Y EN TIEMPO REAL SOBRE LAS PROPIAS ACCIONES, LO QUE DEMUESTRA UNA AUTOEFICACIA (O EFECTO DE LAS PROPIAS ACCIONES) MUY REAL.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: ESTATUAS CON PALABRAS SOBRE LOS SUEÑOS Y LA HUMANIDAD

OBJETIVO: REFLEXIONAR SOBRE LA IDENTIDAD, EL DESEO Y LA PERTENENCIA A TRAVÉS DE PALABRAS ABSTRACTAS Y GESTOS SIMBÓLICOS, CREANDO UN ESPACIO POÉTICO PARA LA EXPLORACIÓN COLECTIVA.

INSTRUCCIONES: LAS PERSONAS CAMINAN LIBREMENTE POR LA SALA MIENTRAS ALGUIEN LEE EN VOZ ALTA UNA SERIE DE FRASES O PALABRAS SUELTAS RELACIONADAS CON TEMAS COMO «SOÑAR», «CAMINAR», «SER HUMANO» O «HABITAR EL MUNDO», EN VARIOS IDIOMAS. CUANDO UNA PALABRA LES RESUENA, SE DETIENEN Y FORMAN UNA ESTATUA INMÓVIL CON SU CUERPO QUE EXPRESE SU CONEXIÓN CON ESA PALABRA. LA ACTIVIDAD PUEDE REPETIRSE VARIAS VECES CON DIFERENTES PALABRAS Y RITMOS.

POSIBLE ADAPTACIÓN: EL EJERCICIO TAMBIÉN PUEDE REALIZARSE DE FORMA COLECTIVA, CREANDO ESTATUAS GRUPALES EN RESPUESTA A UNA PALABRA COMPARTIDA. SE PUEDEN AÑADIR SONIDOS, ILUMINACIÓN O MÚSICA PARA ACOMPAÑAR EL MOVIMIENTO Y MEJORAR LA ATMÓSFERA. PUEDE UTILIZARSE COMO CALENTAMIENTO PARA ACTIVAR EL «CUERPO SIMBÓLICO», SIN NECESIDAD DE HABLAR, O COMO PUNTO DE PARTIDA PARA ESCRIBIR TEXTOS BREVES INSPIRADOS EN LAS IMÁGENES CREADAS.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: ESTA ACTIVIDAD OFRECE UN ENFOQUE SENSORIAL Y SIMBÓLICO DE LA IDENTIDAD, ALEJÁNDOSE DE LA NARRACIÓN DIRECTA O RACIONAL. EL USO DE PALABRAS ABSTRACTAS Y LA EXPRESIÓN CORPORAL PERMITEN A LAS PERSONAS CONECTAR CON ASPECTOS MÁS POÉTICOS Y UNIVERSALES DE LA EXPERIENCIA HUMANA. TAMBIÉN PERMITE LA EXPRESIÓN EMOCIONAL SIN NECESIDAD DE EXPOSICIÓN VERBAL, ANIMANDO A CADA PERSONA A ENCONTRAR SU PROPIO LENGUAJE A TRAVÉS DE LOS GESTOS Y EL SILENCIO COMPARTIDO.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: ÁTOMOS

OBJETIVO: COLABORAR EN LA CREACIÓN DE IMÁGENES SILENCIOSAS BASADAS EN EL CUERPO Y OBSERVAR CÓMO OTROS GRUPOS ABORDAN LA TAREA Y QUÉ TIPO DE IMÁGENES CREAN.

INSTRUCCIONES: TODOS CAMINAN LIBREMENTE POR EL ESPACIO. CUANDO EL FACILITADOR APLAUDE Y ANUNCIA EL TAMAÑO DE UN GRUPO, LAS PERSONAS SE AGRUPAN RÁPIDAMENTE CON LAS PERSONAS MÁS CERCANAS PARA ALCANZAR ESE NÚMERO. A CONTINUACIÓN, EL FACILITADOR DA UNA INSTRUCCIÓN O UN NOMBRE PARA LA IMAGEN QUE DEBEN FORMAR Y COMIENZA A CONTAR HACIA ATRÁS DESDE 10 HASTA 0. DURANTE ESE TIEMPO, CADA GRUPO COLABORA EN SILENCIO PARA FORMAR LA IMAGEN Y LUEGO SE QUEDA INMÓVIL. TODOS SE TOMAN UN TIEMPO PARA OBSERVAR CÓMO LO HAN HECHO LOS DEMÁS GRUPOS, ANTES DE PASAR A LA SIGUIENTE IMAGEN EN NUEVOS GRUPOS. ES MEJOR EMPEZAR CON EL NÚMERO 1—, EN EL QUE CADA PERSONA CREA LA IMAGEN INDIVIDUALMENTE, Y AUMENTAR GRADUALMENTE EL TAMAÑO DEL GRUPO HASTA QUE TODAS LAS PERSONAS PARTICIPEN JUNTAS EN UN GRAN GRUPO.

POR EJEMPLO: “CAMINAD LIBREMENTE, APLAUDID, GRUPOS DE 4, HACED JUNTOS UNA ESTATUA/IMAGEN DE UN ELEFANTE. 10, 9, 8... ¡PARAD! BIEN, OBSERVEMOS CÓMO LO HABÉIS HECHO” EL MENTOR COMENTA UN POCO ALGUNAS ESTATUAS, LO QUE VE Y CÓMO LO HAN ABORDADO DE FORMA DIFERENTE.

POSIBLE ADAPTACIÓN: EL MENTOR PUEDE HACER LA CUENTA ATRÁS MÁS LENTAMENTE, PARA DAR MÁS TIEMPO A LAS PERSONAS, SI PARECE QUE LO NECESITAN.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: ESTA ACTIVIDAD FOMENTA LA COLABORACIÓN Y LA CREATIVIDAD EN GRUPO. DADO QUE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LOS GRUPOS NO PUEDEN COMUNICARSE VERBALMENTE, NO PUEDE HABER UN «LÍDER» QUE DÉ INSTRUCCIONES A LOS DEMÁS. CADA PERSONA CONTRIBUYE POR IGUAL A LA IMAGEN Y TODAS DEBEN TRABAJAR JUNTAS PARA CONSEGUIRLO.

LAS ACTIVIDADES TEATRALES PERMITEN «PROBAR DIFERENTES ROLES», SALIR DEL PAPEL DE «YO» Y ASUMIR LA PERSPECTIVA DE OTRA PERSONA. ESTE PROCESO PROPORCIONA UN ESPACIO PARA EXPLORAR, EXPRESAR Y ENSAYAR UNA AMPLIA GAMA DE RESPUESTAS EMOCIONALES, LO QUE PUEDE AUMENTAR NUESTRA RESILIENCIA CUANDO NOS ENFRENTAMOS A SITUACIONES Y EMOCIONES SIMILARES EN LA VIDA REAL.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: NARRACIÓN CON MÚSICA

OBJETIVO: FACILITAR LA EXPRESIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA CONEXIÓN CON LA MÚSICA, PERMITIENDO QUE LOS RECUERDOS, LAS SENSACIONES Y LAS HISTORIAS PERSONALES EMERJAN DE UNA MANERA ACCESIBLE Y NO INTRUSIVA.

INSTRUCCIONES: CADA PERSONA ELIGE UNA CANCIÓN QUE TENGA UN SIGNIFICADO PERSONAL. PUEDE RECORDARLES A ALGUIEN, A UN LUGAR, A UN MOMENTO ESPECÍFICO DE SU VIDA O SIMPLEMENTE EVOCAR UN SENTIMIENTO FUERTE. SE REPRODUCE O SE MENCIONA UN BREVE FRAGMENTO DE LA CANCIÓN Y SE INVITA A LAS PERSONAS A COMPARTIR LA HISTORIA O LA EMOCIÓN RELACIONADA CON SU ELECCIÓN. CADA UNO DECIDE CUÁNTO DESEA COMPARTIR. COMO CONTINUACIÓN, SE PUEDE CREAR COLECTIVAMENTE UNA ESCENA BREVE, UNA IMAGEN CONGELADA O UNA SECUENCIA DE MOVIMIENTOS INSPIRADA EN ESTAS HISTORIAS.

POSIBLE ADAPTACIÓN: SI ALGUIEN PREFIERE NO HABLAR, PUEDE ESCRIBIR O DIBUJAR SU EXPERIENCIA, O PEDIR A OTRA PERSONA QUE LA LEA EN VOZ ALTA. SE PUEDE UTILIZAR MÚSICA INSTRUMENTAL PARA FOMENTAR LA CONEXIÓN EMOCIONAL SIN LETRA, Y LAS PERSONAS PUEDEN OPTAR POR EXPRESARSE A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO EN LUGAR DE LAS PALABRAS. EN GRUPOS MULTILINGÜES, LAS PERSONAS PUEDEN DESCRIBIR SUS SENTIMIENTOS CON UNA PALABRA EN SU LENGUA MATERNA ACOMPAÑADA DE UN GESTO.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: LA MÚSICA ES UN PODEROSO PUENTE EMOCIONAL, ESPECIALMENTE EN CONTEXTOS MIGRATORIOS, DONDE PUEDE ACTIVAR RECUERDOS PROFUNDOS, RECONECTAR A LAS PERSONAS CON SUS LUGARES DE ORIGEN O AYUDAR A PROCESAR EXPERIENCIAS DIFÍCILES. ESTE EJERCICIO PERMITE A LAS PERSONAS NARRAR DESDE LA EMOCIÓN, MIENTRAS EL GRUPO ESCUCHA SIN JUZGAR, LO QUE REFUERZA LA EMPATÍA Y LA CONEXIÓN. TAMBIÉN ABRE POSIBILIDADES EXPRESIVAS PARA AQUELLAS PERSONAS QUE PUEDEN SER REACIAS A LA EXPRESIÓN VERBAL O QUE TIENEN MENOS EXPERIENCIA TEATRAL.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: ACUSACIÓN Y ACEPTACIÓN

OBJETIVO: PRACTICAR CÓMO RESPONDER A UNA ACUSACIÓN INVENTADA UTILIZANDO TRES ENFOQUES DIFERENTES Y OBSERVAR CÓMO LAS DIFERENTES REACCIONES PUEDEN INFLUIR EN EL RESULTADO.

INSTRUCCIONES: LAS PERSONAS SE COLOCAN EN CÍRCULO. UNA PERSONA EMPIEZA ACUSANDO A SU VECINO DE ALGO INVENTADO (POR EJEMPLO, «¡TÚ BESASTE A MI NOVIO!»). EL ACUSADO REACCIONA ACEPTANDO SU CULPA Y EXPLICANDO POR QUÉ LO HIZO. A CONTINUACIÓN, ACUSA A LA PERSONA SIGUIENTE DE OTRA COSA, HASTA QUE TODOS LOS MIEMBROS DEL CÍRCULO HAN PARTICIPADO.

EN EL PRIMER CÍRCULO, BUSCAMOS UNA EXCUSA PARA HABER HECHO LO QUE HEMOS HECHO, CON LA QUE INTENTAMOS PARECER UNA PERSONA BUENA Y JUSTA. (POR EJEMPLO: «SABÍA QUE TU NOVIO TE ENGAÑABA CON MUCHAS CHICAS Y QUE NO ME CREERÍAS, ASÍ QUE LO HICE DELANTE DE TI PARA DEMOSTRARTE QUE NO SE MERECE TU AMOR»).

LA SEGUNDA VEZ REACCIONAMOS DE FORMA NEUTRAL, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD Y SINTIENDO REMORDIMIENTO. (POR EJEMPLO: «SÍ, LO BESÉ EN ESE MOMENTO PORQUE HABÍA UNA QUÍMICA MUY INTENSA Y NECESITABA REALMENTE LA APROBACIÓN DE ALGUIEN. SÉ QUE ESTUVO MAL Y ME SENTÍ MUY MAL DESPUÉS»).

LA TERCERA VEZ REACCIONAMOS CON ORGULLO, INTERPRETANDO UN PERSONAJE MALVADO (POR EJEMPLO: «SÍ, LE BESÉ PORQUE QUERÍA HACERTE DAÑO. LO TIENES TODO Y QUIERO QUE SUFRAS»).

POSIBLE ADAPTACIÓN: TAMBIÉN SE PUEDE HACER POR PAREJAS, PARA QUE PUEDAN PRACTICAR LAS DIFERENTES REACCIONES VARIAS VECES SEGUIDAS.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: ESTA ACTIVIDAD MUESTRA CÓMO LAS REACCIONES A LAS ACUSACIONES PUEDEN CAMBIAR EL RUMBO DE LA ESCENA. SE APLICA EN GRAN MEDIDA A CÓMO REACCIONAMOS EN LA VIDA REAL. MUCHAS PERSONAS RECURREN A BUSCAR EXCUSAS PARA JUSTIFICAR SUS ACTOS, PARA PARECER MÁS JUSTAS. ESTE EJERCICIO MUESTRA CÓMO SER HONESTO Y ADMITIR UN ERROR (TODOS COMETEMOS ERRORES) PUEDE DAR LUGAR A UNA RESOLUCIÓN MÁS PACÍFICA Y HONESTA.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: PAÑOS DE COLORES

OBJETIVO: DEMOSTRAR EMOCIONES A TRAVÉS DE ESCENAS CORTAS.

INSTRUCCIONES: EN PEQUEÑOS GRUPOS DE 3 O 4 PERSONAS, ELIJAN UNO DE LOS PAÑUELOS DE COLORES GRANDES (AZUL, VERDE, ROJO, AMARILLO, NARANJA, MORADO) E INVENTEN UNA ESCENA CORTA QUE INCLUYA EL PAÑUELO COMO ACCESORIO O VESTUARIO, BASÁNDOSE EN LA EMOCIÓN QUE LES INSPIRA EL COLOR. HAY UN LÍMITE DE TIEMPO ÚTIL DE 10 MINUTOS PARA DESARROLLAR LA ESCENA ANTES DE REPRESENTARLA ANTE EL RESTO DEL GRUPO, QUE ADIVINA LA EMOCIÓN QUE SE PRETENDE TRANSMITIR. A CONTINUACIÓN, LOS INTÉRPRETES EXPLICAN SU ELECCIÓN DE LA EMOCIÓN Y CÓMO LA HAN EXPRESADO.

POSIBLE ADAPTACIÓN: SE PUEDEN UTILIZAR OTROS OBJETOS (COMO ZAPATOS O SOMBREROS) EN LUGAR DE LOS PAÑOS DE COLORES.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: TRABAJAR EN GRUPOS PEQUEÑOS FOMENTA LA APORTACIÓN Y LA ACEPTACIÓN DE IDEAS ENTRE LOS MIEMBROS SIN LA PRESIÓN DE HABER DEMASIADA GENTE. EL USO DE UNA CONSIGNA DA RIENDA SUELTA A LA IMAGINACIÓN A LA HORA DE INTERPRETAR Y PRESENTAR UNA PIEZA AL GRUPO (PUEDE SER SOLO MOVIMIENTO, DIÁLOGO O NARRACIÓN, POR EJEMPLO). EL USO DE COLORES FOMENTA LA ASOCIACIÓN CREATIVA DE IDEAS (ROJO COMO PELIGRO, IRA O SANGRE; AMARILLO COMO COBARDÍA O ALEGRÍA; AZUL COMO FRÍO, AGUA O TRISTEZA, POR EJEMPLO). ADIVINAR LA EMOCIÓN INTRODUCE UN ELEMENTO LÚDICO QUE TAMBIÉN PERMITE A LOS INTÉRPRETES COMPRENDER CÓMO SE PERCIBE SU TRABAJO Y, ADEMÁS, LES OFRECE LA OPORTUNIDAD DE HABLAR SOBRE EL PROCESO DE DECISIÓN DE LA EMOCIÓN Y CÓMO PODRÍAN REPRESENTARLA. EN EL CASO DE UTILIZAR UNA VARIEDAD DE ZAPATOS COMO ESTÍMULO, EL EJERCICIO PUEDE CONSTITUIR UNA BUENA BASE PARA LA CARACTERIZACIÓN Y LA EMPATÍA (POR EJEMPLO, PONERSE EN EL LUGAR DE OTRA PERSONA).

DESARROLLO DE LA EMPATÍA

A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES TEATRALES, A MENUDO NECESITAMOS IMAGINAR CÓMO SERÍA SER ALGUIEN —O ALGO— DIFERENTE A NOSOTROS MISMOS, YA SEA OTRA PERSONA, UN ANIMAL O INCLUSO UN OBJETO INANIMADO. ESTA PRÁCTICA DE IMAGINARSE A UNO MISMO COMO EL OTRO PUEDE AYUDAR A DESARROLLAR LA EMPATÍA. A MEDIDA QUE LOS JÓVENES PARTICIPAN EN ESTOS EJERCICIOS, SUELEN ACEPTAR MÁS A LOS DEMÁS Y A SÍ MISMOS, AL TIEMPO QUE APRENDEN A LIDIAR CON LA VULNERABILIDAD Y EL FRACASO. HACIA EL FINAL DE LAS CLASES, SON MÁS PROPENSOS A APOYAR Y FELICITAR A SUS COMPAÑEROS DE EQUIPO.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: REACCIONES EMOCIONALES

OBJETIVO: EXPLORAR Y EXPRESAR DIFERENTES EMOCIONES, REPRESENTARLAS E INTENSIFICARLAS.

INSTRUCCIONES: LA ESCENA SE REPRESENTA SIN PALABRAS. UNA PERSONA COMIENZA LA ESCENA CON UNA ACCIÓN FÍSICA. EN ALGÚN MOMENTO, ESTA PERSONA DA UNA SUGERENCIA FUERTE (ALGO IMPORTANTE SUCEDE, ALGO SALE MAL, ETC.). ANTES DE QUE COMIENCE LA ESCENA, LA OTRA PERSONA DECIDE CON QUÉ EMOCIÓN ENTRARÁ. CUANDO SE PRODUCE UNA SUGERENCIA FUERTE DE LA OTRA PERSONA, ENTRA EN ESCENA Y REACCIONA A LO QUE ACABA DE SUCEDER CON LA EMOCIÓN QUE HABÍA DECIDIDO PREVIAMENTE (NO CON LA EMOCIÓN CON LA QUE REACCIONARÍA DE FORMA NATURAL). A CONTINUACIÓN, INTENTA JUSTIFICAR ESTE SENTIMIENTO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE.

POSIBLE ADAPTACIÓN: CUANDO SE SIENTAN LO SUFICIENTEMENTE SEGUROS, PODEMOS EMPEZAR A DEFINIR EMOCIONES PARA ELLOS, CON EL FIN DE DESAFIARLOS A MOSTRAR EMOCIONES QUE TAL VEZ NO ELEGIRÍAN POR SÍ MISMOS O CON LAS QUE NO ESTÁN TAN FAMILIARIZADOS. TAMBIÉN PODEMOS AÑADIR EL USO DE PALABRAS.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: EL EJERCICIO ANIMA A LAS PERSONAS A FAMILIARIZARSE CON DIFERENTES EMOCIONES Y SUS NIVELES. AL REPRESENTAR DIFERENTES ESTADOS, SE FAMILIARIZAN CON ELLAS Y EMPIEZAN A PENSAR EN CÓMO SE EXPRESAN EXTERNAMENTE Y, AL MISMO TIEMPO, CÓMO SE SIENTEN INTERNAMENTE.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: LOS ARCHIVOS DEL DR. JOHNSON

OBJETIVO: CALENTAR, EXPRESAR DIFERENTES EMOCIONES, «MOSTRAR, NO CONTAR» EN LAS RELACIONES.

INSTRUCCIONES: EN CÍRCULO, LAS PERSONAS MIMAN QUE PRESENTAN UNA PILA DE ARCHIVOS A OTRA PERSONA DEL CÍRCULO MIENTRAS DICEN «ESTOS SON LOS ARCHIVOS DEL DR. JOHNSON». EL RETO CONSISTE EN MOVERSE Y HABLAR DE FORMA DIFERENTE CADA VEZ (CON DIFERENTES EMOCIONES, POR EJEMPLO, CON AIRE DE SABERLO TODO, TÍMIDAMENTE, CON ENFADO, ETC.), LO QUE SUGIERE DIFERENTES RELACIONES ENTRE LAS DOS PERSONAS Y DIVERSOS GRADOS DE IMPORTANCIA Y SENTIMIENTOS HACIA LOS ARCHIVOS.

POSIBLE ADAPTACIÓN: UTILIZAR UNA FRASE CORTA DIFERENTE Y UN OBJETO MÍMICO.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: ES UNA FORMA LÚDICA DE QUE CADA PERSONA INTERACTÚE CON LAS DEMÁS Y MUESTRE DIFERENTES RELACIONES Y EMOCIONES A TRAVÉS DE LA ENTONACIÓN Y LA ACCIÓN, «MOSTRANDO EN LUGAR DE CONTANDO». LOS ARCHIVOS DEL DR. JOHNSON FUERON UNA CREACIÓN DEL PROPIO GRUPO Y HAN SIDO UNA DE LAS ACTIVIDADES FAVORITAS PARA CALENTAR DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS.

EN EL TRABAJO EN GRUPO O EN PAREJA, EL OBJETIVO COMÚN DE LOGRAR UN RESULTADO SATISFACTORIO FOMENTA DE FORMA NATURAL LA COLABORACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y EL APOYO MUTUO, LO QUE PERMITE TOMAR CONCIENCIA DEL EFECTO POSITIVO QUE CADA UNO TIENE SOBRE LOS DEMÁS. A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES TEATRALES, LAS PERSONAS TAMBIÉN PRACTICAN LA ESCUCHA ACTIVA, LA TOMA DE TURNOS Y LA RETROALIMENTACIÓN CONSTRUCTIVA. CON EL TIEMPO, ESTAS EXPERIENCIAS CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE LA CONFIANZA EN ENTORNOS SOCIALES, A UNAS RELACIONES INTERPERSONALES MÁS SÓLIDAS Y A UNA MAYOR CAPACIDAD PARA EL TRABAJO EN EQUIPO.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: IMAGEN DE CONFLICTO + IMAGEN OPUESTA

OBJETIVO: EXPLORAR LOS CONFLICTOS DE LA VIDA REAL Y SU POSIBLE TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN FÍSICA Y LA METÁFORA VISUAL, UTILIZANDO EL CUERPO COMO HERRAMIENTA DE REFLEXIÓN CRÍTICA.

INSTRUCCIONES: EN PEQUEÑOS GRUPOS, LAS PERSONAS CREAN UNA IMAGEN CONGELADA QUE REPRESENTA UN CONFLICTO ESPECÍFICO. ESTE PUEDE SER PERSONAL, SOCIAL, COMUNITARIO O SIMBÓLICO. UNA VEZ PRESENTADA LA PRIMERA IMAGEN, SE PIDE A LAS PERSONAS QUE LA TRANSFORMEN, SIN ROMPER EL FLUJO, EN UNA SEGUNDA IMAGEN QUE REFLEJE UNA POSIBLE RESOLUCIÓN, CAMBIO O PERSPECTIVA ALTERNATIVA. TODO EL PROCESO SE REALIZA EN SILENCIO.

POSIBLE ADAPTACIÓN: ESTA ACTIVIDAD PUEDE ABORDARSE DE FORMA GRADUAL, COMENZANDO CON UNA IMAGEN COLECTIVA CONSTRUIDA PERSONA A PERSONA PARA FAVORECER LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO. OTRA VARIANTE CONSISTE EN UTILIZAR OBJETOS O DIBUJOS PARA REPRESENTAR TANTO EL CONFLICTO COMO SU TRANSFORMACIÓN, LO QUE PERMITE UN FORMATO MÁS VISUAL O TÁCTIL. TAMBIÉN SE PUEDE AÑADIR UNA BREVE NARRACIÓN O UNA PALABRA CLAVE ANTES O DESPUÉS DE CADA IMAGEN PARA REFORZAR EL CONTENIDO SIMBÓLICO.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: INSPIRADO EN EL TEATRO DEL OPRIMIDO, ESTE EJERCICIO PERMITE A LAS PERSONAS EXAMINAR CONFLICTOS COMPLEJOS SIN RECURRIR A EXPLICACIONES VERBALES. EL CUERPO SE CONVIERTE EN UN MEDIO EXPRESIVO DIRECTO Y SIMBÓLICO, QUE OFRECE NUEVAS FORMAS DE VER UNA SITUACIÓN. LA «IMAGEN OPUESTA» NO PRETENDE REPRESENTAR UNA SOLUCIÓN PERFECTA, SINO MÁS BIEN UNA POSIBILIDAD TRANSFORMADORA QUE SURGE DE LA EXPERIMENTACIÓN COLECTIVA. ES UNA HERRAMIENTA PODEROSA PARA CUESTIONAR LAS FORMAS NORMALIZADAS DE VIOLENCIA Y ABRIR EL DIÁLOGO A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA.

MOTIVACIÓN

LOS JÓVENES SUELEN ASISTIR A LOS TALLERES PORQUE LES HACE SENTIR BIEN, YA SEA POR LAS MAYORES OPORTUNIDADES DE SOCIALIZACIÓN (COMO SUELE SER EL CASO), POR EL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES O SIMPLEMENTE POR DIVERTIRSE. SE HACE HINCAPIÉ EN PERMITIR QUE EL GRUPO SEA LO MÁS AUTÓNOMO Y AUTODIRIGIDO POSIBLE. LOS FACILITADORES DESEMPEÑAN UN PAPEL CRUCIAL EN LA CREACIÓN DE UN ENTORNO INCLUSIVO Y RESPETUOSO, GARANTIZANDO QUE TODAS LAS PERSONAS SE SIENTAN VISTAS Y VALORADAS. DADO QUE SE TRATA DE UN TEMA MUY IMPORTANTE QUE CONTRIBUYE DE MANERA SIGNIFICATIVA AL TRABAJO CONTINUO CON LOS JÓVENES, SE TRATARÁ POR SEPARADO EN EL SIGUIENTE CAPÍTULO.

CONSEJOS PARA EL TRABAJO CONTINUO CON JÓVENES

LA MOTIVACIÓN DEL GRUPO DEPENDE EN GRAN MEDIDA DEL PERFIL DEL GRUPO, SUS EDADES Y LA RAZÓN POR LA QUE SE FORMÓ EN PRIMER LUGAR, COMO ILUSTRAN LOS SIGUIENTES EJEMPLOS DE GRUPOS DE DIFERENTES PAÍSES QUE PARTICIPARON EN EL PROYECTO.

LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE IRLANDA, POR EJEMPLO, FUE TOTALMENTE VOLUNTARIA Y TIENEN UNA LISTA DE ESPERA PARA SER MIEMBRO (LIMITADA POR LOS RECURSOS DISPONIBLES). PARTE DEL ÉXITO DE LA CONTINUIDAD DEL TEATRO JUVENIL SE DEBE A LA LIBERTAD DE PARTICIPACIÓN (NO TODOS LOS MIEMBROS ASISTEN TODAS LAS SEMANAS), AL RESPETO MUTUO QUE SE FOMENTA EN EL GRUPO, A LA AUTONOMÍA EN LA PRÁCTICA (NO SE UTILIZAN GUIONES Y TODAS LAS REPRESENTACIONES SON IDEADAS POR LOS PROPIOS JÓVENES), A LA OPORTUNIDAD DE SOCIALIZAR DE UNA MANERA ESTRUCTURADA PERO LÚDICA Y A LA POSIBILIDAD DE PROGRESAR HACIA ROLES MÁS RESPONSABLES DENTRO DEL GRUPO. DE ESTAS INFLUENCIAS, LA AUTONOMÍA ES CLAVE Y ES EL RESULTADO DE LA NATURALEZA CONTINUA DEL TEATRO JUVENIL; LOS PARTICIPANTES MÁS JÓVENES SE CONVIERTEN EN MENTORES A LO LARGO DE LOS AÑOS Y TRANSMITEN EL ESPÍRITU DE LA PRÁCTICA CON UN MÍNIMO APOORTE DE LOS FACILITADORES. UN GRUPO RECIÉN FORMADO REQUIERE MUCHO TRABAJO Y ESFUERZO PARA CREAR UN LUGAR SEGURO Y PROPICIO PARA LA EXPRESIÓN CREATIVA; LA CONSECUCCIÓN DE ESTE ENTORNO SE ACELERA MUCHO CUANDO LOS MIEMBROS ESTABLECIDOS ACOGEN A LOS NUEVOS PARTICIPANTES DE FORMA CONTINUA, CON UN ESPÍRITU INTACTO Y UNAS FORMAS DE TRABAJO YA ORGANIZADAS.

EL GRUPO ESLOVENO, POR SU PARTE, NO TENÍA EXPERIENCIA PREVIA EN TEATRO. ERAN ALUMNOS QUE VIVÍAN EN UN ALBERGUE PARA JÓVENES CON NECESIDADES ESPECIALES, PRINCIPALMENTE CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y AUTISMO. NOS PUSIMOS EN CONTACTO CON ELLOS Y LES OFRECIMOS LA OPORTUNIDAD DE ASISTIR A LAS ACTIVIDADES EN SU ALBERGUE, SU PROPIO ENTORNO. ESTO LES FACILITÓ EL ACCESO A LOS TALLERES, YA QUE NO TENÍAN QUE DESPLAZARSE A OTRO LUGAR Y PERDER TIEMPO EN EL TRAYECTO. TAMBIÉN PODÍAMOS MOTIVARLOS ANTES DE CADA TALLER PARA QUE ASISTIERAN, YA QUE TODOS VIVÍAN ALLÍ. POR OTRO LADO, ESTO TAMBIÉN HA PLANTEADO SUS PROPIOS RETOS, YA QUE LAS PERSONAS NO HABÍAN DECIDIDO DE ANTEMANO QUE QUERÍAN ASISTIR A TALLERES DE TEATRO Y NO SE HABÍAN INSCRITO ACTIVAMENTE EN ELLOS. AUNQUE ALGUNAS DE LAS PERSONAS ESTABAN INTERESADAS EN EL TEATRO, LA MAYORÍA ACUDIERON MÁS POR CURIOSIDAD Y POR EL ESTÍMULO DE LOS PROFESORES DEL CENTRO. POR LO TANTO, LOS MENTORES CENTRARON GRAN PARTE DE LA PLANIFICACIÓN EN INTRODUCIRLES POCO A POCO EN LO QUE ES EL TEATRO DE IMPROVISACIÓN Y, SOBRE TODO, EN RELAJARLOS, ANIMARLOS A SER MÁS ESPONTÁNEOS, EXPRESIVOS, A COMETER ERRORES Y A PERMITIRSE DIVERTIRSE, ETC. DADAS LAS RELACIONES YA ESTABLECIDAS ENTRE ELLOS (TANTO LOS PREJUICIOS POSITIVOS COMO LOS NEGATIVOS), ESTO REQUIRIÓ MUCHA ATENCIÓN.

CONSEJOS PARA EL TRABAJO CONTINUO CON JÓVENES

LAS PERSONAS SOLÍAN LLEGAR A LOS EJERCICIOS CANSADAS Y DESMOTIVADAS, LO QUE TENÍA UN FUERTE IMPACTO EN LA DINÁMICA DEL GRUPO. SI SOLO UNA PERSONA ESTABA DE MAL HUMOR, ESTO SE CONTAGIABA RÁPIDAMENTE A LAS DEMÁS. POR LO TANTO, COMENZÁBAMOS LOS EJERCICIOS CON JUEGOS SENCILLOS Y DIVERTIDOS QUE RELAJABAN INMEDIATAMENTE A LAS PERSONAS, LAS HACÍAN REÍR, PERO NO LES EXIGÍAN DEMASIADO ESFUERZO MENTAL. ADEMÁS, OBSERVÁBAMOS QUÉ TEMAS Y EJERCICIOS PREFERÍAN Y LES PARECÍAN MÁS INTERESANTES. SIEMPRE BUSCÁBAMOS UN EQUILIBRIO ENTRE DESAFIARLOS Y PERMITIRLES PROGRESAR, SIN DEJAR DE DIVERTIRNOS Y DISFRUTAR DE LOS TALLERES.

DURANTE EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL CELEBRADO EN EL MARCO DEL PROYECTO EMPATHEATRY EN MAYO DE 2025, TAMBIÉN SE PUSO DE MANIFIESTO EL PODER DE LA INFLUENCIA DEL GRUPO SOBRE LOS INDIVIDUOS. EL INTERCAMBIO TUVO LUGAR EN ESLOVENIA, CON DOS PARTICIPANTES DE CADA PAÍS SOCIO QUE HABÍAN ASISTIDO PREVIAMENTE A LOS TALLERES DE TEATRO LOCALES. DADO QUE LOS TALLERES FUERON DIRIGIDOS POR MENTORES DE ESLOVENIA, SE CENTRARON PRINCIPALMENTE EN EL TEATRO DE IMPROVISACIÓN. EL GRUPO ESTABA MUY MOTIVADO, RELAJADO Y LA MAYORÍA DE ELLOS YA TENÍA EXPERIENCIA PREVIA EN TEATRO. LAS PERSONAS, QUE ERAN MUCHO MÁS RESERVADAS EN LOS TALLERES LOCALES, SE RELAJARON MUCHO MÁS EN ESTE GRUPO, SE DIVIRTIERON MÁS Y SE VOLVIERON MUCHO MÁS CREATIVAS, EXPRESIVAS Y ASERTIVAS. ESTE TIPO DE FUSIÓN DE GRUPOS RESULTÓ MUY POSITIVO Y NOS PERMITIÓ COMPRENDER HASTA QUÉ PUNTO UN ENTORNO DE APOYO INFLUYE EN EL INDIVIDUO, SU COMPORTAMIENTO Y SU MOTIVACIÓN. EN NUESTROS TALLERES LOCALES EN ESLOVENIA TAMBIÉN SE HABÍA PREVISTO FUSIONAR A LAS PERSONAS CON GRUPOS DE JÓVENES IMPROVISADORES MÁS EXPERIMENTADOS. SIN EMBARGO, DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE LA DURACIÓN DEL TALLER Y A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE NUESTRO GRUPO, RESULTÓ QUE NECESITÁBAMOS MÁS TIEMPO PARA PODER HACERLO. NO OBSTANTE, RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE ESTA PRÁCTICA, YA QUE LA CONSIDERAMOS MUY IMPORTANTE Y POSITIVA, TANTO EN TÉRMINOS DE INCLUSIÓN COMO DE MOTIVACIÓN Y ENTORNO DE APOYO.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: IDEAR Y REPRESENTAR UNA OBRA DE TEATRO

OBJETIVO: CREAR UNA REPRESENTACIÓN PARA FIN DE AÑO.

INSTRUCCIONES: A LO LARGO DEL AÑO Y EN RESPUESTA A UN TEMA GENERAL, LOS MIEMBROS DESARROLLARÁN SUS PROPIOS PERSONAJES. UN EQUIPO DE DIRECCIÓN FORMADO POR TRES O CUATRO DE LOS MIEMBROS MÁS EXPERIMENTADOS DIRIGIRÁ AL GRUPO EN LA CREACIÓN DE UNA HISTORIA QUE PUEDA INCLUIR A TODOS LOS PERSONAJES. A CONTINUACIÓN, SE IMPROVISARÁN Y ENSAYARÁN LAS ESCENAS PARA CREAR UN ESPECTÁCULO. CUALQUIER MIEMBRO QUE MUESTRE INTERÉS PUEDE PARTICIPAR EN EL DISEÑO DEL VESTUARIO, LA ILUMINACIÓN, EL SONIDO Y EL CARTEL.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: TRAS UNA ORIENTACIÓN INICIAL POR PARTE DE LOS FACILITADORES CON EL FIN DE CREAR UN GRUPO SÓLIDO, LOS PARTICIPANTES SE ENCARGAN POR COMPLETO DE IDEAR SU PROPIO ESPECTÁCULO, QUE SE PRESENTA A AMIGOS Y FAMILIARES AL FINAL DEL AÑO. ESTO LES PERMITE DESARROLLAR UN FUERTE SENTIDO DE LA PROPIEDAD DE SU PRODUCCIÓN CREATIVA Y TAMBIÉN UN SENTIDO MUY FUERTE DE APOYO MUTUO E INTERDEPENDENCIA. PARA EL GRUPO DE EDAD CON EL QUE TRABAJAMOS (14-22 AÑOS), ESTE SENTIDO DE AUTONOMÍA ES UN ASPECTO IMPORTANTE DE SU DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL Y CREATIVO, Y ES TAMBIÉN UNA DE LAS RAZONES POR LAS QUE VUELVEN CADA AÑO. COMO FACILITADORES, NUESTRA TAREA ES «ESTRUCTURAR» EL GRUPO Y PERMITIRLES TRABAJAR DENTRO DE ESE MARCO SEGÚN SU PROPIO DISEÑO.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: CREACIÓN AUTÓNOMA DE ESCENAS

OBJETIVO: FOMENTAR LA AUTONOMÍA CREATIVA Y LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DEL GRUPO EN EL PROCESO TEATRAL, DANDO A LAS PERSONAS CONTROL SOBRE EL CONTENIDO, LAS DECISIONES DE PUESTA EN ESCENA Y EL DESARROLLO DE SU PROPIO TRABAJO.

INSTRUCCIONES: SE INVITA A LAS PERSONAS A ELEGIR UNA HISTORIA O UN TEMA QUE DESEEN EXPLORAR. PUEDEN UTILIZAR ESTÍMULOS CREATIVOS DE SESIONES ANTERIORES, COMO ESTATUAS INSPIRADAS EN TÍTULOS POÉTICOS, IMÁGENES DE CONFLICTO Y RESOLUCIÓN, O EMOCIONES EVOCADAS POR MÚSICA SIGNIFICATIVA. A PARTIR DE ESTOS ESTÍMULOS, LAS PERSONAS ESCRIBEN DIÁLOGOS, DEFINEN LA ESCENOGRAFÍA, EL VESTUARIO Y LA ESTRUCTURA DE LA ESCENA, Y ENSAYAN DE FORMA INDEPENDIENTE. EL PAPEL DEL FACILITADOR ES OBSERVAR ATENTAMENTE EL PROCESO, INTERVENIR SOLO CUANDO SEA NECESARIO Y OFRECER SUFICIENTE ESPACIO PARA QUE SURJA LA AUTONOMÍA SIN QUE EL GRUPO SE SIENTA ABANDONADO. EL APOYO ES ACTIVO, PERO NO DIRECTIVO.

POSIBLE ADAPTACIÓN: ESTA ACTIVIDAD PUEDE REALIZARSE EN PEQUEÑOS GRUPOS, CADA UNO DE LOS CUALES DESARROLLA UNA ESCENA DIFERENTE, O EN UN GRUPO GRANDE CON ROLES COMPARTIDOS (DIRECCIÓN, ESCRITURA, ACTUACIÓN, DISEÑO DE ESCENOGRAFIA, ETC.). LA PIEZA FINAL NO TIENE POR QUÉ BASARSE EN UN TEXTO, TAMBIÉN PUEDE SER FÍSICA, MUSICAL O VISUAL. OTRA VARIANTE CONSISTE EN INVITAR A LAS PERSONAS A CREAR UNA ESCENA PARA OTRA PERSONA DEL GRUPO, COMO EJERCICIO DE CUIDADO Y EMPATÍA.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: PERMITIR A LAS PERSONAS DIRIGIR SU PROPIO PROCESO CREATIVO REFUERZA SU SENTIDO DE AGENCIA, LA IMAGINACIÓN Y LA PROPIEDAD. NO SE TRATA SOLO DE REPRESENTAR UNA ESCENA, SINO DE SER PLENAMENTE RESPONSABLE DE LAS DECISIONES QUE HAY DETRÁS. ESTA PRÁCTICA FOMENTA LA COLABORACIÓN HORIZONTAL, ANIMA A LA TOMA DE DECISIONES COLECTIVA Y AFIRMA LA PERSPECTIVA ARTÍSTICA DE CADA PERSONA COMO LEGÍTIMA Y VALIOSA DENTRO DEL GRUPO.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: LLEVAR A LAS PERSONAS A UN ESPECTÁCULO

LOS PARTICIPANTES ESLOVENOS RECIBIERON UN GRAN IMPULSO DE MOTIVACIÓN AL VER UN ESPECTÁCULO DE IMPROVISACIÓN. LOS PROPIOS PARTICIPANTES EXPRESARON SU DESEO DE HACER UN VIAJE JUNTOS, ASÍ QUE LO HICIMOS POSIBLE Y COMBINAMOS ESTA IDEA CON LA ASISTENCIA EN GRUPO A UN ESPECTÁCULO DE IMPROVISACIÓN.

COMO LAS PERSONAS NO TENÍAN CONOCIMIENTOS PREVIOS SOBRE EL TEATRO IMPROVISADO Y NO SABÍAN CÓMO ERAN LOS ESPECTÁCULOS DE IMPROVISACIÓN, LA VISITA LES DIO UNA IDEA MÁS CLARA Y EJEMPLOS DE LO QUE PUEDE SER EL TEATRO IMPROVISADO. DESPUÉS DEL ESPECTÁCULO, ES BUENO DEBATIR SOBRE LO QUE LES HA GUSTADO Y LO QUE NO.

ES FUNDAMENTAL PERMITIR LAS CRÍTICAS, ASÍ COMO ORIENTAR SOBRE CÓMO CRITICAR EL ARTE DE FORMA CONSTRUCTIVA. A VECES, CUANDO LOS PRINCIPIANTES VEN A LOS PROFESIONALES SOBRE EL ESCENARIO, SE COMPARAN CON ELLOS Y SE SIENTEN INADECUADOS, POR LO QUE TAMBIÉN ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS PROFESIONALES TAMBIÉN EMPEZARON COMO ELLOS Y QUE LA PRÁCTICA Y EL TIEMPO LES HAN LLEVADO A DONDE ESTÁN AHORA. COMPRENDER ESTO PUEDE MOTIVAR A LAS PERSONAS A SEGUIR APRENDIENDO Y MEJORANDO.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD:

EJERCICIO: VISITA AL TEATRO

EL GRUPO DE PARTICIPANTES DE TADA TUVO LA OPORTUNIDAD DE VISITAR UN TEATRO Y EXPLORAR SUS BASTIDORES. DURANTE LA VISITA, SE PRESENTÓ A LOS ESTUDIANTES DIVERSAS PROFESIONES TÉCNICAS Y CREATIVAS QUE SON ESENCIALES PARA UNA PRODUCCIÓN TEATRAL, PERO QUE A MENUDO PASAN DESAPERCIBIDAS PARA EL PÚBLICO. ENTRE ELLAS SE ENCONTRABAN FUNCIONES COMO LAS DE TÉCNICO DE LUZ Y SONIDO, DISEÑADOR DE VESTUARIO, DIRECTOR DE ESCENA Y CONSTRUCTOR DE DECORADOS.

LA VISITA PERMITIÓ A LAS PERSONAS COMPRENDER MEJOR CÓMO FUNCIONA UN TEATRO ENTRE BASTIDORES Y CÓMO COLABORAN DIFERENTES PROFESIONALES PARA DAR VIDA A UNA REPRESENTACIÓN. EL ENCUENTRO CON ESTOS EXPERTOS EN SU ENTORNO DE TRABAJO REAL PROPORCIONÓ A LOS ESTUDIANTES UNA IDEA CONCRETA DE LA DIVERSIDAD DE SALIDAS PROFESIONALES EN EL SECTOR CULTURAL.

LA EXPERIENCIA TUVO UN EFECTO NOTABLE EN LA MOTIVACIÓN DE LAS PERSONAS. VER ESTAS PROFESIONES EN LA PRÁCTICA LES AYUDÓ A CONECTAR MÁS PROFUNDAMENTE CON EL PROYECTO Y DESPERTÓ SU CURIOSIDAD. MUCHOS EXPRESARON UN MAYOR COMPROMISO Y UN SENTIDO MÁS FUERTE DE PROPÓSITO EN LAS ACTIVIDADES QUE SIGUIERON, YA QUE PUDIERON VER CÓMO SU PROPIA CONTRIBUCIÓN ENCAJABA EN UN CONTEXTO MÁS AMPLIO Y REAL.

REFLEXIONES FINALES

ESTE MANUAL REÚNE UNA COLECCIÓN DE MÉTODOS, REFLEXIONES Y PRÁCTICAS CREATIVAS DESARROLLADAS EN VARIOS PAÍSES A LO LARGO DEL PROYECTO EMPATHEATRY. EN ESENCIA, OFRECE UNA INVITACIÓN A UTILIZAR EL TEATRO NO SOLO COMO FORMA DE EXPRESIÓN, SINO COMO UN PROCESO COLECTIVO DE EMPATÍA, AGENCIA Y CONEXIÓN EMOCIONAL, ESPECIALMENTE CON JÓVENES QUE SE ENFRENTAN A BARRERAS ESTRUCTURALES. LOS MÉTODOS, REFLEXIONES Y ACTIVIDADES INCLUIDOS SE BASAN EN NUESTRAS EXPERIENCIAS DIRECTAS Y TIENEN POR OBJETO APOYAR A LOS PEDAGOGOS TEATRALES, LOS TRABAJADORES JUVENILES Y OTROS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS INCLUSIVAS Y CREATIVAS EN SU PROPIO TRABAJO.

EN TODAS LAS EXPERIENCIAS SURGIERON TEMAS COMUNES: LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO CORPORAL EN CONTEXTOS CON DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA; LA CREACIÓN DE ESPACIOS SEGUROS Y SIN JUICIOS, DONDE LAS PERSONAS PUEDAN EXPLORAR SUS IDENTIDADES; Y EL VALOR DE LA FLEXIBILIDAD Y LA CO-CREACIÓN, DONDE LOS FACILITADORES SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES Y DINÁMICAS CAMBIANTES DE CADA GRUPO.

EN LUGAR DE OFRECER UNA RECETA FIJA, ESTE MANUAL PROPONE UN MARCO MODULAR Y ADAPTABLE. LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS PUEDEN MOLDEARSE, COMBINARSE O TRANSFORMARSE EN FUNCIÓN DEL ENTORNO, LAS PERSONAS Y LOS OBJETIVOS. CADA GRUPO ES DIFERENTE, Y LO QUE FUNCIONA EN UN ENTORNO PUEDE NO FUNCIONAR EN OTRO. LO IMPORTANTE ES ESTAR PRESENTE, ESCUCHAR Y CREAR UN ESPACIO EN EL QUE LAS PERSONAS SE SIENTAN RESPETADAS, VISTAS Y SEGURAS PARA EXPRESARSE.

ESPERAMOS QUE ESTE MANUAL LE SIRVA DE APOYO E INSPIRACIÓN PARA DESARROLLAR ESPACIOS TEATRALES INCLUSIVOS, EMOCIONALMENTE COMPROMETIDOS Y ARTÍSTICAMENTE RICOS, EN LOS QUE TODAS LAS PERSONAS PUEDAN SER VISTAS Y ESCUCHADAS.

RECURSOS ÚTILES

EL TRABAJO DE LA XIXA SE BASA EN UNA METODOLOGÍA INTERDISCIPLINAR QUE INTEGRA LA EDUCACIÓN POPULAR, EL TEATRO DEL OPRIMIDO, EL TRABAJO DE PROCESOS Y HERRAMIENTAS CORPORALES. EN SU PÁGINA WEB SE PUEDEN ENCONTRAR DIVERSAS HERRAMIENTAS Y GUÍAS:
[HTTPS://WWW.LAXIXATEATRE.ORG/ES/RECURSOS](https://www.laxixateatre.org/es/recursos)

AUGUSTO BOAL – TEATRO DEL OPRIMIDO (1979)

UN TEXTO FUNDAMENTAL QUE DESCRIBE LOS MÉTODOS Y LA FILOSOFÍA DEL TEATRO DEL OPRIMIDO, CENTRÁNDOSE EN EL TEATRO COMO ESPACIO PARA EL DIÁLOGO, EL EMPODERAMIENTO Y LA TRANSFORMACIÓN COLECTIVA.

AUGUSTO BOAL – JUEGOS PARA ACTORES Y NO ACTORES (1992)

UN COMPLETO MANUAL DE EJERCICIOS PRÁCTICOS Y JUEGOS EXTRAÍDOS DEL TRABAJO GLOBAL DE BOAL CON COMUNIDADES.

PAULO FREIRE – PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO (1970)

UNA OBRA FUNDAMENTAL SOBRE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA Y LA EDUCACIÓN POPULAR, QUE PROPONE EL DIÁLOGO, LA TOMA DE CONCIENCIA Y LA COCREACIÓN COMO PILARES DE LA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA.

ARNOLD MINDELL – EL LÍDER COMO ARTISTA MARCIAL / SENTADO EN EL FUEGO

TEXTOS CLAVE DE LA PSICOLOGÍA ORIENTADA A PROCESOS (TRABAJO DE PROCESOS), QUE OFRECEN HERRAMIENTAS PARA NAVEGAR POR LOS CONFLICTOS GRUPALES, LA DEMOCRACIA PROFUNDA Y LOS PROCESOS EMOCIONALES EN LA FACILITACIÓN.

VIOLA SPOLIN - IMPROVISACIÓN PARA EL TEATRO

VIOLA SPOLIN ES CONOCIDA COMO LA FUNDADORA DEL TEATRO IMPROVISADO. EN ESTOS LIBROS COMPARTE MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y MUCHOS JUEGOS DE IMPROVISACIÓN.

IMPROV ENCYCLOPEDIA ES UNA COLECCIÓN EN LÍNEA DE EJERCICIOS DE TEATRO IMPROVISADO CON INSTRUCCIONES CLARAS Y MUCHAS OTRAS FUENTES.

[HTTPS://IMPROVENCYCLOPEDIA.ORG/](https://improvenencyclopedia.org/)

HOOPLA IMPROV ES TAMBIÉN UNA PÁGINA WEB ESTUPENDA LLENA DE INFORMACIÓN SOBRE IMPROVISACIÓN TEATRAL Y CON SU PROPIA ENCICLOPEDIA DE IMPROVISACIÓN LLENA DE JUEGOS QUE PUEDES PROBAR, PARA DIFERENTES NIVELES DE EXPERIENCIA.

[HTTPS://WWW.HOOPLAIMPRO.COM](https://www.hooplaipro.com)

Cofinanciado por
la Unión Europea

la xixa
CREATIVE SOCIAL INNOVATION

**TOEKOMST
ATELIER
DE L'AVENIR**

