

TEATRO Y PERFORMATIVIDAD como herramientas de empoderamiento y desarrollo

Introducción

El objetivo general del proyecto ha sido un cambio radical en la metodología, los materiales didácticos y el sistema de evaluación utilizados en la asignatura *Teatro y religión en la Antigüedad* (C2.221.11149-1). Las clases han tratado los conceptos de teatro, ritual, drama, performance y performatividad, analizando los componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y comunicativos de la teatralización, y investigando el papel de la carga emocional en la construcción de la credibilidad de la existencia de lo divino y en la construcción de la memoria. Para poner en práctica estos mismos conceptos, se ha convertido una parte de la asignatura en un verdadero **atelier teatral** en el que, gracias a la improvisación y a la exploración de los recursos teatrales, los alumnos han podido conseguir una resolución de conflictos que reprodujeran similares dinámicas antiguas. Los estudiantes han sido sensibilizados sobre el aspecto estrictamente material de la teatralización y de la religiosidad (no solo antiguas y occidentales, sino también contemporáneas y orientales). Se ha solicitado la interacción de los estudiantes para ayudarlos a interiorizar los conceptos expuestos y a reproducirlos en el marco de su propia vida personal. El verdadero objetivo ha sido enriquecer los recursos educativos gracias a una vuelta a la propia **“fisicidad” de la enseñanza**.

RESULTADOS

El proyecto ha conseguido mejorar la motivación, la autoconfianza y la creatividad individual de los alumnos, desarrollar una mayor consciencia del cuerpo, generar empatía, estimular el trabajo en equipo, impulsar las **formas de escucha y de comunicación no verbal**. Se espera que las consecuencias de esta mejora didáctica se reflejen en el **reforzamiento de la identidad individual** de los estudiantes, de su **empoderamiento** y, en fin, de su **salud psicológica**.

Desarrollo

El trabajo ha consistido en diferentes ejercicios teatrales, técnicas actorales y arte terapia enfocados en la investigación de estrategias sociales que integren los procesos artísticos y educativos, para fomentar la responsabilidad comunitaria y el empoderamiento de las personas. Este modelo se basa principalmente en:

- 1 la **“pedagogía crítica”** desarrollada por Paulo Freire (1921-1997), aplicada a través de las técnicas de **Teatro Foro** diseñadas en Brasil en los años 70 de manos de Augusto Boal (1931-2009). En el Teatro Foro se expone un problema que afecta a un grupo. Este conflicto toma forma de guión, y después, de obra de teatro. Se expone el conflicto dando a los espectadores la oportunidad de transformarse en espect-actores.
- 2 el **“Método del Actor’s Studio”** de Lee Strasberg (1901-1982). Se busca así conformar un modelo educativo a partir de la experiencia sinestésica de primera mano de los procesos cognitivos analizados durante la asignatura en torno a religión y ritualidad.
- 3 el **teatro físico, intercultural y social** desarrollado por directores teatrales como Eugenio Barba, Peter Brook y Ariane Mnouchkine, un teatro corporal anterior a lo de la palabra en que los cuerpos **“transforman”** el espacio.

APLICACIÓN

Para facilitar el acercamiento de los estudiantes (de Ingeniería) a un mundo (de Humanidades) al que no están acostumbrados, se ha intentado proporcionarles herramientas de trabajo que formen parte de su zona de confort. Un 30% de la evaluación continua ha consistido en un **ejercicio de autoevaluación individual**: gracias a tablas de Excel, los propios alumnos han evaluado su propia práctica teatral y valorado los beneficios de esta metodología. Cualquiera experiencia didáctica puede beneficiar de similares herramientas que van más allá de la simple aprobación del examen y una buena nota.

Valoración Competencial

Con el fin de vincular los Proyectos de Innovación Docente con el marco competencial de referencia europeo, DigCompEdu, por favor, señala a continuación, **resaltando en negrita**, aquellas competencias que han tenido un impacto mayor en el desarrollo de tu PID.



Indica a continuación:

- X Línea 1: Nuevas formas de presentación de materiales educativos
- X Línea 2: Nuevas estrategias para la participación de los alumnos
- X Línea 3: Nuevas formas de evaluar

- X Línea 4: Nuevas metodologías educativas
- Línea 5: Aprendizaje-Servicio (ApS)
- Línea 6: Proyectos de Aprendizaje Activo en Docencia Digital (AADD)



Sí X No - El equipo docente acepta que la información proporcionada pueda ser utilizada por UC3M Digital para su difusión