

TEATRO

Anne Bamford

Sinopsis

El arte dramático fomenta la creatividad cotidiana, haciendo que las personas se sientan más vivas, sanas y conectadas con el mundo. Mejora la autoestima e infunde un sentimiento de logro y reconocimiento personal.

En su primera parte, este capítulo muestra cómo la educación basada en el arte dramático se centra en modos de aprendizaje multisensorial, procesos tales como crear, explorar, jugar y aprender, mejorando el pensamiento divergente, la fluidez de ideas y la flexibilidad.

En su segunda parte, examina el impacto de teatro en la sociedad y el papel que desempeña a la hora de promover un mayor bienestar, aumentando la concienciación estética, fomentando la participación social y el compromiso cívico.

INTRODUCCIÓN

En primer lugar, debemos distinguir entre el impacto que por derecho propio tiene el arte dramático como método de aprendizaje y asignatura para la educación de las personas, y el del teatro en la sociedad en general. El término arte dramático proviene de la palabra griega δράμα, que significa *hacer* o *actuar*. En su acepción más común, el arte dramático supone hacer y actuar. Además, dramatizar como verbo lleva implícita una acción, es decir, algo que se hace. Por otra parte, teatro proviene de la palabra griega *theatron*, utilizada como sustantivo para describir aquello que sucede, o el lugar donde se interpreta la obra ante el público. En este capítulo, se utilizará arte dramático para describir el proceso activo de hacer y actuar y teatro para describir el momento en el que se representan estos actos ante el público.

El drama es una expresión artística que explora el conflicto y la tensión humana. Suele presentarse al público en forma de historia, a través del diálogo y la acción. La educación basada en el arte dramático utiliza el drama como herramienta pedagógica adecuada para estudiantes de todas las edades. Incorpora elementos propios de los cursos de formación en arte dramático para facilitar el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo de los alumnos. La educación basada en el arte dramático se centra en modos de aprendizaje multisensorial. Este término se utiliza frecuentemente de forma genérica y engloba distintas formas y aplicaciones del arte dramático con fines educativos. Se centra en procesos tales como crear, explorar, jugar y aprender en clases convencionales.

Por lo general, el teatro se centra más en el producto, en representaciones, *happenings*, obras y producciones. Va más allá de la dramatización y de la actuación que se utiliza para transmitir una historia o narración. Por ejemplo, el diseño de vestuario, la confección de accesorios, la escenografía, la iluminación, la música y el sonido son componentes vitales del teatro contemporáneo. Las producciones teatrales también pueden lograr que prosperen una serie de oficios y sectores relacionados, como electricistas, montadores,

estilistas, personal de atención al público, de producción y marketing, de catering y de limpieza.

Nos centraremos en el impacto y el desarrollo del arte dramático y su capacidad para fomentar el crecimiento humano, especialmente al incluirlo en el proceso educativo. Esto supone que el arte dramático influye en los siguientes aspectos de la persona:

- La confianza en uno mismo
- La empatía
- El proceso de aprendizaje
- La capacidad de cooperar y colaborar
- La concentración y la memoria.

En la segunda parte de este capítulo examinaremos el impacto del teatro en la sociedad y el papel que desempeña a la hora de promover un mayor bienestar social gracias a que:

- Aumenta la concienciación estética
- Fomenta la participación en actividades sociales constructivas y el compromiso cívico.

A lo largo de este capítulo, se presentarán unas breves historias sobre varios profesionales que trabajan en arte dramático y el teatro. Con ellas pretendemos captar y transmitir sus experiencias reales respecto a la práctica y representación de estos ámbitos.

EL ARTE DRAMÁTICO Y LA CONFIANZA EN UNO MISMO

El arte dramático puede jugar un papel fundamental en el desarrollo de la confianza en uno mismo. A través de él, las personas ganan confianza en una serie de capacidades como el trabajo en equipo, la creatividad, el liderazgo y

la asunción de riesgos. En un contexto social y laboral cada vez más dinámico, estas cualidades son un activo importante en todas las áreas de la vida. Karakelle (2009)¹ utilizó un test estándar en materia de creatividad² para medir la influencia del arte dramático en la creatividad del individuo. Los resultados

[...] LOS PROCESOS CREATIVOS PUEDEN MEJORAR ASPECTOS IMPORTANTES DE LA CREATIVIDAD, COMO EL PENSAMIENTO DIVERGENTE, LA FLUIDEZ DE IDEAS Y LA FLEXIBILIDAD

revelaron que los procesos creativos pueden mejorar aspectos importantes de la creatividad, como el pensamiento divergente, la fluidez de ideas y la flexibilidad. El pensamiento divergente es esencial para la creatividad, dado que implica pensar en múltiples direcciones, buscar cambios e investigar. La fluidez se mide por la

cantidad de ideas poco asociadas y convencionales que se generan sobre un tema específico, mientras que la flexibilidad, por el número de asociaciones relacionadas con ámbitos diferentes. Gracias a su capacidad para dejar finales abiertos, el arte dramático creativo tiende a estimular el potencial creativo de las personas, aumentando su tolerancia ante la incertidumbre y provocando su curiosidad, características ambas clave de la creatividad.

Asimismo, se mantiene que el proceso grupal que normalmente forma parte del arte dramático podría incrementar directamente la creatividad. Por ejemplo, los participantes en un proceso dramático tienen que ser conscientes de las diferentes respuestas de otros individuos. Al generar una dinámica social que necesita probar o asumir riesgos (inherentes al comportamiento creativo), la experiencia dramática anima a los participantes a «decidir ser creativos», paso indispensable para aumentar la creatividad.

Aunque por supuesto se puede defender que muchas actividades aumentan la confianza en uno mismo (como por ejemplo, participar en actividades

[...] LOS BENEFICIOS ESPECÍFICOS DEL ARTE DRAMÁTICO PODRÍAN DERIVARSE DE LA MANERA EN LA QUE CONSIGUE CREAR UNA ATMÓSFERA DE SEGURIDAD, CONFIANZA Y COLABORACIÓN

deportivas, hablar en público o trabajar como voluntario), los beneficios específicos del arte dramático podrían atribuirse al modo en que consigue crear una atmósfera de seguridad, confianza y colaboración. El arte dramático mejora la autoestima e infunde un sentimiento de éxito y reconocimiento personal.

A modo de ejemplo, las investigaciones realizadas entre niños que participaban en los programas de arte dramático del Teatro Nacional de Londres mostraron que éstos ganaban confianza en sí mismos, lo que influía positivamente en otras áreas de su vida; disfrutaban más en la escuela y mejoraban significativamente sus habilidades comunicativas. Este proyecto de investigación, de tres años de duración, reveló que a través del estudio del teatro los niños experimentaban «un destacado aumento de la confianza en sí mismos en el aula».³ Al compararlos con otros niños que asistían a centros escolares similares y no participaban en el programa de arte dramático, el estudio reveló que los alumnos del Teatro Nacional mostraban una mejora significativa en sus competencias orales (habilidad para hablar y escuchar). Además disfrutaban más de la escuela y ganaban autoestima y confianza.

EMPATÍA

El arte dramático aborda temas que tocan de cerca la vida de las personas, a menudo de forma muy significativa. A través de las experiencias indirectas vividas con el arte dramático o el teatro, las personas pueden encontrar el sentido de su propio comportamiento y el de los demás, al tiempo que desarrollan otros aspectos de la inteligencia emocional.

El arte dramático también ayuda a desarrollar la tolerancia y la empatía. Para poder interpretar un papel de forma competente, un actor debe ser capaz de introducirse totalmente en el alma de otra persona; en otras palabras, conseguir una empatía total con el otro. El arte dramático resulta de especial utilidad para ello, ya que la esencia del juego de roles que caracteriza la interpretación es la capacidad de los actores de ponerse en la piel de los demás.

La empatía es un elemento clave dentro de los aspectos sociales y emocionales del aprendizaje. La empatía activa puede manifestarse desarrollando la autoconcienciación, las habilidades de sensibilización social y la tendencia hacia otros tipos de motivación más intrínsecos. Prendiville y Toye (2007)⁴ argumentan que las actividades orales y de escucha presentes en el arte dramático permiten practicar conductas empáticas y, por tanto, favorecen un aumento de la empatía en general.

Una aplicación práctica de este uso del arte dramático es la que se realiza en la formación de médicos. Cada vez más, los programas universitarios y de postgrado en medicina exploran la habilidad de las artes para dilucidar la condición humana de la empatía, puesto que está relacionada con aspectos vitales de la atención al paciente. En la University of California,⁵ estudiantes y profesores de los departamentos de medicina y literatura inglesa realizaron lecturas informales de distintas escenas extraídas de obras dramáticas. Los estudiantes de medicina participaron en lecturas dramatizadas de obras de teatro que fueron grabadas y proyectadas ante un grupo de 30 estudiantes para abrir el debate. Entre los temas discutidos se trataron los diferentes modos en que los pacientes afrontaban su enfermedad y cómo los futuros médicos podrían abordar escenarios clínicos similares. El estudio reveló que los estudiantes que habían participado en estas actividades tendían a ser más

EL ARTE DRAMÁTICO TAMBIÉN AYUDA A DESARROLLAR LA TOLERANCIA Y LA EMPATÍA

empáticos con los pacientes y con otros profesionales sanitarios que los que no lo habían hecho.

La compañía del Reino Unido *Theatrescience* tiene como objetivo tender lazos entre un arte dramático de calidad y las ciencias biomédicas «para explorar la relación entre las artes y las ciencias, analizando las ideas preconcebidas al respecto y sugiriendo cómo pueden cuestionarse». Además, analiza las colaboraciones entre científicos/médicos y profesionales del teatro.⁶ Tanto para los artistas como los profesionales involucrados, el proyecto aportó nuevas ideas. También demostró que cuando científicos y artistas trabajaban juntos, las ideas científicas podían divulgarse con más eficacia, ya que el arte dramático resulta ser el medio idóneo para transmitir ideas complejas (como la biomedicina) a una comunidad más amplia. El resultado del proyecto indicó que tanto la ciencia como las artes comparten un proceso de abstracción. La abstracción es el proceso por el cual surgen conceptos a partir del uso y clasificación entre conceptos literales (reales o concretos), principios básicos, u otros métodos. Las abstracciones en las artes y las ciencias se forman reduciendo el contenido de la información de un concepto o fenómeno observable a un formato más comprensible y fácil de comunicar. La abstracción es, asimismo, un elemento primordial en el proceso creativo ya que requiere el tratamiento complejo de una gama de estímulos.

[...] CUANDO CIENTÍFICOS Y ARTISTAS TRABAJABAN JUNTOS, PODÍAN COMUNICARSE CON MÁS EFICACIA IDEAS CIENTÍFICAS, YA QUE EL ARTE DRAMÁTICO OFRECE EL MEDIO IDÓNEO PARA TRANSMITIR IDEAS COMPLEJAS (COMO LA BIOMEDICINA) A UNA COMUNIDAD MÁS AMPLIA

EL ARTE DRAMÁTICO Y LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE

El arte dramático permite a las personas crear y vivir un mundo de ficción a

través de las experiencias, percepciones y conocimientos que puede despertar (Heathcote, 1984). Además, anima a las personas a aportar sus intereses y personalidad, su «acervo cultural» (Giroux, 1989), al proceso de aprendizaje para participar activamente en el mismo y personalizar su conocimiento (Bruner, 1962). De este modo, el arte dramático se convierte en un ejemplo de creatividad al difuminar los límites entre la vida real y la ficticia, al tiempo que favorece un rico entorno capaz de crear contextos significativos y motivadores para la comunicación y el aprendizaje.

Podría decirse que el arte dramático se basa en la capacidad humana para jugar. Los niños sienten un deseo natural de explorar y jugar, por lo que se puede utilizar el arte dramático para despertar su interés, atención y curiosidad. En pocas palabras, las pedagogías basadas en el arte dramático consiguen mejores

resultados de aprendizaje. El arte dramático consigue implicación e interés, a la vez que motiva y propicia el proceso de aprendizaje. Estos resultados positivos suelen generarse como consecuencia de la actividad cerebral, que se ve estimulada cuando se incorporan la ficción y el juego de rol al proceso de aprendizaje. Además, el arte dramático ofrece un paréntesis en el proceso de creación activa de conocimientos, frente a la mera recepción pasiva de información.

SE PUEDE UTILIZAR EL ARTE DRAMÁTICO PARA DESPERTAR INTERÉS, ATENCIÓN Y CURIOSIDAD. EN POCAS PALABRAS, LAS PEDAGOGÍAS BASADAS EN EL ARTE DRAMÁTICO CONSIGUEN MEJORES RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El investigador noruego Aud Berggraf Sæbø⁷ se centra en el valor del arte dramático como única forma de aprendizaje estético. Los principales hallazgos de este estudio realizado durante más de 10 años muestran que el aprendizaje basado en el arte dramático permite a los estudiantes participar activamente en su propio proceso de aprendizaje. Los resultados de Sæbø muestran que

el arte dramático fortalece y mejora el entorno y el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes.

Puede hacerlo al ofrecer a las personas la oportunidad de usar diferentes combinaciones de sus múltiples inteligencias (lingüística, visual, musical, kinestésica, lógico deductiva, interpersonal, intrapersonal, naturalista) (Gardner, 1983) como puntos de partida para el aprendizaje (Gardner, 1999). El arte dramático puede utilizarse para desarrollar y descubrir estilos de enseñanza y aprendizaje y preferencias personales. En él, se fomenta la teoría de las *inteligencias múltiples*⁸ a través de una variedad de tareas y diversos estilos de aprendizaje. Además estimula la imaginación y permite a las personas explorar experiencias y temas diversos en un entorno seguro y colaborativo.

El impacto de las pedagogías basadas en el teatro queda especialmente patente en el aprendizaje de un segundo idioma y de la alfabetización en la lengua materna. Las técnicas de arte dramático y cuentacuentos proporcionan un andamiaje robusto y flexible.

UTILIZAR EL ARTE DRAMÁTICO PARA PRACTICAR UN IDIOMA PERMITE A LOS ALUMNOS TENER CADA VEZ MÁS COMPETENCIA, INDEPENDENCIA Y SEGURIDAD EN SÍ MISMOS

El *andamiaje*⁹ como concepto educativo describe el asesoramiento, colaboración y apoyo que se ofrecen para guiar al niño hacia un nuevo tipo de aprendizaje. El arte dramático como técnica de andamiaje del aprendizaje en materia de idioma y alfabetización puede reforzar y fortalecer el desarrollo de habilidades del lenguaje. Utilizar el arte dramático para practicar un idioma permite a

los alumnos tener cada vez más competencia, independencia y seguridad en sí mismos; abre la puerta a un nuevo tipo de aprendizaje y a la interiorización de la lengua, así como a otras habilidades de forma creativa y placentera.

La calidad del aprendizaje de un idioma también puede cambiar con el tiempo gracias al arte dramático. Quizás al principio un alumno de nivel inicial solo alcance una comprensión receptiva de la historia. Dado que la interpretación dramática es un idioma internacional, el alumno de nivel inicial puede seguir la historia a través de lo que ve y captar intuitivamente el idioma mientras se desarrolla la acción. Además, en caso de no estar familiarizados con el lenguaje oral, el arte dramático permite a los estudiantes reproducir y recontar la historia. A medida que aumenta su nivel, la interpretación dramática permite a los alumnos explorar diversos temas y personalizar y transferir parte del idioma adquirido a su propia vida. El arte dramático les permite mejorar la velocidad y calidad del aprendizaje del idioma a través de procesos de imitación, repetición, gesticulación, uso de la voz y otras acciones.

COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

El trabajo en grupo que se requiere para crear obras teatrales fomenta la cooperación y el trabajo en equipo. En el marco de una producción teatral, el proceso creativo individual (a pesar de ser importante) queda subordinado a las intenciones y voluntad del grupo. Esta tensión de grupo que se genera en el arte dramático proporciona a los niños una oportunidad ideal para desarrollar sus habilidades sociales y colaborativas.

La colaboración, cooperación y el trabajo conjunto son inherentes a la creación teatral. A través del arte dramático, las personas se relacionan entre sí y forjan grupos sociales significativos. La teoría sobre el Aprendizaje Cooperativo,¹⁰ una ramificación del Constructivismo,¹¹ defiende la idea de que cuando mejor se aprende es cuando los alumnos participan activamente en el propio proceso de aprendizaje y trabajan conjuntamente para alcanzar un objetivo común. A través del arte

**A TRAVÉS DEL ARTE
DRAMÁTICO LAS PERSONAS
APRENDEN CON MAYOR
PROFUNDIDAD Y
COMPLEJIDAD, MIENTRAS
QUE DISFRUTAN AÚN MÁS
CON LA EXPERIENCIA**

dramático las personas aprenden con mayor profundidad y complejidad, y disfrutan aún más con la experiencia. Las personas que trabajan juntas en una actividad teatral tienden a hacerlo con más intensidad y durante períodos más largos de tiempo, mejorando la autoestima y la sensación de realización personal.

Tanto el arte dramático como el teatro son actividades sociales y comunitarias. El arte dramático proporciona un marco idóneo para desarrollar habilidades sociales como la cooperación, la colaboración, la capacidad de escucha y autocontrol y ayuda a crear unas condiciones afectivas apropiadas. A través del arte dramático, las personas desarrollan una conciencia del yo (mente, cuerpo y voz) y de los demás (colaboración y empatía), lo que tiene como consecuencia una mayor comprensión del comportamiento humano, sus motivaciones, diversidad, cultura e historia.

De esta forma, el arte dramático permite a las personas reflexionar con mayor seguridad y apertura sobre temas importantes para ellos, al tiempo que les permite mantener distancia. En una producción teatral, tanto los participantes como el público conviven en una suspensión acotada del tiempo, lugar e identidad. Las habilidades y cualidades desarrolladas gracias al arte dramático, como el trabajo en equipo, la creatividad, el liderazgo y la capacidad de asumir riesgos son activos importantes en todas las disciplinas y áreas de la vida. La principal obra de Koestler (1964)¹² sobre la naturaleza de la creatividad, puede darnos algunas pistas sobre cómo podemos utilizar el arte dramático para prender la mecha de la creatividad. Quizás el proceso dramático proporciona

**[...] EL ARTE DRAMÁTICO
PERMITE A LAS PERSONAS
REFLEXIONAR CON MAYOR
SEGURIDAD Y APERTURA
SOBRE TEMAS IMPORTANTES
PARA ELLOS, AL TIEMPO
QUE LES PERMITE
MANTENER DISTANCIA**

lo que Koestler describe como un entorno maduro para desarrollar la creatividad. Argumenta que en esas situaciones las personas experimentan un desplazamiento de la atención hacia algo que no habían advertido previamente. Situar las cosas en un nuevo contexto dramático permite a las personas elaborar nuevas conexiones; en pocas palabras, cuanto más familiarizado se está con las partes, más sorprendente será el nuevo conjunto. El significado etimológico del verbo latino *cogito* de *pienso* es en realidad asociar. Podría decirse que el arte dramático permite la combinación de nuevas ideas al mismo tiempo que crea un entorno maduro para que se produzcan nuevas síntesis o, en otras palabras, para que florezca el proceso creativo.

CONCENTRACIÓN Y MEMORIA

Los seres humanos somos capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos tomarnos un café mientras leemos el periódico, o cantar nuestra canción favorita mientras planchamos. Estas son tareas sencillas que podemos compaginar sin dificultad, pero no todo el mundo desarrolla la habilidad de hacer varias cosas simultáneamente. El cerebro puede adaptarse rápidamente y sincronizar todas estas habilidades en un grupo coordinado de acciones. Las habilidades individuales pasan de la etapa de incompetencia consciente a la de competencia inconsciente. A través del arte dramático se puede aumentar la *memoria de los sentidos* ya que sirve no sólo para presentar personajes sino para representarlos. Esta alta capacidad de memorización se basa en recordar utilizando los cinco sentidos. En la caracterización e interpretación dramática, el actor observa la vida cotidiana y combina estas observaciones de forma multisensorial para representar el recuerdo de un arquetipo social y el de una emoción. Se requiere una inmensa concentración para evocar una representación. Quizá en este punto el lector esté pensando que esto solo lo hacen aquellos actores que han alcanzado el cénit de su profesión y que son capaces de representar la verdad de la vida de forma tan convincente que logran transformar al público. Sin embargo, incluso los niños pequeños tienen esta habilidad: un niño puede imitar con facilidad el enfado de su padre o la cara

de sorpresa de su madre, puede representar con claridad a su profesor o reproducir una discusión con su hermano. Estas habilidades multidimensionales ponen de manifiesto tanto una gran capacidad de concentración y observación como la habilidad de evocar recuerdos y representarlos con fuerza.

El arte dramático estimula la imaginación y permite a las personas explorar temas y experiencias en un entorno seguro y reconfortante. Resulta vital construir una atmósfera de seguridad, confianza y concentración. Esta representación y repetición de forma independiente permite a las personas explorar de un modo imaginativo aspectos y sentimientos que van más allá de la realidad; en otras palabras, utilizar su imaginación. La imaginación es una habilidad vital

para enfrentarse a las tareas, sentimientos y problemas del día a día. La imaginación creativa humana es muy extensa y puede ofrecernos un viaje interminable para explorar todo aquello que seamos capaces de concebir. La libertad creativa consiste en ser libres para explorar todas las opciones y utilizar el concepto de integración compleja descubriendo nuevos modos de avanzar ante obstáculos que de otro modo parecerían insalvables.

LA LIBERTAD CREATIVA CONSISTE EN SER LIBRES PARA EXPLORAR TODAS LAS OPCIONES Y UTILIZAR EL CONCEPTO DE INTEGRACIÓN COMPLEJA DESCUBRIENDO NUEVOS MODOS DE AVANZAR ANTE OBSTÁCULOS QUE DE OTRO MODO PARECERÍAN INSALVABLES

Nuestra imaginación creativa es lo que nos permite acceder a las infinitas posibilidades de la creatividad en cualquier situación a la que nos enfrentamos. Es allí donde podemos explorar todas y cada una de las posibilidades. De este modo, los acontecimientos imaginativos que se desencadenan en el arte dramático pueden ayudar a las personas a enfrentarse a situaciones emocionales complejas, permitiéndoles adquirir práctica en un contexto seguro y sin riesgos para poder explorar situaciones complejas.

AUMENTAR LA CONCIENCIACIÓN ESTÉTICA

El teatro tiene una larga e ilustre historia. En sus orígenes más humildes, se trataba de embellecer una buena historia utilizando una gama de dispositivos dramáticos, verbales y no verbales, para sumergir a las personas en ella. El teatro adopta diversas formas como la pantomima, el *clown*, las obras dramáticas, los cuentacuentos, las novelas radiofónicas, los melodramas, los títeres, las improvisaciones, el teatro de máscaras, la oratoria, la dramaturgia, o la dirección y producción teatrales. El sentido amplio del teatro puede incluir también el material teatral (disfraces, accesorios, escenarios, iluminación, música y sonido) para enriquecer la experiencia, versionar obras y montar producciones. Dentro del mundo del teatro es posible adquirir experiencia en los distintos roles como actor, director, escritor, diseñador y público.

Desde la antigüedad hasta hoy en día, el teatro se ha utilizado para educar a la sociedad. Las personas aprenden sobre y a través de la estética de la experiencia dramática. Y, sin embargo, la opinión popular sobre una obra de teatro depende, generalmente, de sus experiencias anteriores y de las expectativas que se aplican posteriormente a nuevas situaciones. Cuanto más teatro vean y experimenten las personas, mejor podrán extraer el sentido de sus experiencias teatrales. Los estudiantes que han asistido en familia a espectáculos teatrales en directo desde pequeños, se sentirán más cómodos con el teatro en la escuela. Unas experiencias teatrales ricas cuentan con más probabilidades de captar la atención y suscitar conversaciones y preguntas. Una actividad dramática eficaz debe presentar un tema complejo, apto para ser analizado y debatido en profundidad y que afecte diversas áreas de estudio, entre ellas la estética, la historia, la ética y los negocios. Estos temas mejoran la comprensión cultural al ampliar nuestras

CUANTO MÁS TEATRO VEAN Y EXPERIMENTEN LAS PERSONAS, MEJOR PODRÁN EXTRAER EL SENTIDO DE SUS EXPERIENCIAS TEATRALES

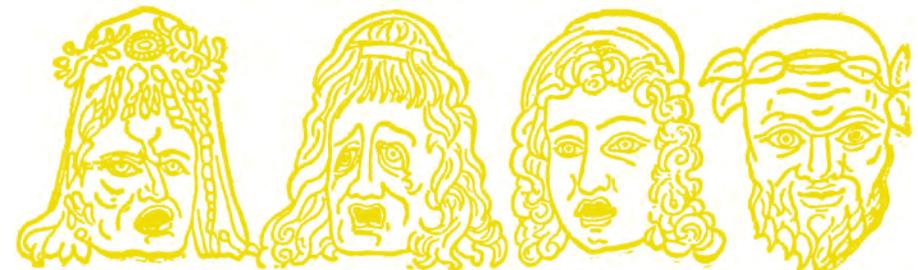
perspectivas y, con frecuencia, retratan la vida desde diferentes puntos de vista, culturas y épocas.

El teatro sigue unas reglas y convenciones intrínsecas. Por ejemplo, el público permanece sentado y observa mientras los demás actúan. La representación concluye con un aplauso y lo normal es no comer durante la misma. Además de todas estas convenciones prácticas que comparten las personas, existen otras relativas a la estructura narrativa de la mayoría de las obras teatrales. Por ejemplo, el público espera que la alteración inicial de un estado de equilibrio desencadene una serie de tensiones y conflictos que llevan a un desenlace.

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES SOCIALES Y EL COMPROMISO CÍVICO

El teatro puede ser una fuente de orgullo y conexión en una comunidad, a la vez que un lugar de activismo social y compromiso cívico en el seno de una acción democrática. El compromiso cívico supone un comportamiento consciente con un propósito encaminado a generar un cambio, ya sea personal, social, político, medioambiental o económico. El compromiso cívico es un comportamiento público y generalmente colectivo. Cuando el teatro está orientado a este compromiso, su propósito principal puede ser el de abordar distintos temas sociales. Por ejemplo, la iniciativa *Theatre Without Borders - Teatro sin fronteras*¹³ es un movimiento internacional basado en el teatro que busca un impacto para contribuir a la construcción de la paz.

*ImpactArts*¹⁴ utiliza las artes visuales, la música, el arte dramático, la danza y la tecnología para trabajar en comunidades locales con personas de todas las edades. Esta organización utiliza el arte dramático como una herramienta para conseguir un cambio, mejorar el entorno y ayudar a las personas a reincorporarse a la vida laboral o mejorar su calidad de vida.

«[...] EL ARTE DRAMÁTICO Y EL TEATRO PUEDEN UTILIZARSE COMO HERRAMIENTA PARA CAPACITAR, MEJORAR LA AUTOESTIMA Y LA CONFIANZA Y CONDUCIR HACIA UN DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONALES, ASÍ COMO A UN CAMBIO POSITIVO TANTO PARA LOS PARTICIPANTES COMO PARA EL PÚBLICO QUE COMPARTE ESTA EXPERIENCIA» (OPEN CLASP THEATRE)

Del mismo modo, el *Open Clasp Theatre*¹⁵ colabora con la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Reino Unido en temas relacionados con la equidad y la integración. A pesar de centrarse en la actividad teatral, la compañía colabora con profesionales del mundo sanitario, de servicios sociales y del sistema judicial, con distintas asociaciones de la comunidad y con el público en general. Se centran en las experiencias de mujeres y jóvenes dedicadas a la prostitución o víctimas de explotación sexual; mujeres que han tenido que dar a sus hijos en adopción (debido a retirada de la custodia por situaciones de violencia doméstica o drogadicción); mujeres sin techo, con problemas de salud mental y minorías sexuales, entre otras. «La base de nuestro trabajo es saber que el arte dramático y el teatro pueden utilizarse como herramienta para capacitar, mejorar la autoestima y la confianza y conducir hacia un desarrollo y crecimiento personales, así como a un cambio positivo tanto para los participantes como para el público que comparte esta experiencia».¹⁶

CONCLUSIÓN

Estos son los efectos de una participación directa en actividades de arte dramático y teatro. Las actividades teatrales repercuten en el entorno y tienen un impacto emocional tanto sobre los participantes como sobre el público. Nos ofrece un espejo en el que examinarnos y nos permite profundizar en

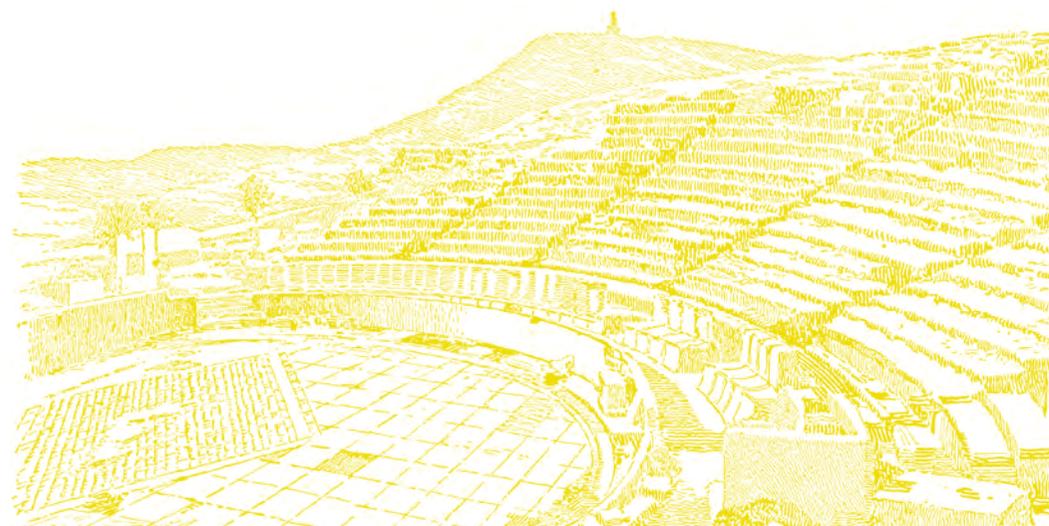
la comprensión de nuestras conductas y motivaciones humanas. Aunque el arte dramático y el teatro son actividades profesionales, las personas utilizan técnicas dramáticas y expresiones teatrales en escenarios y situaciones de la vida real. Participar en actividades de arte dramático y utilizar técnicas de interpretación en la comunicación del día a día puede aumentar la confianza en uno mismo. La naturaleza social del arte dramático y el teatro cimienta la

EN UN SENTIDO PRÁCTICO, EL ARTE DRAMÁTICO FOMENTA LA CREATIVIDAD COTIDIANA, HACIENDO QUE LAS PERSONAS SE SIENTAN MÁS VIVAS, SANAS Y CONECTADAS CON EL MUNDO

cooperación y la colaboración. Acudir al teatro o formar parte de una producción teatral puede mejorar la concentración y la memoria de las personas.

Realizar actividades teatrales en la comunidad forja una empatía individual y colectiva al hacer florecer una sensibilidad estética y un

compromiso ciudadano. En un sentido práctico, el arte dramático fomenta la creatividad cotidiana, haciendo que las personas se sientan más vivas, sanas y conectadas con el mundo. La empatía inherente al arte dramático nos hace estar más abiertos a otras personas y a nuevas experiencias. Conforme dejamos a un lado la incredulidad y nos dejamos atrapar por el mundo de lo imaginario, nos volvemos menos defensivos. Existe una experiencia integral del cuerpo en la cual mente y cuerpo se sienten bien. El arte dramático y el teatro pueden abrir la puerta a la inspiración y a un mayor conocimiento personal.

Aaltje van Zweden es directora de la Papageno Foundation en los Países Bajos. La Papageno Foundation lleva 15 años desarrollando prácticas educativas ricas en artes para facilitar la inclusión de personas con autismo y discapacidades asociadas a este trastorno. Estas innovadoras actividades se valen del arte dramático y el teatro como medio destacado para dar rienda suelta al potencial creativo de las personas con autismo.

Aaltje explica: «Soy madre de un niño autista. Para mi hijo, que no se comunicaba verbalmente, el arte dramático resultó ser un potente medio y una valiosa forma de establecer contacto. Lamentablemente, he observado que la educación rica en artes no tiene demasiado peso, por no decir ninguno, en la estructura del sistema de educación especial. Como profesora de arte y fundadora de la Papageno Foundation, uno de mis principales objetivos profesionales es implantar proyectos de arte interdisciplinarios dirigidos a estudiantes con discapacidades».

Desde 2007, Papageno está desarrollando los proyectos *Ontmoeten* (Encuentros). En ellos, distintas personas (con y sin autismo) colaboran con artistas y docentes para crear una única obra de teatro musical que integre guión/letra, representación, movimiento, arte visual y música. Así participan en actividades artísticas en un entorno experimental que les permite mantener un diálogo abierto con artistas profesionales, docentes y ayudantes. El objetivo principal del proyecto consiste en actuar, cantar, bailar y hacer música juntos, de modo que cada participante representa su propio papel en el escenario.

**«SOY MADRE DE UN NIÑO AUTISTA. PARA MI HIJO, QUE NO SE COMUNICABA VERBALMENTE, EL ARTE DRAMÁTICO RESULTÓ SER UN POTENTE MEDIO Y UNA VALIOSA FORMA DE ESTABLECER CONTACTO»
(AALTJE VAN ZWEDEN)**

El hecho de trabajar a través del arte dramático y la creación de producciones teatrales tiene un gran impacto. Tal y como lo describe Aaltje: «El arte es un medio de comunicación universal y tiene el poder de romper las barreras lingüísticas, físicas, mentales y cognitivas, permitiendo entrar en contacto y comunicarse con los demás».

Aaltje valora especialmente el impacto del arte dramático en niños con dificultades comunicativas: «Los niños autistas o con otras discapacidades se exponen a dificultades y al potencial fracaso en muchas áreas. El hecho de que sean capaces de expresar sus pensamientos y sentimientos a través de una obra demuestra la importancia del arte dramático y la educación teatral para los alumnos con autismo».

La Papageno Foundation considera de vital importancia que se ofrezca la oportunidad, especialmente a personas con autismo, de desarrollar su creatividad e imaginación a través de la música, el arte dramático y la educación teatral para conseguir una sociedad inclusiva y diversa.

En palabras de Vygotsky: «Cuando actúa, es como si el niño pareciera más alto de lo que realmente es» (1978, p. 102). Esta afirmación es aplicable a cualquier niño, pero aún más a niños con alguna discapacidad. El arte dramático y el teatro permiten disfrutar del juego, que consideramos una necesidad humana básica.

**«CUANDO ACTÚA, ES COMO SI EL NIÑO PARECIERA MÁS ALTO DE LO QUE REALMENTE ES»
(VYGOTSKY, 1978)**

AALTJE VAN ZWEDEN

La **profesora Patricia Lindberg**, de la Plymouth State University de Estados Unidos, vio despertar su interés por el arte dramático y el teatro con tan solo cinco años, al asistir a una representación de la obra *Los tres cabritillos* con sus compañeros de educación infantil. Patricia recuerda: «Me sentí tan partícipe e interesada, que algo en mi interior, incluso siendo tan pequeña, me dijo que había encontrado mi tribu».

Junto a la productora Carla Russell, Patricia ha sido galardonada recientemente (2013) con un premio Emmy por su programa de televisión infantil TIGER. TIGER (*Theatre Integrating Guidance, Education, and Responsibility - Teatro que integra Orientación, Educación y Responsabilidad*) es una iniciativa desarrollada

en colaboración con estudiantes de los programas de Psicología Escolar, Orientación Escolar y Artes Integradas de la PSU. La compañía profesional de teatro ayuda a los niños, centros escolares, familias y miembros de la comunidad a abordar de forma proactiva y positiva aquellos aspectos y preocupaciones sociales a los que se enfrentan los niños hoy en día en las escuelas. TIGER utiliza

TIGER UTILIZA LOS MUSICALES PARA OFRECER AL PÚBLICO ESCOLAR HERRAMIENTAS CON LAS QUE IDENTIFICAR, DEBATIR E INTENTAR REDUCIR EL ACOSO ESCOLAR

los musicales para ofrecer al público escolar herramientas con las que identificar, debatir e intentar reducir el acoso escolar. El reparto de este programa ha pasado varios años viajando por Nueva Inglaterra ofreciendo representaciones y organizando talleres con estudiantes, familias y docentes sobre acoso escolar y otros temas como la autoestima y la amistad. Patricia Lindberg es escritora, productora y compositora y, además, ha trabajado estrechamente con otros profesionales del mundo de la música y el diseño escenográfico.

A pesar del éxito cosechado en el uso del arte dramático como herramienta para reducir el acoso escolar, Patricia continúa desarrollando otros proyectos con el objetivo de construir una sociedad mejor a través del arte dramático. El año pasado, escribió una original obra musical junto a un historiador local y un afamado compositor para conmemorar el 250 aniversario de su ciudad natal. Además, tuvo la oportunidad de dirigir la obra. La profesora Lindberg declaró: «Fue una auténtica celebración para toda la comunidad. En la producción participaron 120 personas de todas las edades, desde los 8 a los 77 años, y fue muy divertido. La verdad es que esto me hizo darme cuenta de nuevo de lo importante que es para las personas crear arte juntas. La alegría que sintieron también se ha mantenido en el tiempo. Todos disfrutaron muchísimo y aprendieron mucho sobre la maravillosa historia de nuestra ciudad».

**«SIENTO QUE MI TRABAJO PERMITE A LAS PERSONAS SENTIRSE BIEN CONSIGO MISMAS Y CON SU CREATIVIDAD Y ESTAR MÁS CONECTADAS CON AQUELLOS QUE LES RODEAN. EL TEATRO TIENE ESTE PODER PORQUE ES UN ARTE INTRÍNSECAMENTE COLABORATIVO»
(PATRICIA LINDBERG)**

La profesora Lindberg cree que el arte dramático es algo vital para las personas: «Vivir en primera persona el teatro nos permite entrar en contacto con nuestra imaginación y jugar, una parte esencial de nuestra vida que solemos perder en este frenético mundo».

«Siento que mi trabajo permite a las personas sentirse bien consigo mismas y con su creatividad y estar más conectadas con aquellos que les rodean. El teatro tiene este poder porque es un arte intrínsecamente colaborativo».

PATRICIA LINDBERG

Marianne Bosma empezó a sentirse atraída por el arte dramático en el instituto, mientras participaba en una producción teatral para celebrar el aniversario del centro. Cuando sus profesores la vieron actuar, le animaron a solicitar plaza en la Academia de Arte Dramático. Su experiencia en el instituto debió tener un impacto muy significativo, puesto que en la actualidad Marianne se dedica a dirigir programas de arte dramático y teatro y se ha convertido en una conocida profesora de arte dramático en los Países Bajos.

Marianne recuerda que «durante el pasado curso escolar tuve que preparar el examen final de los alumnos de último curso. Fue una experiencia muy interesante pero, al mismo tiempo, muy dura por la gran responsabilidad que conlleva. Como profesora de arte dramático, siempre existe tensión entre la necesidad de hacer un espectáculo bonito y la de dar a los estudiantes suficiente espacio y creatividad para que realicen su propio espectáculo. Siempre se da esta tensión entre qué decidir tú y qué dejar que decidan ellos. ¿Qué papel debe desempeñar el docente aquí...? Fue una experiencia fantástica, horrible, cansada, interesante y creativa al mismo tiempo... ¡y nunca la olvidaré!».

Marianne considera que por lo general es difícil estar segura del impacto de su trabajo, pero cree que el arte dramático puede ser beneficioso para las personas. Aunque reconoce que es muy difícil conseguir pruebas directas de su impacto, el arte dramático puede aportar cosas buenas tanto para el individuo como para la sociedad en general. Afirma que: «Cuando las lecciones son interesantes y las personas se involucran al 100%, siempre se crea un buen clima. Puedes comprobar su impacto. Estoy convencida de que el arte dramático contribuye a mejorar la confianza en uno mismo. Participar en actividades teatrales aporta más herramientas para expresar nuestras ideas y nos proporciona una mayor apertura hacia el futuro».

Marianne destaca también el impacto técnico del teatro. Según comentó: «Participar en actividades teatrales ofrece una formación que se puede utilizar en distintos sectores profesionales. Las personas que actúan tienen una mayor capacidad para observar a las personas y su comportamiento, teniendo más facilidad para expresarse verbalmente, mayor conciencia de las expresiones faciales, así como de los sentimientos expresados por otros. Suelen ser más creativas, abiertas y sensibles. Si el arte dramático y el teatro estuvieran más presentes en nuestra vida, creo que la sociedad tendría una visión más amplia de las cosas y estaría más dispuesta a *enfrentarse a lo desconocido*. Si haces teatro o das cursos de arte dramático, tendrás la oportunidad de aprender más cosas sobre ti mismo observando a los demás y aprenderás a tocar tu propio instrumento (tu cuerpo y tu voz). Esto, a su vez, te ayudará a establecer una comunicación abierta y flexible y a mantener una mente positiva y creativa».

**«SI EL ARTE DRAMÁTICO Y EL TEATRO ESTUVIERAN MÁS PRESENTES EN NUESTRA VIDA, CREO QUE LA SOCIEDAD TENDRÍA UNA VISIÓN MÁS AMPLIA DE LAS COSAS Y ESTARÍA MÁS DISPUESTA A ENFRENTARSE A LO DESCONOCIDO»
(MARIANNE BOSMA)**

MARIANNE BOSMA

Victor Ladan Lutsili es guionista y director de cine y se sirve del teatro y del arte dramático para dirigir proyectos para el desarrollo. Su primer contacto con el arte dramático se produjo de la mano de su madre, que trabajaba en la ONG World Vision en proyectos comunitarios para niños sin recursos. Para ayudar a estos niños, le pedía que escribiera distintos guiones que pudiera utilizar con ellos posteriormente.

En la actualidad, está realizando trabajos de investigación sobre el uso de programas de arte dramático con personas que han sufrido distintos traumas. Víctor Ladan Lutsili explica: «Estoy realizando un proyecto de investigación denominado *Narratives of the Living Dead - Historias de los muertos vivientes*. Este trabajo se sirve del arte dramático y la elaboración de guiones para explorar cómo aquellas personas que viven con SIDA/VIH se enfrentan al trauma causado por su infección, utilizando el teatro para expresar su estigma».

**«EL ARTE DRAMÁTICO Y EL
TEATRO SON UNA EFICAZ
MEDICINA QUE DEVUELVE
LA VIDA A CUERPO,
MENTE Y ALMA»
(VICTOR LADAN LUTSILI)**

Afirma que el impacto de este proyecto cambia la vida de los individuos y mejora la sociedad, ya que según afirma: «He presenciado un cambio de actitud y una transformación total de su visión del mundo».

Victor siente que el arte dramático tiene un efecto curativo para las personas: «El arte dramático y el teatro son una eficaz medicina que devuelve la vida a cuerpo, mente y alma».

VICTOR LADAN LUTSILI

NOTAS

- ¹ Karakelle, S. (2009). «Enhancing fluent and flexible thinking through the creative drama process». *Thinking Skills and Creativity*, 4(2), pp. 124-129.
- ² Test de pensamiento creativo de Torrance – TTCT (1974).
- ³ Helen Turner Study, realizado por la Unidad de investigación en Ciencias Sociales del Institute of Education, University of London, Reino Unido.
- ⁴ Prendiville, F. y Toye, N. (2007). *Social and Emotional Aspects of Education*. Sage Publications, Londres.
- ⁵ Kabir S. Matharu, I., Howell, J. y Fitzgerald, F. (2011). «Drama and Empathy in Medical Education». *Literature Compass*, volumen 8, número 7, pp. 443-454, julio de 2011.
- ⁶ El informe de investigación del proyecto sobre ciencia y teatro llegó a la siguiente conclusión: «1. existe un prejuicio persistente, de que la combinación entre ciencia y teatro genera obras de poca calidad, a pesar de que cada vez hay más pruebas que indican lo contrario; 2. La mayoría de los participantes en el programa NMF creen que la ciencia se representa de forma demasiado simplista en las artes, en caso de que aparezca representada de algún modo; 3. Tanto los científicos/profesionales sanitarios como los escritores necesitan tener cierta experiencia en teatro científico antes de poder apreciar lo que les ofrece; 4. Tanto profesionales teatrales, como científicos y público en general pueden aportar nuevas perspectivas; 5. Es importante que los escritores tengan una buena relación con su asesor científico para poder obtener un asesoramiento experto durante el proceso de creación; 6. La relación con un asesor científico puede ir más allá de limitarse a responder preguntas especializadas; pueden actuar como mentores y abrir camino a una información fidedigna; 7. La dirección científica y dramática no pueden estar completamente separadas; 8. Las colaboraciones tienden a aumentar la superposición de los papeles entre los distintos individuos». http://www2.warwick.ac.uk/fac/cross_fac/iatl/projects/studentperformance/thomas.
- ⁷ Sæbø, 2003a, 2003b, 2005a, 2005b, 2009. International Drama and Education Association, Universitetet i Stavanger, Noruega.
- ⁸ Gardner, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. Fontana y Gardner, H. (1999). *Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century*, Basic Books.
- ⁹ Read, C. (2006). Supporting teachers in supporting learners. En: *Picture Books and Young Learners of English*. Enever, J. y Schmid-Schönbein, G. (Eds). Múnich: Langenscheidt.
- ¹⁰ Johnson, D., Johnson, R. y Holubec, E. (1998). *Cooperation in the classroom*. Boston: Allyn and Bacon.
- ¹¹ Idea original de la obra de Vygotsky (1978).
- ¹² Koestler, A (1964). *The Act of Creation*. Londres: Hutchinson and Co.
- ¹³ <http://www.theatrewithoutborders.com/>.
- ¹⁴ <http://www.impactarts.co.uk/>.
- ¹⁵ <http://www.openclasp.org.uk/>.
- ¹⁶ *Ibid.*

La profesora **Anne Bamford** es directora de la International Research Agency y de la Comisión para la Educación. Anne cuenta con el reconocimiento nacional e internacional por sus investigaciones en educación artística, nuevas formas de alfabetización y comunicación visual. Es una experta en la dimensión internacional del arte y la educación cultural y en sus trabajos ha tratado cuestiones relacionadas con la innovación, la diversidad, la igualdad y el impacto social. *World Scholar* por la UNESCO, Anne ha dirigido estudios de evaluación e impacto tanto a escala nacional como para los gobiernos de Dinamarca, Holanda, Bélgica, Islandia, Hong Kong y Noruega. Entre sus numerosos artículos y capítulos de libros, destacan *El factor ¡Wuau!: El papel de las artes en la educación*, que ha sido publicado en cinco idiomas y distribuido en más de 40 países. Anne fue profesora en la University of the Arts (Londres), y actualmente da clases en el St Mary's College, y en el Institute of Education de Hong Kong.

