

COMUNICACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN
ÁREA TEMÁTICA: RECONOCIMIENTO Y RESPETO A LA DIVERSIDAD

TÍTULO
EL TEATRO INCLUSIVO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

AUTORA
FRANCISCA PIEDAD RUIZ GARCÍA
IES NAZARÍ de Salobreña (Granada)
Coordinadora de Igualdad
paquiruiz305@gmail.com

CURRICULUM VITAE

Paqui Ruiz García. Profesora de Geografía e Historia y coordinadora de Igualdad en el IES Nazarí de Salobreña (Granada). Email paquiruiz305@gmail.com Móvil 657019620. Presentación del Proyecto “Teatro inclusivo con perspectiva de género”

<https://view.genially.com/6662beef67f5940014e43f9a/presentation-teatro-inclusivo-con-perspectiva-de-genero>

Formación en distintos programas educativos relacionados con el teatro, la lectura, el cine y en Programas Educativos de las Bibliotecas Escolares, Comunica y Aula de Cine. Participación en Certámenes Escolares de la Fundación José Martín Recuerda con distinción honorífica por la representación de obras del dramaturgo. Dirección, adaptación y montaje de numerosas obras de teatro en distintos centros educativos. Realización de distintos cursos formativos bajo la dirección de Ramón Fontseré de la Compañía Teatral “Els Joglars”, Gustavo Funes, Gerardo La Fontaine, y Carlos Martí de “La Cubana”. Participación en distintos cortometrajes: “Un día de estos” (Cádiz), “Salto sin red” y “En ningún lugar del mundo” (Granada).

Resumen: El presente trabajo se centra en la experiencia compartida de una obra de teatro trabajada en los Talleres de Igualdad impartidos en el centro con alumn@s del Aula Específica y de 2º, 3º y 4º ESO. La obra seleccionada es *Ellas* de Raquel Díaz Reguera, una ilustradora sevillana que escribe libros para niños después de una dilatada experiencia como letrista de músicos como Víctor Manuel, Pastora Soler, Alba Mollina Alejandro Sanz, entre otros. El Teatro en el aula es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y multidisciplinar que parte de la inmersión en un aula de un proyecto dramático con perspectiva de género. El alumnado del Aula Específica se enfrenta a un nuevo reto dentro el espacio educativo favoreciendo sus habilidades sociales promoviendo el respeto, la interacción y el trabajo colaborativo, fomentando la importancia del esfuerzo individual y del grupo para desarrollar un proyecto común. Creemos que con este tipo de trabajos se favorece la creación de recursos didácticos que pueden ser extrapolables a otros centros docentes. Consideramos que tiene una dimensión transformadora de la realidad del centro y es adaptable a otros contextos y centros. Además tiene un impacto directo en la práctica educativa del aula ya que está basado en estrategias metodológicas inclusivas y de atención a la diversidad dentro del Plan de Igualdad del centro.

Palabras clave: teatro, dramatización, trabajo cooperativo, igualdad, aprendizaje por competencias.

Abstract: The present work focuses on the shared experience of a play developed in the Equality Workshops conducted at the school with students from the Specific Needs Classroom and 2nd, 3rd, and 4th years of Secondary Education. The selected play is *Ellas* by Raquel Díaz Reguera, an illustrator from Sevilla who writes children’s books after an extensive career as a lyricist for musicians such as Víctor Manuel, Pastora Soler, Alba Molina, Alejandro Sanz, among others. Theatre in the classroom is an educational, fun, motivating, cross-curricular, and multidisciplinary strategy arising from the incorporation of a dramatic project with a gender perspective in the classroom. The students in the Specific Needs Classroom face a new

challenge within the educational setting, enhancing their social skills while promoting respect, interaction, and collaborative work. This initiative emphasises the importance of individual and group effort to develop a common project. We believe that this type of work fosters the creation of educational resources that can be used in other schools. We consider it to have a transformative impact on the reality of the school and to be adaptable to other contexts and institutions. Additionally, it has a direct impact on classroom educational practice, as it is based on inclusive methodological strategies and attention to diversity within the school's Equality Plan.

Key words: theatre, dramatization, cooperative work, equality, learning by competencies.

Introducción

Este Proyecto se puso en marcha el curso 2023-2024 en el marco de los Pactos de Estado con los Talleres de Igualdad que se imparten en el centro cada año. Hemos querido dar una dimensión integradora e inclusiva con la participación del Aula Específica. De esta manera nuestro centro se ha convertido en un espacio de convivencia en integración de todo el alumnado y profesorado.

El punto de partida es encontrar las Buenas Experiencias de Aula y/o Centro que facilitan el aprendizaje de nuestro alumnado, su desarrollo integral, la convivencia, comunicación y participación en todos los procesos que se desarrollan en nuestro Centro, con el fin de dar a conocer estas buenas prácticas.

Una experiencia relevante es aquella que hayas podido llevar a cabo en el aula o en el centro y con la que hayas obtenido buenos resultados, bien a nivel académico, bien a nivel de clima, valores y convivencia. Por ello, queremos mostrar nuestra experiencia educativa. Por ello, esta experiencia nace a partir de la creencia que nuestro centro educativo es el medio ideal para crear las bases de una sociedad cohesionada e inclusiva y la herramienta didáctica empleada es el Teatro.

Aspiramos a mejorar la calidad educativa siendo el teatro un agente activo en la formación integral de la persona.

Motivación o justificación

El presente trabajo se centra en la experiencia compartida de una obra de teatro trabajada en los Talleres de Igualdad impartidos en el centro con alumn@s del Aula Específica y de 2º, 3º y 4º ESO. Nos hemos centrado en los múltiples beneficios que la inclusión del teatro ofrece para la mejora y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y todo ello desde una perspectiva de género y dentro del Plan de Igualdad del Centro.

Consideramos que nuestra experiencia educativa reúne los siguientes puntos para ser una buena propuesta:

- Tiene una dimensión transformadora de la realidad
- Responde a una necesidad del centro
- Desarrolla actuaciones coherentes y estructuradas para la mejora del aprendizaje
- Las metodologías utilizadas son motivadoras, innovadoras, fomentan el aprendizaje cooperativo y la investigación.

- La concreción curricular parte de la legislación educativa vigente y está incluida en el Proyecto Educativo de Centro.
- Es flexible y adaptable a otros contextos y centros.
- Es efectiva ya que es una acción con impacto directo en la práctica educativa del aula.
- Es eficaz ya que alcanza los objetivos planteados por la práctica.
- Es sostenible. Se apoya en una estructura económica, organizativa y técnica para su puesta en práctica y continuidad de esta.
- Existe participación de la Comunidad Educativa y de otros agentes externos. Proporcionando diversidad y calidad a la práctica.
- Utiliza diferentes contextos de aprendizaje (personal, aula, centro, familia y sociedad)
- El desarrollo de la práctica está basado en estrategias metodológicas inclusivas y de atención a la diversidad.

Objetivos¹

Objetivos generales

1. Ofrecer al alumnado del Aula Específica la posibilidad de salir de su zona de confort, enfrentarse a nuevos retos y espacios educativos que conlleven: hablar y actuar en público, asumir el rol de un personaje, responsabilizarse del aprendizaje de su texto siendo conscientes de su importancia y protagonismo.
2. Mejorar sus habilidades sociales promoviendo el respeto, la interacción y el trabajo colaborativo con el alumnado de otras clases, fomentando la importancia del esfuerzo individual y del grupo para desarrollar un proyecto común, teniendo en cuenta una perspectiva de género.
3. Mejorar y reafirmar de forma positiva la relación entre alumnado de distintas aulas y niveles, trabajando su autoconfianza, motricidad, memoria, atención, fluidez verbal y autoconcepto al ser capaces de afrontar emociones e implicarse en una representación teatral para diferentes públicos.
4. Contribuir en la percepción social positiva de este tipo de alumnado, sus necesidades y sus capacidades experimentando un ambiente muy agradable entre tod@s y con l@s profesor@s, potenciando la socialización, la tolerancia y la cooperación entre compañer@s.
5. Favorecer la integración de alumnado con NEAE en proyectos de trabajo colectivo como semilla de inclusión social.

Objetivos Específicos

1. Conocer su propia voz y utilizar la palabra como el más noble medio de expresión.

¹ Blog de Educación. *A través de mis sentidos*, de María Jesús Fernández Guillén, maestra especialista en PT, Intérprete LSE y sordoceguera. <https://atravesdemissentidos.com/>

Comentado [U1]:

2. Encontrar en su cuerpo (manos, voz, gesto, mirada, movimientos) recursos comunicativos y disfrutar de ellos.
3. Potenciar la lectura y corregir defectos de dicción.
4. Asimilar los problemas de los demás al tener que asumir los de sus personajes, lo mismo que su manera de hablar y sentir según su época y condición.
5. Poder transportarse con la imaginación, a otros momentos históricos.
6. Analizar los personajes y las situaciones representadas.
7. Realizar una crítica del hecho dramatizado.
8. Saber colaborar en la preparación de vestuario, decorados, manipulación de aparatos (sonido, luces...).
9. Comportarse debidamente durante los ensayos y en un espectáculo.
10. Conocer los recursos de grabación en vídeo como resumen e inmortalización de una tarea artística efímera.

Marco teórico

El **IES NAZARÍ** es un centro público **plurilingüe** en Salobreña donde impartimos clases en francés, inglés y alemán. <https://iesnazari.com/tag/igualdad/>

Se imparten enseñanza en ESO, Bachillerato, así como Educación Especial en el **Aula Específica**.

Difundimos el respeto por los **aspectos básicos de la cultura y la historia** propia y la de los demás, así como el **patrimonio artístico y cultural**.

Procuramos inculcar el aprecio por la **creación artística** en cualquiera de sus manifestaciones. Este proyecto de teatro va dirigido a **todo el alumnado** del centro. La participación es voluntaria, de niveles distintos, con 2º, 3º y 4º ESO junto al **Aula Específica**.

Les explicamos los **horarios, condiciones y características** de los **ensayos**, advirtiendo el **compromiso** que se adquiere ya que el trabajo de cada un@ tiene repercusión directa en todo el grupo.

Se acepta el mayor número de actores y actrices teniendo **prioridad** alumnado con **NEAE**, alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

Las **familias** colaboran de distinta forma: ayudándoles a memorizar y practicar el texto y permitiendo asistir a los ensayos generales a tod@s sus hij@s.

Dentro de los Talleres de Igualdad del Pacto de Estado nuestra monitora del Ayuntamiento de Salobreña, **Isabel Garrido Asenjo**, junto al equipo docente del centro, y del equipo directivo, y l@s alumn@s, imparte dentro del Aula Específica dichos talleres donde se trabaja a partir de una obra de teatro para **prevenir, sensibilizar, formar e implicar a toda la comunidad educativa** dentro del Plan de Igualdad de Género en nuestro centro educativo. De esta manera, se desarrolla entre nuestr@s alumn@s la capacidad para **percibir e identificar conductas sexistas** en situaciones cotidianas de su vida. Con este proyecto implicamos a la comunidad educativa en el **desarrollo de medidas que promuevan la igualdad y la prevención de la violencia de género**. Creemos que con este tipo de trabajos se **favorece la creación de recursos didácticos** que puedan ser extrapolables a otros centros docentes y que se puedan mantener en el tiempo.

El Teatro en el Aula es una estrategia pedagógica², lúdica, motivadora, transversal y multidisciplinar, que parte de la inmersión de un aula completa en un proyecto dramático. Diseñado principalmente para alumn@s del Aula Específica y Educación Secundaria Obligatoria, pretende, no solamente potenciar cualidades específicas tradicionales, como pueden ser la expresión corporal, la memoria, el sentido espacial o la sensibilidad artística, cuanto **aglutinar al colectivo de alumnos alrededor de un proyecto que pertenece a tod@s y a cada un@.** No es solamente un área transversal, sino el eje vertebral que va a configurar todas las actividades del tiempo que le queramos dedicar; **la urdimbre alrededor de la cual se tramará la vida escolar fuera y dentro del aula;** la transgresión consciente y voluntaria del tratamiento de las áreas de trabajo, de por sí duras, para convertirlas en accesibles y entrañables. En el Teatro dentro del Aula **tod@s l@s participantes han de ser protagonistas** y autores porque **es flexible y elástico** y se valoran todas las opiniones.

Explicación completa y con detalle de la experiencia

La organización de la obra comienza en **octubre** cuando nuestra monitora Isabel Garrido se reúne con la coordinadora de Igualdad Paqui Ruiz y se establece un calendario a lo largo del primer y segundo trimestre para que en clases acordadas previamente se realizarán los comienzos del proceso creativo del proyecto en coordinación con l@s profesor@s del Aula Específica. Se comunica al equipo docente y al equipo directivo para dar su visto bueno a la actividad.

En primer lugar, se realiza durante el **primer trimestre** una **búsqueda de obras** adecuadas al nivel del alumnado, se selecciona la obra y nos ponemos en **contacto con la autora** para la autorización necesaria para la representación de su obra en el centro educativo. Se habla con l@s alumn@s que voluntariamente quieren participar en el proyecto para comunicárselo a sus familias con una **autorización** donde se especifica el nombre de la obra y cuándo tienen lugar los ensayos. Una vez organizados se comienza con la preparación de la adaptación de la obra, la selección de actores, actrices y personajes adecuados a cada un@.

En segundo lugar, durante el **segundo trimestre**, desde enero hasta marzo, comienzan los **ensayos** que se realizan dentro del horario lectivo en el Aula Específica y en el Salón de Usos Múltiples del centro. Se realiza una **lectura compartida** para que conozcan la obra. Se seleccionan l@s personajes y se eligen a las personas que van a interpretar a cada un@ de los personajes. Además, se realizan las modificaciones necesarias para facilitar el aprendizaje del texto a cada un@ de l@s alumn@s. Se realizan acuerdos previos con el equipo docente implicado en el proyecto para que sus alumn@s puedan asistir a los Talleres sin dificultad.

Cuando la obra ya está montada los ensayos generales se realizan en los recreos organizados según la disponibilidad del Salón de Usos Múltiples (SUM). Los actores y actrices asisten en pequeños grupos para ensayar una o dos escenas dos o tres veces a la semana, según disponibilidad de tod@s. Se va acordando el horario según se va avanzando en los ensayos.

La semana previa al estreno se solicita el Auditorio de Salobreña para que puedan ensayar en el escenario donde van a estrenar la obra y puedan tener la experiencia de disfrutar de un escenario y de los camarinos.

De todo el proceso de elaboración y de ensayos l@s alumn@s se hacen responsables de sus personajes y de participar en un trabajo de equipo compartido. L@s propios alumn@s diseñan el cartel del estreno y dibujan propuestas de vestuario.

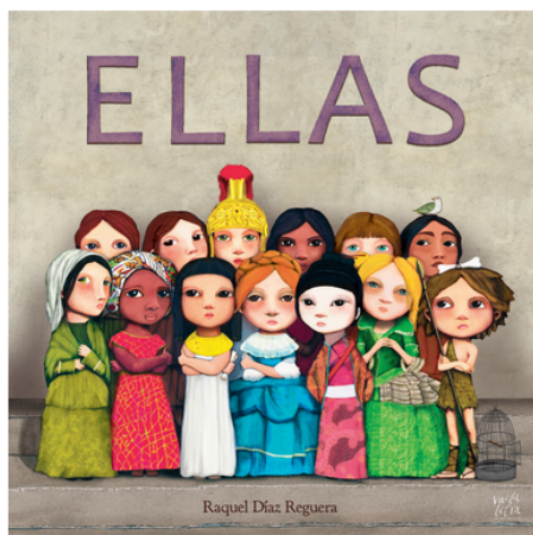
² Educación 3.0. Líder informativo en Innovación Educativa (2022). *El teatro: una herramienta pedagógica para el desarrollo integral de los niños*
<https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/el-teatro-pedagogica/>

La metodología³ utilizada es la siguiente:

- **Repetición de las escenas una y otra vez.**
- Coordinar las **coreografías corrigiendo posturas y mejorando posiciones.**
- Trabajar la **interpretación**, la **dicción**, y los pasos de **baile.**
- Aportación de **ideas** para mejorar la puesta en escena.
- Hay sesiones **individuales**⁴ y en **pequeños grupos** para trabajar aspectos concretos
- Aprender a **proyectar la voz** al fondo de la sala
- Trabajar la **expresión corporal y musical**

La obra **Ellas** es de la ilustradora sevillana **Raquel Díaz Reguera**, se licenció en Bellas Artes, Diseño Gráfico e Ilustración Digital en la Universidad de Sevilla. Empezó su vida profesional en el mundo de la música en Madrid, escribiendo y componiendo canciones para otros músicos. Desde hace pocos años comenzó a escribir e ilustrar sus propios libros. Os ponemos un enlace con toda su obra

<https://www.lavanguardia.com/libros/autores/raquel-diaz-reguera-156414>

³ Educación 3.0. Líder informativo en Innovación Educativa (2017). *El teatro como herramienta educativa: estimulación sensorial y desarrollo cognitivo* por Haydee Mesa

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/teatro-herramienta-educativa-estimulacion-sensorial-desarrollo-cognitivo/#google_vignette

⁴ NeuronUp. (2022) *7+1 actividades para niños con necesidades educativas especiales*

<https://neuronup.com/actividades-de-neurorrehabilitacion/actividades-para-ninos-con-necesidades-especiales/71-actividades-para-ninos-con-necesidades-educativas-especiales/>

La obra de **Ellas** es un pequeño homenaje a todas las niñas que desde el principio de la Historia hasta nuestros días han alzado su voz en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Niñas anónimas de distintas épocas y culturas que se preguntan con asombro por qué hay tantas cosas que les están negadas por el simple hecho de haber nacido niñas y no niños. Ellas no lo entienden y tampoco lo aceptan. ¡No es justo! Repiten incansables.

https://www.youtube.com/watch?v=xz_iC-ff1sE&t=2s

Evaluación de resultados.

Much@s profesor@s cuando entran al aula se encuentran niñ@s con necesidades educativas especiales se echan las manos a la cabeza porque en ningún temario le han explicado cómo tratar a estos alumn@s para ayudarles en su aprendizaje y necesitan una ayuda extra o diferente para alcanzar su potencial dentro de su desarrollo y características personales.

Estos niñ@s demandan una atención educativa específica, debido a una discapacidad y/o trastorno de conducta. Por ello tenemos que utilizar materiales didácticos ⁵multisensoriales, una guía personalizada de acompañamiento para que pueda sentirse segur@ ayudando sólo lo necesario, repetir muchas veces en espacios de tiempo cortos para que sepa y recuerde lo que tiene que hacer, darles más tiempo para hacer su personaje, ayudarles a aprender a controlar sus emociones, sentarles cerca de alumn@s que le sirvan de apoyo en su trabajo y a fomentar su autoestima para promover un aula inclusiva.

Trabajar con ell@s ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido en nuestro centro, por el cariño y amor que se ha generado en el propio Aula Específica con sus profesoras y con el resto de alumnado que ha participado en el proyecto.

Conclusiones y posible Aplicación para su generalización en los centros educativos

Gracias al Teatro hemos visto evolucionar espectacularmente a nuestr@s alumn@s, les oiremos preguntar por temas que antes no les interesaban, observaremos que se sientan en el mismo sitio personas antagónicas, en medio de un ambiente relajado... y sentiremos el placer de corregir dignos trabajos de estudiantes por los que, antes de comenzar la experiencia, nadie apostaba.

Hagamos Teatro. Pero hagámoslo no solamente pensando en nuestr@s alumn@s y en nosotr@s. Debemos intentar convencer a la Administración de que las Bellas Artes no deben ser impartidas como áreas estancas en Primaria y Secundaria, de que la Estética, la Música y la Dramática son un todo global fundamental en la educación de los ciudadanos. No puede funcionar un sistema educativo en el que se ignora la trascendencia del Teatro, un espacio mágico en el que concurren todas las demás actividades artísticas.

El Teatro es el arte de la palabra y la palabra es la base del diálogo y la madre de la convivencia.

⁵ Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2016). *Manual de apoyo al facilitador. Taller de Teatro. Protagonistas en el juego*. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

<https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/manual-apoyo-facilitador-teatro/>

Os animamos que, desde vuestras aulas, sea la materia que sea, pueden ser las matemáticas, la física, la química, la geografía, o la historia, cualquiera de todas las materias dentro de nuestro currículum y de nuestras programaciones didácticas, podamos dejar entrar el Teatro en clase, con textos cortos, con grupos pequeños de trabajo donde se establezca un diálogo entre l@s alumn@s y l@s profesor@s. Una experiencia inolvidable para ell@s y para nosotr@s.

Referencias bibliográficas

Educación 3.0. Líder informativo en Innovación Educativa (2022). *El teatro: una herramienta pedagógica para el desarrollo integral de los niños*

<https://www.educacionrespuntocero.com/opinion/el-teatro-pedagogica/>

Educación 3.0. Líder informativo en Innovación Educativa (2017). *El teatro como herramienta educativa: estimulación sensorial y desarrollo cognitivo* por Haydee Mesa

https://www.educacionrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/teatro-herramienta-educativa-estimulacion-sensorial-desarrollo-cognitivo/#google_vignette

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2016). *Manual de apoyo al facilitador. Taller de Teatro. Protagonistas en el juego*. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

<https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/manual-apoyo-facilitador-teatro/>

NeuronUp. (2022) *7+1 actividades para niños con necesidades educativas especiales*

<https://neuronup.com/actividades-de-neurorrehabilitacion/actividades-para-ninos-con-necesidades-especiales/71-actividades-para-ninos-con-necesidades-educativas-especiales/>

Blog de Educación. *A través de mis sentidos*, de María Jesús Fernández Guillén, maestra especialista en PT, Intérprete LSE y sordoceguera.

<https://atravesdemissentidos.com/>