

ALGUNAS REFLEXIONES Y CONCLUSIONES DE LOS ASISTENTES (DOCENTES)

JORNADAS PEDAGÓGICAS DE ENCUENTRO – TEATRO Y EDUCACIÓN

Teatro Fernán Gómez (16 y 17 mayo/2017).

Elena Gómez Marco – IES SAN ISIDRO (MADRID)

Buenas tardes, Menchu:

Quería agradeceros a ti y a Rafael Prieto la magnífica experiencia que nos habéis brindado al organizar estas jornadas educativas. Personalmente, tanto el teatro como la educación son dos disciplinas que admiro y respeto profundamente: la primera, por placer; la segunda, como profesión. Desde que me dedico a la enseñanza, he comprobado que son dos ámbitos que no pueden entenderse de manera aislada. Pues, en ambas se parte de un punto común: el *ser humano*.

Soy profesora de Lengua Castellana y Literatura en un instituto de la Comunidad de Madrid. Cada día intento inculcar en mis clases que el hombre es un *ser social* por naturaleza, (ya lo decía Aristóteles, entre otros) y, como tal, necesita comunicarse. Pero la comunicación no es un mero proceso que pueda limitarse a explicar un sistema lingüístico que nuestros alumnos deban aprender; sistema, a su vez, en constante evolución a través de nuevos códigos. La comunicación es mucho más que eso, es entender a ese otro ser: sus miedos, sus deseos, sus vivencias... y, a partir de ahí, lograr que esas inquietudes individuales se conviertan en reflexiones compartidas, en una búsqueda común de respuestas a interrogantes que han acechado al hombre desde sus orígenes. Por eso, intento hacer ver a mis alumnos que la Lengua es el instrumento de comunicación que tenemos para entender el lado más social del hombre; la Literatura, la materialización de todo ello a través de experiencias concretas, de seres reales o inventados que recrean los anhelos humanos: el amor, la libertad, la felicidad... y sus desvelos: la soledad, el miedo, la muerte.

Estas dos vertientes del ser humano son recogidas de forma plena a través del género teatral. Como nos expuso magistralmente Alberto Castrillo-Ferrer en su Masterclass, el teatro nos permite: *“recuperar el saber para entender el presente”...por eso, “el teatro supone un compromiso con el arte y la sociedad”...* entendiendo las preocupaciones humanas dentro de los diversos contextos históricos, conoceremos más intrínsecamente al hombre, nos conoceremos a nosotros mismos y, por tanto, podremos evolucionar... *“es apostar por mejorar”*. Y resalto, precisamente, esta última idea por ser la que sintetiza con mayor precisión estos dos artes: educación y teatro. En ambos, se halla el mismo fin: el teatro como mecanismo para mejorar la sociedad.

A partir de estas premisas, las jornadas se han centrado en una amplia lluvia de ideas de la mano de diversos profesionales, para afrontar con entusiasmo y algo más de atrevimiento una representación teatral con alumnos. Para ello, se ha partido de la

propia elección del texto, ya sea de uno creado o de una creación colectiva, y se han trabajado las ventajas y dificultades con las que los docentes podemos vernos inmersos: el tipo de elenco y su adaptación a la obra seleccionada, cómo empezar a trabajar con los alumnos (desde el grupo, la individualidad o desde el tema), elección de vestuario, técnicas vocales y de escenografía..., entre otras. Por otro lado, se ha podido contar con la voz de la experiencia enriquecedora de expertos que nos han mostrado diversas circunstancias vividas y cómo afrontarlas, emotiva fue la intervención de Pepe Viyuela.

Por otro lado, debido a la escasez de tiempo se han esbozado otros temas como: la relación entre los textos teatrales y los jóvenes, conectar más el lado humano que hay detrás de un montaje teatral (director, actores, productores, escenógrafos...) con público adolescente... Es evidente que dos sesiones son un tiempo muy escaso para una temática tan amplia. ¡Ojalá esta experiencia pudiera materializarse de una forma más regular en el tiempo! Pues muchas veces el deseo de educar en el mundo del teatro está en los docentes, en mí lo hallo, pero no siempre el saber que requiere esta afrenta. En parte, me siento una privilegiada... pues, en mi Centro el teatro tiene un gran valor, se fomenta, se dispone de medios e incluso de una localización privilegiada al estar cerca de varios teatros (además, algún resquicio debe quedar de grandes autores como Calderón, Lope, Mihura...que estudiaron allí). De hecho, este curso, he hecho varias salidas a ver obras con alumnos, padres y profesores... pero siento que falta conexión, que no es suficiente...

A modo de reflexión final, me gustaría destacar que si hay algo que he podido observar en estas jornadas es que el teatro educa. Organizadores como Menchu y Rafael a quienes reitero mi agradecimiento, diversos profesionales del mundo teatral (directores y actores), sin olvidar a profesores de diversos ámbitos... en todos ellos he visto una pasión común: el teatro; y de todos ellos ha salido un adjetivo común: humano...¿No debe ser este el fin de la educación? EDUCAR EN LO HUMANO. Con el teatro siento que es posible recuperar los *valores humanos* que el día a día parece hacernos olvidar y buscar ese hueco para mejorar la sociedad, para ayudar a nuestros alumnos a ser mejores ciudadanos, para ayudarles a superarse, a que vean que ser diferentes no es malo, que el trabajo en equipo no solo une, a potenciar su imaginación, a volver a jugar, a sentirse parte de una sociedad muchas veces excluyente... a ser, en fin, mejores seres humanos. ¿Por qué no unirnos en tan hermoso proyecto?

Gracias por todo.

Elena Gómez Marco – IES SAN ISIDRO (MADRID)

Mª José Cano Guitarte - IES CERSO DÍAZ (ARNEDO-LA RIOJA)

Hola, Menchu.

Soy María José Cano Guitarte, la profe que venía de Arnedo, La Rioja ("venía" porque el próximo curso trabajaré en Madrid, al haber conseguido plaza en el concurso de traslados).

Te envió una breve valoración de las jornadas. Enhorabuena por la organización y gracias por tu ayuda.

Un saludo.

Repartir el contenido de dos jornadas en dos días, uno dedicado a una Masterclass y otro a mesas redondas/debates, ha sido un gran acierto.

En cuanto a la Masterclass, la valoración es altamente positiva. Por una parte, por la categoría intelectual y profesional del profesor; y, por otra, por haberla planteado desde un punto de vista realista y útil para un docente. Como quedó de manifiesto en diferentes intervenciones, los docentes, a menudo, carecemos de suficientes conocimientos dramáticos, partimos de nuestra buena voluntad y compromiso para trabajar con los alumnos y, por eso, agradecemos mucho las herramientas concretas que Alberto nos ofreció, aplicables en nuestra práctica diaria para solucionar problemas reales. La Masterclass fue una acción formativa de primer orden. Como propuesta de mejora, propondría incorporar parte práctica a la Masterclass (de hecho, en el programa aparecía como un taller teórico-práctico), aunque entiendo que eso exigiría más tiempo para impartirla.

Respecto a las mesas redondas/debates, fue muy acertada la selección de participantes, todos ellos gente de teatro, en sus diferentes aspectos. Resultaron interesantes tanto sus intervenciones como las aportaciones del público. Entre las conclusiones más destacables de esta segunda jornada, destacaría:

- La conveniencia de colaborar (docentes y teatros) en la elaboración de una programación adecuada, desde el punto de vista pedagógico. Esto no quiere decir que deba existir un teatro "especial" para jóvenes, pero sí que puedan seleccionarse montajes que, desde el punto de vista escolar o curricular, resulten interesantes.
- La necesidad de establecer vías de comunicación directas entre compañías de teatro escolar, al margen de las ofrecidas por instituciones o asociaciones (con mayor o menor ánimo de lucro).

Como propuesta de mejora para futuras jornadas, sugeriría integrar claramente las dos perspectivas sobre el teatro que se anunciaban en el título de las mismas: teatro y pedagogía. Entre los ponentes de la mesa redonda, solo había un profesor. Y su intervención se limitó a mostrar los ejemplos de las bondades de la práctica teatral en

la escuela, aspecto en el que todos los asistentes estábamos de acuerdo como punto de partida. El resto de participantes, los profesionales del teatro, reiteraron la utilidad del mismo, en todos los sentidos. Tanto las experiencias educativas de éxito como las quejas compartidas sobre la incomprensión política, administrativa, etc., nos vienen bien como terapia colectiva pero no nos van a hacer avanzar. Creo que si algo puede diferenciar a iniciativas como esta de otras similares, ese algo debe ser la discusión y el análisis de los vínculos entre las representaciones a las que podríamos/deberíamos llevar a nuestros alumnos y la práctica en el aula que puede derivarse de esa asistencia al teatro. Nuestro trabajo didáctico mejorará si nuestros alumnos disponen de modelos adecuados, aquellos que pueden descubrir cuando los llevamos al teatro.

Mª José Cano Guitarte - IES CERSO DÍAZ (ARNEDO-LA RIOJA)

Carlos Martínez Gil - IES MARIA PACHECO (TOLEDO)

Hola Menchu,

Te envío unas reflexiones sobre mi experiencia de las Jornadas del martes y miércoles pasados. No tengo la sensación de haber escrito todo lo que quisiera, pero estamos muy ocupados en este final de curso, y si lo dejo para más adelante, o no lo escribo, o pierdo la frescura que me da la inmediatez del momento vivido.

Te recuerdo que me envíes un justificante de asistencia que necesito para mi centro de trabajo.

Si se confirma que a finales de junio volvemos a representar nuestro montaje de teatro, te mandaré invitación con tiempo para ver si hay suerte y pudieras venir.

Gracias por todo. Un beso,

Las **Jornadas Pedagógicas de encuentro Teatro y Educación** a las que tuve la oportunidad de asistir los pasados días 16 y 17 de mayo en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, han supuesto para mí una mayor confianza en la labor que he venido haciendo durante el presente curso en torno al teatro en mi centro de trabajo, el IES María Pacheco de Toledo.

Aunque ya me considero recompensado por la propia experiencia de haber compartido este curso que acaba con 27 chic@s y una profesora interina en unión gracias el teatro (algo que va a ser inolvidable para todos nosotros), el hecho de ver que hay otras personas, en otros lugares, que disfrutan haciendo lo mismo que yo, me reporta una sensación de acompañamiento muy necesaria para seguir haciéndolo. Y es que, si bien lo que hacemos con el teatro en nuestros centros educativos no deja de tener un carácter excepcional, marginal si cabe – pues es tiempo que no se computa dentro de nuestro horario de trabajo-, es preciso que lo concibamos como algo normal, porque así, como hábito necesario creado para nuestra propia satisfacción, podremos mantenerlo con mayores garantías.

La convocatoria de estas Jornadas en Madrid, en un teatro referente como el Fernán Gómez, vista desde el borde del Toledo en el que resido, es para mí un acto de integración, de comprensión y de confianza para la aventura que decidí emprender hace más o menos un año.

La Masterclass de Alberto Castrillo-Ferrer que desarrolló durante la primera jornada me ayudó sobre todo a poner en orden todos los recursos y herramientas que, de manera revuelta y azarosa, había venido aplicando durante todo el curso sobre el escenario de mi instituto. Aunque me faltaron algunos aspectos que considero fundamentales para una dramaturgia creativa, como el recurso expresivo de la música apoyando la escena, todo lo que nos expuso Alberto fue interesante, necesario, sugerente y rico en matices. No nos vendría nada mal una masterclass como ésta al menos dos o tres veces por curso.

La jornada del miércoles enriqueció aún más nuestras expectativas, porque siempre es fantástico ensanchar el territorio de algo que te gusta con las aportaciones de personas que, desde distintos prismas, optaron por dedicarse al teatro en toda su plenitud. De alguna manera, durante un par de horas compartidas con ellos en un ameno coloquio, imaginas cómo podría haber sido tu vida si en aquel momento lejano hubieras decidido dedicarte al teatro. En seguida bajas de la nube y te entregas a las experiencias personales que cada profesional te transmite, y tratas de aplicarlas a tu realidad cotidiana, a ese espacio aparte de tu vida que has creado con un grupo de chavales con los que disfrutas haciendo teatro cada semana, y que se nos ha colado como imprescindible.

A lo largo de la tarde del miércoles 17 de mayo, las ponencias y charlas que escuché me sirvieron para reafirmar la capacidad terapéutica de la actividad teatral, el poder rehabilitador que posee para entrar, de forma reparadora, en tantas vidas rotas, complicadas o desorientadas; en lugares y situaciones de un dramatismo terrible distantes a nuestro entorno, como nos vivenció Pepe Viyuela a través de sus experiencias con *Payasos sin fronteras* (¡Ay! ¡Cómo me gustaría ser uno de esos payasos alguna vez..!); o en realidades cercanas de adolescentes que sufren con historias personales extremas. Sí; estas dos tardes han sido para mí placenteras, provechosas, estimulantes, y me han puesto en contacto con otras personas con parecidos anhelos en torno al uso del teatro en la educación que necesitamos alimentarnos mutuamente con nuestras experiencias para seguir fomentando nuestra imaginación sobre un escenario.

Muchísimas gracias, Menchu, por haberme incluido en la convocatoria de estas Jornadas, que me han reportado mucho gozo y aprendizaje.

**Carlos Martínez Gil, profesor de Música y Artes Escénicas en el IES María Pacheco,
Toledo.**

Maribel Gómez – Colegio Americano de Madrid

Estimada Menchu,

Ahí va mi reflexión sobre la Masterclass y la Mesa redonda.

La Masterclass ha sido excelente. Información muy clara, concreta y con suficientes ejemplos. Aún así, me gustaría mantener contacto con el profesorado, ya que ellos saben cómo poner en práctica una escena u obra más larga. Como profesora de Secundaria me interesa empezar un taller de teatro pero todavía creo me quedan aspectos para aprender y después transmitir. El profesor Alberto Castrillo explicó el primer eslabón, que me gustaría seguir, pero con algo más de información para estar más segura. Por eso, como idea, se podrían desarrollar más puestas en común q continuarán con estos pasos q el denominó Dramaturgia Pedagógica.

En cuanto a la Mesa redonda, me gusto escuchar las diferentes opiniones, pero me hubiera gustado saber más de la puesta en escena por parte de las actrices y actores. Por ejemplo, q trucos, pasos para aprender guión y escenificar.

Agradezco la ayuda prestada por cada miembro que ha hecho posible estas jornadas. Gracias Menchu. En espera de que esto tenga continuidad,

Maribel Gómez – Colegio Americano de Madrid

Ana Matey – IES GÓMEZ MORENO (MADRID)

Hola Menchu,

Aquí van mis conclusiones y propuestas sobre el curso. Puedes compartirlas con el resto; a mí también me gustaría conocer las valoraciones de los demás.
Muchas gracias por organizarlo y espero que nos veamos en otros encuentros.

Saludos

CONCLUSIONES SOBRE LAS JORNADAS PEDAGÓGICAS "EDUCACIÓN Y TEATRO"

La **Master Class** impartida por Alberto Castrillo Ferrer ha sido muy útil por diversas razones:

- 1.- El planteamiento ha sido eminentemente práctico y centrado en los problemas que surgen en el montaje de una obra teatral: el desajuste entre personajes y actores y los problemas derivados de la precariedad con la que tenemos que trabajar en los centros educativos.
- 2.- La exposición fue muy ordenada, completa y clara -lo cual no siempre se da entre los conferenciantes aunque sea lo esperable- y en todo momento estuvo acompañada de ejemplos prácticos y soluciones dramatúrgicas.
- 3.- Alberto Castrillo tenía muy en cuenta la complejidad de la labor del director en un montaje, y más aún la del profesor que se enfrenta a esa tarea en circunstancias a menudo complicadas.

Respecto a la **mesa redonda**, se plantearon cuestiones de gran interés que asoman siempre en un debate sobre educación y teatro:

- EL papel del teatro como herramienta de cambio social: muy interesante la intervención de Pepe Viyuela y su reflexión sobre el papel del humor en situaciones terribles de guerra y desamparo.
- La calidad del teatro es, en efecto, un fin pedagógico en sí mismo desde el momento en que frecuentar un teatro de calidad proporciona los instrumentos necesarios para desarrollar un espíritu crítico y la capacidad de valorar diversos espectáculos. En este sentido, es labor del profesorado seleccionar previamente las obras y representaciones que se vaya a proponer a los alumnos.
- Los beneficios del teatro en la educación: en el currículo de ESO, el Taller de Teatro es una asignatura que permite desarrollar habilidades del alumnado que no pueden fomentarse en otras materias. La faceta lúdica, creativa e interactiva de la actividad teatral la hace especialmente atractiva y distinta de las otras asignaturas del currículo, sobre todo para aquellos alumnos y alumnas que tienen más dificultades para comunicarse o para trabajar en grupo. Es una actividad que propicia la formación integral del joven en aspectos que a veces no se trabajan en las

materias troncales tradicionales como es la desinhibición, la capacidad de improvisación, el aprender disfrutando, la valoración del patrimonio cultural, etc. Esto es evidente en alumnado de PEMAR que, aunque presenten dificultades de aprendizaje en otras materias ordinarias, son capaces de memorizar textos para su representación y de colaborar activamente en la preparación de atrezzo, recursos para la representación, etc.

PROPUESTAS DE CARA A OTROS CURSOS :

- Mayor comunicación entre profesorado y productoras teatrales para colaborar en la programación de obras y conocer la acogida de las propuestas por parte de los profesores y alumnos.
- Facilitar las formas de reserva, pago y horarios para poder llevar a los alumnos al teatro; incluso invitar a pases previos a los profesores para poder decidir a qué alumnos y a qué obras llevan.
- Desarrollar actividades por parte de las productoras de contacto entre actores/directores/técnicos teatrales y los alumnos en coloquios tras la representación o bien en sesiones desarrolladas en los propios institutos.
- Desarrollar formas de comunicación entre profesores de teatro para llevar a cabo experiencias teatrales de intercambio entre institutos.
- Plantear cursos de teatro específicos para profesores teniendo en cuenta varias cosas: primero, que en general no somos especialistas en artes escénicas, sino profesores de Lengua Castellana y Literatura y que, por tanto, nos faltan herramientas y formación específica, y en segundo lugar, que desarrollamos en una sola persona todos los roles que en una compañía teatral se reparten entre distintos departamentos: casting, interpretación textual, música, sonido, vestuario, etc.

Ana Matey – IES GÓMEZ MORENO (MADRID)

Noemí Román – IES ITURRALDE (MARID)

Conclusiones sobre Jornadas Pedagógicas de Teatro

Lamentablemente solo pude asistir a una de las sesiones: el martes 16. Me pareció estupenda. Inicialmente la visita y la explicación de las bambalinas me resultó muy interesante por ver el teatro "desde el otro lado" y toda la técnica y terminología que hay al respecto.

En cuanto a la ponencia de Castillo Ferrer, magnífica, consiguió meternos de lleno en el teatro a través del desglose de los elementos que lo constituyen y que necesitamos para adaptar una obra a nuestros alumnos; un análisis muy interesante.

Como propuestas para próximas jornadas como estas, la primera sería una cuestión terminológica: que no se llame a la ponencia, charla, clase... "masterclass", tenemos bastantes vocablos en español para expresarlo como para tener que recurrir a una archipresente lengua extranjera.

Otra propuesta sería la de crear pequeños seminarios, de varios días de duración para formar a los profesores menos curtidos en estas cuestiones para poder realizar nuestras primeras prácticas como dramaturgos, aunque supongo que habrá cursos especializados que no he mirado. También me pareció muy interesante la aproximación que se hizo a las máscaras y, creo que podría resultar muy interesante tanto para alumnos como profesores un taller sobre cómo elaborar máscaras.

Así que estas son las conclusiones que he podido extraer de la jornada, espero que sean de utilidad.

Antes de concluir, Menchu, quería agradecerte personalmente el trabajo que te has tomado en la organización, y te pido que me perdones que no lo haga en el grupo de *whatsapp*, no quiero importunar a otros y menos a estas horas.

Un saludo cordial,

Noemí Román – IES ITURRALDE (MARID)

Gema García Pastor – AMPA IES JUAN DE VILLANUEVA

Buenos días, Menchu,
te paso mis impresiones acerca de la jornada del día 17 de mayo, que fue a la que asistí:

-Artes escénicas como herramienta de transformación social.

Maravillosa la intervención de Pepe, emotiva y conmovedora. Después de oír a una persona que ha actuado como artista en campos de refugiados, ante la miseria, tristeza, desesperanza,... de las personas que le iban a ver actuar, no me extraña que sintiese sentimientos encontrados. Por un lado, querer hacer olvidar por unos minutos su situación y realidad, pero por otro, cómo hacerlo sin ofender sus sentimientos de pérdida y tristeza. Nos transmitió la necesidad de la risa, intrínseca al ser humano, como mecanismo de defensa, de supervivencia y de superación. La risa contra la violencia. La risa como alternativa a la violencia.

-Un teatro de calidad.

Quedó claro que el problema está en definir un teatro de calidad, porque para gustos, colores. Quizá mejor hablar de un teatro *adecuado o adaptado* a cada etapa de la vida. El mayor problema se da en los adolescentes, cuando se dice que *se les pierde como espectadores*, y se mencionaron obras que despiertan el interés de los jóvenes, que no defraudan: Tristana, Las bicicletas son..., y trabajar en otros textos con los que se identifiquen nuestro@s jóvenes.

Hablamos de la necesidad de *representar teatro*, frente a *leer teatro*, que quedaría en 2º plano, y de elegir libros adecuados a su edad y realidad.

Me quedo con la complicación que conlleva enganchar a l@s jóvenes al teatro, y sugeriría que se comenzase por implicarles en una obra de teatro en el centro escolar desde 1º ESO, cada curso, una obra. Así, en mi opinión, valorarían el trabajo y aprenderían a apreciar el teatro por empatía. Debería cambiar la ley de educación y recogerse en el curriculum de cada curso, decidiendo previamente en qué asignaturas encajaría mejor realizar una obra de teatro por curso.

-Beneficios del teatro en la educación.

Gracias, Goyo, por tu trabajo, dedicación e implicación.

Oyendo la experiencia de Goyo Crespo, está claro que en la educación, el teatro adquiere una gran importancia desde el momento en que te prepara para la vida: se aprende a vocalizar, a hablar en público, a respetar el turno de palabra, a adquirir confianza en uno mismo, a trabajar en equipo (la colaboración en lugar de la competitividad), a organizar el trabajo respetando los tiempos, etc. Creo que todos son beneficios, por lo que me remito al final del párrafo anterior:

Debería cambiar la ley de educación y recogerse en el curriculum de cada curso, decidiendo previamente en qué asignaturas encajaría mejor realizar una obra de teatro por curso.

Sólo me queda agradecer a los ponentes su intervención y al Fernán Gómez la organización de estas jornadas e incidir en la importancia del teatro en la formación

de personas mejores y más felices.

Yo pediría que continuasen estos encuentros entre la comunidad educativa y los profesionales de las artes escénicas. Porque las sugerencias que se hicieron de llevar las compañías de teatro a los centros educativos, de elegir las obras en base al currículum para poder llevar a l@s alumn@s al teatro cuando coincide con la materia impartida en el trimestre, el intercambio de visitas entre grupos de teatro de otros centros educativos, incluso de otras provincias, etc., solamente surgen en estos encuentros, cuando se crean espacios adecuados como este.

Un saludo,

Gema García Pastor

P.D.: Por mí no habría inconveniente en publicar mis **impresiones**.

Gema García Pastor – AMPA IES JUAN DE VILLANUEVA

Eduardo Jubera Caro – IES SANTIAGO RUSIÑOL

Soy Eduardo Jubera, profesor de lengua y literatura en secundaria y taller de teatro. Mi reseña de las jornadas es la siguiente.

La masterclass me pareció interesantísima, porque nos dio consejos prácticos para trabajar en la clase de teatro en aula. El planteamiento desde los problemas que surgen en el aula fue una buena idea. Se centró en la adaptación del texto al número de actores que tenemos en aula. Esta idea se puede ampliar a otros problemas que nos surgen a los profesores en el aula de teatro:

-¿Qué hacer con los alumnos que no están representando? A veces los alumnos en ESO que no están activos tienden a armar jaleo en el aula y es un problema al que me enfrento en mi día a día en el aula.

-Cómo hacer vestuario y decoración con el bajo presupuesto con el que solemos contar.

-Cómo adaptar el espacio del aula o biblioteca como escenario (muchos centros no tienen salón de actos)

-Cómo trabajar con sonido, luces y proyecciones con la limitación de medios en un instituto.

Creo que el formato de la masterclass fue acertadísimo y podría ampliarse a otros profesionales que pudieran solventar dudas como las que expongo arriba. También sería muy interesante hacer demostraciones de ensayos de actores en los diferentes pasos de la creación dramática: lectura, composición del personaje, puesta en escena.... Como profesor de taller de teatro me interesa aprender lo más posible sobre la creación de la obra dramática en todos sus pasos para aplicar estos conocimientos en el aula.

La mesa redonda me resultó menos interesante, se basó en opiniones sobre el hecho dramático actual, pero hubiera preferido que los profesionales se centrasen en consejos o enseñanzas sobre cómo poner en práctica el teatro en el aula.

Asistí también a la representación de "usted tiene ojos de mujer fatal" que como espectador me encantó. Pienso que podría haberse invitado al personal que trabaja en la obra "actores, director etc" a contarnos cómo han montado la obra o hacernos un ejemplo práctico de un ensayo del montaje.

Espero ser de ayuda y que vuelvan a hacerse actividades tan enriquecedoras como estas
Saludos.

Eduardo Jubera Caro – IES SANTIAGO RUSIÑOL

Eva Jerez Hernández – COLEGIO BELLA VISTAS (Madrid)

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS

Estas jornadas me han servido para poner sobre la mesa lo que se pretende a través de la introducción del teatro en la educación formal. Sus beneficios han quedado más que retratados. Las experiencias que se han contado tanto por parte de los profesores como las de los artistas me han aportado mucha información para llevar al aula.

Además considero que es una evidencia recíproca pues en definitiva todos salimos ganando, tanto educadores como alumnos. Esto me hace reafirmarme en mi idea de que la educación no formal debe ser parte del aula. Centrarse solo en las materias que están programadas no son suficientes para desarrollar la tarea de docente, hay que ir un poco más allá, los alumnos no son solo receptores de conocimientos, también son personas en crecimiento a todos los niveles (personal y social), y es asunto de los profesores y educadores guiarles hacia un pleno desarrollo.

Me gustaría que se siguiera con este trabajo, los intercambios de experiencias siempre aportan en positivo.

Eva Jerez Hernández – COLEGIO BELLA VISTAS (Madrid)

Elena Ribeiro – UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Estimada Menchu,

Aquí le dejo una breve reseña. Espero se entienda bien y no me haya extendido demasiado.

Gracias por todo, ha sido un placer.

Un saludo cordial,

Las jornadas pedagógicas han sido maravillosas y son una forma de empoderar el teatro, sobre todo el teatro en la escuela. Creo mucho en la pedagogía teatral, en el poder que posee el teatro como transformador social y en la gran herramienta pedagógica que es. Además, aparte de los beneficios más “prácticos” que tiene el teatro, de los que se habló durante las jornadas, creo que el teatro “cura” el alma. Pienso que sería muy interesante (se debería) realizar las jornadas cada año. Es necesario hacer llegar a los colegios su existencia porque precisamente los maestros y maestras que no estaban allí son los que con más razón deberían estar.

Los aspectos de las jornadas pedagógicas a destacar, en mi opinión, son: las claves técnicas que da Alberto Castrillo-Ferrer en la masterclass, las cuales son muy importantes para llevar a cabo una puesta en escena con todas las dificultades que conlleva hacer teatro en la escuela; el conocer qué se hace desde el Centro Cultural de la Villa (Teatro Fernán Gómez) para atraer a los niños/as y jóvenes al teatro y "acercarles el teatro"; dar a conocer el trabajo profesional del teatro (el cómo se hace teatro de manera profesional y de cómo poder utilizarlo en causas solidarias), y qué piensan los/as profesionales del teatro sobre realizar funciones únicamente dirigidas a un público escolar; y el mostrar la parte más social, afectiva... del teatro como desarrollo integral de la persona.

Pero hubo algo que me faltó, y es que para mí el teatro en la escuela es el que mostró Goyo Crespo y que en las jornadas pedagógicas se quedó “corto” (no Goyo sino hablar sobre ese tipo de teatro). En mi humilde opinión, las jornadas pedagógicas se deberían centrar en el teatro de Goyo Crespo, de Ester Trozzo, de Peter Slade, Dorothy Heathcote... En España, podemos recuperar el legado de Juan Cervera y de la ILE (Institución Libre de Enseñanza). Ahora, tenemos a Isabel Tejerina y seguro que hay más profesionales de la educación que se dedican al “teatro en la escuela” que yo no conozco. También, sé que hay escuelas donde el teatro tiene un gran peso en su proyecto educativo y en sus programaciones escolares, así como asociaciones de teatro para niños y jóvenes como ASSITEJ-España y Proexdra... Resultaría muy interesante reunirlos a todos.

Y algo que eché mucho en falta: el teatro infantil. Las jornadas, principalmente, estaban centradas en el teatro con alumnado de secundaria y bachillerato. El teatro infantil es sumamente importante y necesario.

En conclusión, las jornadas pedagógicas han sido muy productivas y enriquecedoras tanto que se hicieron cortas. Ojalá hubiese más jornadas de este tipo y más a menudo.

Gracias a todos y todas los que hicisteis posible estas jornadas pedagógicas, tanto a sus organizadores/as como a sus asistentes. Gracias por tanto esfuerzo y por vuestro amor al teatro y a la educación.

Elena Ribeiro – UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

María Izquierdo - PROFESORA (en paro) Y ESCRITORA INFANTIL

Estimada Menchu, te adjunto las conclusiones sobre las jornadas.

Ha sido un verdadero placer asistir a ellas y te agradezco el esfuerzo y lo interesantes que han sido con tal variedad de agentes en el hecho teatral.

Mi obra de teatro infantil/juvenil "Mujeres Fuertes" sale a la calle este fin de semana para estar en la feria del libro de Madrid. Como te conté con ella hice algún taller en CC Fernan Gómez con las niñas y niños que visitaron la exposición de Gloria Fuertes. Y con ella pretendo también contribuir a ese reto de educar en igualdad en este desierto de referentes femeninos que nuestra sociedad sigue sin visibilizar.

Un abrazo,

JORNADAS PEDAGÓGICAS TEATRO ESCUELA

Madrid, mayo 2017

Jornadas como las celebradas en el Centro Cultural Fernán Gómez más que positivas son imprescindibles.

De todo lo abordado, como conclusión destacaría la necesidad de una mayor comunicación y empatía entre escuela y teatro, administración y familia, porque de todos depende que el teatro se convierta más que en un fin en un medio. Limar asperezas y sensibilidades (de la escuela a la familia, de las compañías a la escuela, entre los propios profesores de otras asignaturas...) para sumar y no restar. Y comunicar, explicar, recordar y destacar las ventajas a nivel individual en el desarrollo integral de niñas y niños, así como colectivas como sociedad.

Una disciplina que no solo debería ser una asignatura en la escuela como ocurre en otros países sino incluso una transversal de la que hacer uso para comprender otras asignaturas. El teatro además puede ser el medio para internalizar toda una serie de valores así como de catalizador de conflictos en el aula que luego, de no ser solucionados, se convierten en problemas mayores en la sociedad adulta.

Pero más allá de la buena voluntad del profesorado, que la hay, se necesita asesoramiento para sacar el mayor partido posible a la experiencia teatral y su aprovechamiento en el aula y en la vida.

Y sobre todo hacer del teatro algo especial y no excepcional, y para ellos es fundamental integrarlo como una actividad más en familia. Las niñas y los niños aman el teatro porque crecen en él con sus historias y su juego de roles desde que saben

fabular. Y esa energía y disposición deber ser aprovechada desde Primaria para que no se dé el cortocircuito que existe en la adolescencia, la etapa en la que más necesitan ellos del teatro, y el teatro de ellos como futuros espectadores adultos e independientes, y como futuros padres y madres para alimentar el círculo de la magia en escena.

María Izquierdo - PROFESORA (en paro) Y ESCRITORA INFANTIL

Mª José Cano Montejano – IES FRANCISCO DE GOYA- (LA ELIPA)

JORNADAS PEDAGÓGICAS DE ENCUENTRO- TEATRO Y EDUCACIÓN

De los dos días de las jornadas, lamentablemente solo pude asistir el primero. Mi opinión y reflexión sobre la masterclass de Alberto Castrillo-Ferrer es la siguiente:

Me pareció estupenda. Bien organizada y secuenciada. Preparada. Ilustrada con ejemplos prácticos atractivos y anécdotas que te hacen conectar con lo que está contando, sin perder el sentido teórico y, sobre todo, el orden.

Como yo este curso he realizado un proyecto teatral en mi centro educativo, me vino de perlas para ver qué había hecho bien y qué no. Por ejemplo, yo elegí una creación colectiva con un elenco ajustado al número de actores que, una vez realizado el casting, supe que podía contar con ellos por horario y por dedicación real. Ese número era de 17 actores. Y todos querían actuar. Elaboré el guión de la obra basándome en el tema del proyecto interdisciplinar de centro de este curso: *Madrid, ¡claro que sí!* y tiramos hacia adelante. Ahora veo que es más interesante que participen también ellos en el proceso creativo. Es cierto que improvisamos algunas escenas, enriqueciéndolas con aportaciones de los propios alumnos, pero sinceramente pienso que, el alma que pueda tener un proyecto así escrito fundamentalmente por ellos... es muy diferente a que si es la profesora –como fue en mi caso- la que elige el tema –el tema venía elegido ya por el Claustro-, y además redacta el texto de la obra.

Solo pudimos representarla dos veces en el Día de Puertas Abiertas y es mucho esfuerzo para poco “lucimiento”. Los chicos lo pasaron en grande y creo que aprendieron cosas más allá de lo que esperaban como: compartir experiencias, conocerse de otro modo, superar miedos e incertidumbres, descubrir potencialidades que quizás ni sabían que tenían, relacionarse con compañeros de otras edades, etc.

Propuestas para futuras convocatorias:

- Asistir a ensayos de profesores que trabajen en su día a día proyectos de este tipo.
- Compartir inquietudes de proyectos vivos que se estén llevando a cabo.
- Asistir a obras de teatro y a posteriores mesas redondas –con o sin alumnado-.

En cualquier caso, estoy muy agradecida por todo. Me dio mucha rabia –evaluaciones de 2º Bachillerato- no poder asistir a la mesa redonda, seguro que estuvo genial.

Yo, desde luego, sigo en la brecha. Ya estoy pensando en vincular el teatro con un proyecto de Aprendizaje y Servicio Solidario para el curso próximo. Espero que el Ayuntamiento finalmente avance en este sentido, porque aún está vinculado solamente al ámbito universitario. Eso también habría que moverlo. Desde mi centro estamos en ello. Gracias

Mª José Cano Montejano – IES FRANCISCO DE GOYA- (LA ELIPA)