

donde todo es posible

Recursos que piensan de otra manera el uso de las artes escénicas en el aula

Lucía Miranda junto a PLANEA Red de arte y escuela.

Hace unos años, M, una adolescente de Generación Global, un proyecto de artes escénicas comunitario que llevábamos desde nuestra compañía The Cross Border¹, compartió en el grupo, por qué había cogido manía al teatro y se había decantado por la música: en una representación del belén de Navidad en su cole, ella se presentó al papel de Virgen María, y la profe se lo denegó: su piel negra no entraba dentro del canon de cómo debía representarse a la Virgen María en el Festival del centro. M, que amaba el escenario como se ama de niña, sin saber bien por qué, de una manera arrojada y libre, fue expulsada del mundo en el que todo es posible. El espacio del teatro es el de imaginar posibilidades, el de la representación de lo que es y de lo que nos gustaría que fuera, es el único mundo donde puedes ser todo lo que sueñas. Si ese espacio no te da cabida, ¿cómo lo va a hacer la realidad?

Ángel Perabá, compañero del Cross Border, planteaba a un grupo de profes en una formación que facilitamos, la siguiente máxima: "ante la manera habitual de usar las artes escénicas en las aulas, piensa cómo puedes hacerlo de otra manera". Si el teatro es la representación de la realidad, que pensemos su representación de otra manera, es una práctica de la cantidad de alternativas viables que habría en nuestro día a día. Hacer escénicas pensándolas de otra manera, es repensar también nuestra realidad. **Hacer escénicas pensándolas de otra manera, es repensar también nuestra realidad.**

Primero en la relación profesorado/estudiante tan similar a la que se da entre dirección/actor que conlleva en ambas el manejo del trabajo en grupo, el liderazgo y la escucha de necesidades y problemas; segundo, poniendo el foco en

¹ The Cross Border Project es agente colaborador de PLANEA, una compañía que nacional e internacionalmente genera relato y visibilidad de diversos colectivos sobre sus problemáticas a través de procesos de mediación y de espectáculos con una metodología propia.

la creación de relatos que representen de manera diversa a la comunidad en la que estoy inmerso; y tercero, trabajando con lo que hay: las personas, el espacio, los recursos, sin pensar en lo que creo que debe ser el espacio escénico, si no en lo que se puede convertir.

Durante años el artista ha sido ese genio creador al que solo algunos pocos tienen acceso, y la relación director - actor (similar como decía antes a la de profesorado- alumnado) se ha establecido desde una verticalidad que se repite hoy tanto en el campo profesional como en el amateur. El primer paso para repensarnos es el de plantearnos qué relación queremos crear con el resto del equipo. Si yo soy profe/ director, si yo organizo este cotarro: ¿Les digo por dónde tienen que salir en cada escena o pregunto para que ellos los descubran solos? ¿Doy un texto elegido por mí o hay un proceso de creación y selección en grupo? ¿Está todo en mi imaginación o en un espacio compartido, más grande, en una nube de imaginaciones varias que crean imaginario? Esto de la búsqueda de la horizontalidad en las escénicas, intrinca con la selección del qué y el cómo. Nuestra tradición teatral, arraigada en un teatro a la italiana y en el ámbito educativo en certámenes escolares y premios, no favorece un cambio de paradigma. Y si como dice bell hooks "enseñar es un acto performativo", aquí va lo difícil: cómo un profesor pone la propia herramienta escénica a su favor en la manera de dar clase: **¿Hay algún ejercicio que me ayude a captar la atención de mi alumnado, generar debate o conflicto? ¿Hago algo en el aula que sea una experiencia estética y emotiva que propicie que los cuerpos y mentes se coloquen en otra disposición, que piensen la materia que estoy dando desde un ángulo diferente? ¿Me ayudan las artes escénicas a plantear preguntas?**

En segundo lugar, aparece el relato, la selección de la historia que contar: ¿Quién la elige? ¿Cómo la elegimos? ¿Es participe el grupo de la creación/versión de esa historia? ¿Representa la historia elegida a los miembros que participan de ella? ¿Cómo plasmamos a los personajes? ¿Transgredimos los géneros y razas? ¿Quién es la Virgen María en nuestra historia? Vuelvo a bell hooks: "como comunidad de aula, nuestra capacidad de generar emoción se ve muy influida por nuestro interés mutuo, por el interés de escuchar la voz del otro, en reconocer la presencia". ¿Reconocemos a nuestros equipos y grupos? ¿Reconocemos su voz, su cuerpo, su manera de estar en el espacio?

Y por último, en qué formato llevamos esto a la práctica, en qué espacios, con qué medios. La directora estadounidense Anne Bogart nos anima a trabajar con lo que tenemos «ahora mismo», con la gente que nos rodea, con la arquitectura que hay alrededor. Siguiéndola me pregunto cómo usar de otra manera el espacio escénico, la dramaturgia aristotélica de principio, nudo y desenlace, la relación con el público.

A través de este llamamiento buscamos **recursos artístico-educativos replicables en diversidad de aulas y formatos en el trabajo con el alumnado, y en el propio papel del profesorado como performer del acto educativo.**

- Metodologías que ayuden a la creación de narrativas y relatos que generen mundos únicos (como únicos son cada uno de los participantes de los procesos) y que den respuesta a los imaginarios, deseos y temores que el alumnado tiene.

- Herramientas escénicas que produzcan diálogo, conversación, escucha, la base del acto teatral, siguiendo la máxima del director Peter Brook, donde si un hombre camina por un espacio vacío mientras otro le observa, es todo lo que necesitamos para que el teatro suceda.
- Ejemplos de exploración del espacio escénico de manera expandida: entendiendo el territorio en el que está inmerso el centro educativo (el barrio, el pueblo, la ciudad) y el espacio del aula como posibles espacios escénicos, trascendiendo las propuestas frontales a la italiana, y abriéndonos a nuevas tablas donde un comedor, un patio, un cuarto de baño, un pasillo o la caseta del conserje, son nuestro lugar de juego.
- Procesos, cuyo resultado no tenga por qué ser una obra de final de curso, si no una performance, un happening, un teatro foro, un discurso, un spoken word, un grupo de chicos corriendo y bailando sin más. Incluso procesos que no tengan un final, que no tengan un aplauso.

A esos que creéis que las escénicas se pueden hacer de muchas maneras, os estamos buscando.

Bio

Lucía Miranda trabaja como directora de escena, gestora cultural, dramaturga y arte-educadora. Es fundadora de [The Cross Border](#), proyecto que trabaja en la intersección de las artes escénicas y la educación y cofundadora del colectivo internacional [País Clandestino](#). Sus espectáculos se han estrenado entre otros en el Thalia Theatre de Nueva York, el Teatro Sánchez Aguilar de Ecuador, Microtheater Miami, o el Centro Dramático Nacional de España.

Como artista-educadora ha coordinado proyectos y formaciones de Teatro Aplicado a la educación y la transformación social en centros de España, Senegal, Francia, Etiopía, Bulgaria, Noruega, Bolivia, Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

Referencias de texto

bell hooks (2021): *Enseñar a transgredir*. La educación como práctica de la libertad. Madrid: Capitan Swing

Bogart, Anne (2008): *La preparación del director*. Siete ensayos sobre teatro y arte. Barcelona: Alba Editorial

Brook, Peter (2012): *El espacio vacío*. Ediciones Península.

¿Qué buscamos?

Recursos artístico-educativos de tipo textual, audiovisual, sonoro, etc. que ya se hayan desarrollado en un contexto educativo y que puedan ser replicables (en un centro educativo, una institución cultural, asociación, etc.) Los recursos seleccionados se publicarán en el Centro de Recursos de PLANEA y conformarán el tercer número de ANIDA Revista de arte y escuela. Por ello buscamos que:

- **Sirvan como herramienta** o metodología para ser activada por parte de una persona profesional del ámbito de la educación (formal o no formal) junto a un grupo en cualquier espacio de aprendizaje.
- **Inviten a experimentar** a través de las prácticas artísticas como cuerpo vehicular a los contenidos y competencias curriculares y a ampliar el imaginario mediante el cual percibimos nuestro entorno.
- **Conciban el aula o la escuela como un espacio de acción** donde las prácticas artísticas forman parte de los procesos de aprendizaje y enseñanza.
- **Contribuyan a que el alumnado reconozca la alteridad** (la suya y la de los demás) y aprendan a dialogar con ella **desde la empatía y el respeto**.
- **Entiendan las prácticas artísticas como una herramienta emancipadora** que contribuye de manera significativa al cambio social y no como un fin en sí mismas.

¿Qué puedes presentar?

- Un recurso artístico-educativo, como lo entendemos en PLANEA, es una propuesta teórico-práctica que ya se ha desarrollado en una o varias ocasiones. Por lo cual, de la misma se puede desprender una metodología clara y replicable. Esto no quiere decir que su carácter no sea experimental, además de que cada persona que quiera probarlo pueda hacer las adaptaciones que considere. (Consulta ejemplos en el [Centro de Recursos](#)).
- Si te gustaría presentar algún proyecto que has realizado en el aula, pero no tienes los contenidos editados en un dossier o guía a modo de recurso, puedes crear una carpeta en Drive Google, Dropbox o Mega, que nos puedas compartir a través de enlaces. En esa carpeta también podrás incluir un documento escrito, imágenes, etc. Si el material es seleccionado, te pediremos que termines de editarlo.
- Si trabajas en una institución cultural donde habéis producido p.ej. actividades públicas en torno a una exposición, proyectos con centros educativos o docentes, mediaciones situadas, o procesos de mediación cultural con proyección educativa en la temática que propone el llamamiento, también puedes presentar una propuesta de recurso.
- Los recursos artístico-educativos tienen el objetivo de facilitar que se repliquen en otros contextos educativos, por esto es importante que detalles con la máxima precisión la metodología a seguir. Por ejemplo, puedes estructurar el desarrollo de la actividad en un formato de paso-por-paso; indicar los materiales que se necesitan, etc.
- Toda la documentación que tengas sobre el proceso, fotografías, archivos de texto, testimonios de los estudiantes o relatorías autoproducidas pueden servir para contar lo que hicisteis.

donde todo es posible

Recursos que piensan
de otra manera el uso
de las artes escénicas
en el aula

¿A quién va dirigido?

A docentes en cualquier área o materia, mediadoras, arteducadoras, artistas o cualquier otro perfil profesional en arte y educación que hayan desarrollado, estén produciendo o conozcan recursos artístico-educativos en relación a la temática planteada.

¿Cómo es el proceso?

1. Completa el formulario con los datos del recurso que envías. (¡Recuerda adjuntar el recurso a través de uno o varios links!)
2. Un tiempo tras el cierre de la convocatoria, te comunicaremos si tu propuesta se incluirá en la selección de materiales para revisar.
3. Si tu propuesta ha sido seleccionada, será revisada por dos de los componentes del Comité de ANIDA Revista de arte y escuela. Estos seguirán unos requisitos comunes y reforzarán la evaluación con un comentario por escrito para la creadora de la propuesta.
4. Compartiremos contigo esta revisión y te comunicaremos si el recurso será publicado en ANIDA Revista de arte y escuela y en el Centro de Recursos de PLANEA. En ese caso tendrás un plazo de tiempo para atender posibles modificaciones o mejoras en el recurso.
5. Publicaremos tu propuesta en ANIDA Revista de arte y escuela. Durante todo el proceso estarás en comunicación con una mediadora del equipo de PLANEA, que te podrá asesorar y acompañar en la toma de decisiones o limitaciones que puedan surgir.

¿Y además de publicar?

- En julio de 2025 se realizará una presentación pública de este número de ANIDA junto a las creadoras de recursos seleccionados.
- Recibirás una bolsa presupuestaria para asistir a cualquiera de las formaciones de los Cursos de verano de PLANEA en 2025. Esta incluye gastos de matrícula, desplazamiento y alojamiento (si son necesarios).

Si tienes cualquier otra duda, escribe un correo electrónico a recursos@redplanea.org