

Prácticas innovadoras inclusivas

retos y oportunidades

Alejandro Rodríguez-Martín
(*Compilador*)

Universidad de Oviedo
Universidá d'Uviéu
University of Oviedo

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Centro
UNESCO
Principado
de Asturias

Prácticas innovadoras inclusivas retos y oportunidades

Alejandro Rodríguez-Martín

(Comp.)

Universidad de Oviedo
Universidá d'Uviéu
University of Oviedo

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Centro
UNESCO
Principado
de Asturias

© 2017 Universidad de Oviedo

© Los/as autores/as

Edita:

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo

Campus de Humanidades. Edificio de Servicios. 33011 Oviedo (Asturias)

Tel. 985 10 95 03 Fax 985 10 95 07

Http: www.uniovi.es/publicaciones

servipub@uniovi.es

I.S.B.N.: 978-84-16664-50-4

D. Legal: AS 682-2017

Imprime: Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo

Todos los derechos reservados. De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reproduzcan o plagien, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo y soporte, sin la preceptiva autorización.

¿Cómo citar esta obra?

Rodríguez-Martín, A. (Comp.) (2017). *Prácticas Innovadoras inclusivas: retos y oportunidades*. Oviedo: Universidad de Oviedo.

ÍNDICE

Presentación	9
<i>Eje Temático 1.</i>	
<hr/>	
Políticas socioeducativas inclusivas y formación del profesorado	13
<i>Eje Temático 2.</i>	
<hr/>	
Prácticas innovadoras inclusivas en Educación Infantil y Primaria	503
<i>Eje Temático 3.</i>	
<hr/>	
Prácticas innovadoras inclusivas en E.S.O., Bachillerato, Formación Profesional y otras enseñanzas	1399
<i>Eje Temático 4.</i>	
<hr/>	
Prácticas innovadoras inclusivas en la universidad	1807
<i>Eje Temático 5</i>	
<hr/>	
Prácticas innovadoras inclusivas en el ámbito social	2325
<i>Eje Temático 6.</i>	
<hr/>	
Prácticas innovadoras inclusivas en el ámbito laboral	2611

IMPROVISACIÓN TEATRAL COMO HERRAMIENTA FAVORECEDORA DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

Méndez Martínez, Emilio¹

¹ Universidad de Oviedo, España
e-mail: UO63901@uniovi.es, España

Resumen. En esta comunicación explicaremos qué es la improvisación teatral, su técnica y sus diversas aplicaciones en los planos educativo, social, laboral y personal. Trataremos asimismo de exponer brevemente cómo la educación oficial, en su afán de instruir personas, puede poner en peligro valores innatos en el ser humano, como son la imaginación, la iniciativa, la originalidad, la flexibilidad... en definitiva, la creatividad; por medio de la mitigación de la espontaneidad. Por último, mostraremos por medio de la exposición de nuestra experiencia didáctica cómo la improvisación teatral puede favorecer la inclusión del alumnado en educación a partir de la compensación de aquella realidad.

Palabras clave: improvisación, inclusión, expresión corporal, espontaneidad, creatividad.

INTRODUCCIÓN

Todo empieza cuando en la escuela nos enseñan a controlar nuestra espontaneidad, a pensar antes de hacer, a poner en duda nuestras primeras respuestas, en pos de una convivencia más justa. No obstante, en este necesario proceso de socialización, el individuo tiende a perder valores innatos en el ser humano como son la imaginación, la iniciativa, la originalidad, la flexibilidad (Dewey, 2009)... en tanto se van asociando con algo negativo, para posteriormente de manera contradictoria ser requeridos laboral e incluso académicamente (Robinson, 2015), y sobre todo como condición necesaria para caminar hacia la libertad personal (Chomsky, 2001) y por tanto hacia “el pleno desarrollo de la personalidad humana”, que junto con el “todos tienen derecho a la educación”, determinan los fines últimos de la educación recogidos en la Constitución Española. Todo esto creemos que exige un cambio de paradigma educativo, basado en la experiencia y en la cooperación, o al menos la introducción de experiencias educativas innovadoras que velen por la supervivencia de la espontaneidad del individuo (Moreno, 1995) como impulso primero del proceso creativo.

IMPROVISACIÓN TEATRAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA

La improvisación teatral consiste en generar escenas teatrales en el momento, sin preparación previa. El resultado es el proceso, todo se construye en equipo, de manera espontánea y gracias a la asimilación progresiva de una técnica definida. Se hace necesaria la aportación de cada participante: el individuo no puede construir nada solo, el producto resultante siempre es creación de todo el grupo, que erigirá su proceso creativo sobre un clima de equidad, confianza y desinhibición conseguido previamente. La interiorización de la técnica necesaria para llevar a cabo este proceso permite favorecer talentos creativos e innovadores (Atencia, 2015).

Usaremos como eje vertebrador de la comunicación las cinco reglas de la improvisación teatral para compartir sus beneficios como herramienta pedagógica, terapéutica o laboral, que son (Laferriere, 1993):

- Sí y: siempre aceptar y añadir.
- Escuchar: siempre estar atento con los cinco sentidos a lo que sucede.
- Lanzarse al vacío sin paracaídas: aunque se parece a arriesgarse, no llega a serlo en tanto en el juego dramático nadie gana o pierde.
- Ayudar: poner nuestra atención en ayudar al grupo.
- Divertirse: es la regla que sobrevuela las demás. Sin ella, ninguna tiene sentido.

En los últimos años, siguiendo el modelo de países como Canadá, Estados Unidos o Francia, han surgido en España algunos grupos de improvisación teatral que han trasladado su base teórico-práctica al mundo de la educación reglada y no reglada

(Mantovani et al., 2016). Dicha base nos permite replantearnos la idoneidad del sistema educativo actual que relega lo experiencial a un segundo plano en favor de una formación eminentemente memorística e intelectual (Robinson, 2015), a pesar de lo que las leyes educativas vigentes plantean.

Para analizar estos movimientos pondremos especial atención sobre La Liga de Improvisación de Aldaia como referente en el que la improvisación teatral se lleva utilizando como herramienta educativa desde 1986. Además, enmarcaremos nuestra comunicación con los estudios profesionalizantes de Johnstone (2007) o Halpern, Close y Johnson (2000) sobre improvisación, de Moreno (1995) sobre espontaneidad, y de Laferriere sobre la figura de profesor-artista (1997).

La improvisación teatral es una herramienta basada en el poder creativo del grupo. Por esta razón, en otros sistemas educativos, como el francés o el estadounidense, y cada vez más en contextos laborales (Ayers, 2015), la improvisación teatral adquiere mayor protagonismo. La creación conjunta erigida sobre una base de equidad, como es lo exigido por la improvisación teatral, y lo aprendido por medio de su técnica, es una herramienta muy adecuada para la inclusión educativa de todo tipo de alumnado.

3OBJETIVOS

- Introducir la improvisación teatral en el ámbito educativo como herramienta favorecedora de la inclusión por medio de un talante democrático, en diferentes planos, no solo el pedagógico: terapéutico, social y laboral.
- Exponer las posibilidades de la improvisación teatral como medio para la inclusión educativa.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

Realizamos nuestra experiencia en un IES de Gijón, conocido por nutrirse de un alumnado muy heterogéneo, de diversas etnias y estatus socioeconómico. Comenzamos al mismo tiempo que el curso académico 2016/2017, dentro de la asignatura de Educación Física, sustituyendo durante catorce sesiones el normal desarrollo de esta asignatura y afrontando por tanto el prejuicio negativo del alumnado de 12 y 13 años con el que trabajamos. Tras dos sesiones dedicadas a las necesarias evaluaciones iniciales, comenzamos con la experiencia pedagógica en sí, confirmando en el alumnado el citado prejuicio negativo. A medida que la experiencia iba avanzando, pudimos evidenciar cómo la aceptación de la actividad iba en aumento y cómo los chicos y chicas presentaban una mayor iniciativa por participar. En las evaluaciones finales comprobamos cómo las relaciones sociales dentro del aula (no solo la de Educación Física) se habían enriquecido enormemente, favoreciéndose la inclusión de alumnado con problemas de integración dentro de un clima de equidad.

¿DE QUÉ MODO LA IMPROVISACIÓN TEATRAL FAVORECE LA INCLUSIÓN DE TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS?

- Las citadas reglas de la improvisación teatral, que establecen un marco en el que la equidad y la participación democrática son pilares fundamentales, trabajados además en la práctica: la asimilación de la técnica de la improvisación, es decir, de sus cinco reglas, tiene como consecuencia una manera de concebirse a uno mismo en el grupo como un elemento igual de importante que el resto.
- Sí y: tiene vital importancia en este proceso en tanto conlleva aceptar todas las propuestas que hagan los compañeros/as sin juzgarlas y construir sobre ellas, sin juzgarse.
- Escuchar: la atención deja de situarse en uno mismo (talante tan propio de edades como las que nos ocupan) y pasa obligadamente a centrarse en el exterior, en el grupo, en lo que los demás hacen.
- Tirarse sin paracaídas: para estos niños/as existe un alto riesgo en toda exposición ante sus compañeros/as, y siempre tiene que ver con la variable “evaluación por parte de los demás”. Esta regla obliga a olvidarse de qué pensarán los demás acerca de lo que hago, para ellos y ellas: de lo que soy.
- Ayudar: esta regla nos enseña a pensar en términos de “lo que el grupo necesita”, en vez de “lo que yo necesito”; poco a poco se va consiguiendo que todos los y las participantes se sientan protagonistas en este proceso.
- Divertirse: si tenemos en cuenta el resto de reglas, advertiremos la importancia de esta última y su cariz compendiador. Es una nueva invitación al “haz lo que realmente quieras”, sin olvidar las reglas anteriores.

De la asimilación de estas cinco reglas, es decir, de la técnica de la improvisación teatral, se deriva una manera diferente a la habitual de concebir el grupo y a uno mismo dentro de él, gracias a varios elementos:

- **Clima de creatividad**, es decir, generamos un lugar donde nada está bien ni mal. Como es este siempre un trabajo en **proceso**, no hay **resultado** que se pueda calificar como bueno o malo (De Prado, 1999).
- **Clima lúdico**, que conlleva necesariamente la eliminación de prejuicios en tanto jugar es la primera manera que todo ser humano tiene de aprender. (Huizinga, 2008). La consecuencia es que el grupo sale reforzado, así como cada uno de sus componentes.
- **Clima democrático**, imprescindible para el éxito de la experiencia. Como hemos ido señalando, cada actividad empuja a la eliminación de cualquier tipo de jerarquía en el juego (Dewey, 2009). La asimilación de

este principio se realiza de manera progresiva a partir de la práctica.

- **Clima de cooperación**, que se resume en la máxima de uno de los introductores de la improvisación teatral en su vertiente pedagógica en España, Georges Laferriere: “ayúdame, te ayudaré a ayudarte” (Laferriere, 1993). La cooperación y la creatividad en oposición a modelos pedagógicos que potencian la competitividad y por tanto el ego de sus participantes (Robinson, 2015). “En la improvisación la identidad se disuelve, pero para recrearse y recrear el mundo” (Atencia, 2015, p. 74).
- **Metodología basada en lo corporal**, que facilita la igualdad de oportunidades para conseguir completar exitosamente cada una de las propuestas pedagógicas al disminuir la barrera que a veces el lenguaje supone para cierto alumnado de origen extranjero o con necesidades educativas especiales; como dice Jacques Lecoq: “comenzamos por el silencio porque la palabra olvida, las más de las veces, las raíces de las que nació” (Lecoq, 1999).
- **Metodología basada en lo dramático**: el juego, como señalábamos, nos enseña cómo es el mundo y cómo funcionan las relaciones humanas (Winnicot, 2013). El juego dramático es uno de los juegos más completos, en su desarrollo intervienen numerosos factores esenciales en el desarrollo integral de la persona (cuerpo, voz, espacio, tiempo, expresión y relación social), es innato en todo ser humano (Vigotsky, 2014), produce un gran placer y entrena valores como la imaginación o la espontaneidad, parientes ambos de la creatividad. Todas estas posibilidades trabajadas en grupo generan experiencias significativas que refuerzan el grupo como unidad.

Con todo lo que hemos señalado, y concretando en nuestra experiencia:

- Pudimos comprobar cómo la improvisación teatral favorece al alumnado diagnosticado con el **síndrome de Asperger**. Hemos de señalar el enorme interés que experiencias como estas, basadas en la creatividad que sustentan su quehacer en la imaginación, observamos que tienen para estos niños y niñas. En este tipo de actividades, teniendo en cuenta la facilidad que suelen tener para vivenciar juegos de roles, sienten al fin que ocupan un lugar importante dentro del grupo, lo cual les hace elevar su autoconfianza como miembros del mismo.
- Pudimos corroborar que esta experiencia fue clave para la inclusión en la dinámica general de la clase de **alumnado proveniente de otros países**, como Venezuela y Portugal, llegado pocas semanas atrás a nuestro país; **alumnado con dificultades con el castellano** (originario de diversos países centroeuropeos...); así como con **alumnado de incorporación tardía** (proveniente de Rumanía). El trabajo en este tipo de dinámicas basado principalmente en lo corporal facilita la igualdad de oportunidades

para conseguir completar con éxito cada una de las sesiones.

- Entre los participantes de la actividad también tuvimos la oportunidad de trabajar con **alumnado de altas capacidades**, que presentaba serias dificultades académicas, comprobando cómo la experiencia facilitó su inclusión dentro del normal desarrollo académico. Una vez más en esta ocasión, el trabajo dramático, realizado en equipo y erigido sobre prácticas creativas resultó muy motivador para este tipo de alumnado, generalmente obligado a adecuarse a dinámicas no adaptadas a sus características.

CONCLUSIONES

Esta comunicación estará enfocada en dar a conocer la herramienta de la improvisación teatral como una manera de ofrecer instrumentos concretos, prácticos, que estamos seguros aumentan la motivación del alumnado y reformulan el concepto de grupo para sus participantes. Cualquier actividad realizada en grupo basada en el trabajo físico, y orientada hacia el trabajo en equidad, favorece la inclusión de todos los participantes en la vida académica. La improvisación teatral, por todo lo expuesto anteriormente, supone un recurso muy adecuado para tal fin en tanto favorece una visión diferente del grupo, más democrática, basada en la cooperación, en lo lúdico y en lo creativo a partir de una metodología sustentada en lo corporal y lo dramático, que facilita la inclusión del alumnado, incluido el que presenta dificultades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aranda, L., y Motos, T. (2014). *Prácticas de la expresión corporal*. Ciudad Real: Ñaque.
- Argentino, O. (2013). *Del salto al vuelo*. Ciudad de Méjico: 1mprotour.
- Arteaga, M. y Viciano, V. (2011). *Las actividades coreográficas en la escuela: Danzas, Bailes, Funky, Gimnasia-Jazz*. Barcelona: Inde.
- Atencia, J. (2015). *El Juego de la apariencia. Una ontología de la improvisación*. Madrid: Devenir.
- Ayers, J. (2015). *An improv state of mind. Using the art & science of improvisation to succeed in business... and life*. USA: Boldreads.
- Bedore, B. (2004). *101 juegos de improvisación. Diversión y creatividad a través de la improvisación y la interpretación*. Madrid: Neo Person.
- Boal, A. (2002). *Juegos para actores y no actores*. Barcelona: Alba.
- Canales, I. (2010). *La desinhibición en la expresión corporal: una propuesta didáctica*. Sevilla: wanceulen editorial deportiva.
- Castañer, M. (2002). *Expresión corporal y danza*. Barcelona: Inde.

- Castañer, M. y Camerino, O. (1996). *Unidades didácticas para primaria. Bailando en la escuela. El cuerpo expresivo. Material alternativo y percepción*. Barcelona: Inde.
- Cerra, Y. (1991). *Bailes y danzas tradicionales de Asturias*. Canarias: Idea.
- Choque, J. (2013). *La expresión corporal. 300 ejercicios de expresión corporal, mimo y juego teatral*. Barcelona: RobinBook.
- Chomsky, N. (2001). *La (des)educación*. Barcelona: Austral.
- Dennis, A. (2014). *El cuerpo elocuente. La formación física del actor*. Madrid: Fundamentos.
- De Prado, D. (1999). Educrea: La creatividad, motor de la renovación esencial de la educación. Santiago de Compostela: Servicio de Publicación e intercambio científico.
- Dewey, J. (2009). *Democracia y Escuela*. Madrid: Popular.
- Fernández, M. y Montero, I. (2012). *El teatro como oportunidad*. Barcelona: Rigden-Institut Gestalt.
- Fuegel, C. y Montoliu, M. (2000) *Innovemos el aula. Creatividad, grupo y dramatización*. Barcelona: Octaedro.
- García, H. (1997). *La danza en la escuela*. Barcelona: Inde.
- Hall, W. (2014). *The playbook. Improv games for performers*. California: Fratelli Bologna.
- Halpern, H., Close, D. y Johnson, K. (2004). *La verdad en la comedia. Técnicas de improvisación*. Barcelona: Obelisco.
- Hodgson, J. y Richards, E. (1986). *Improvisación (para actores y grupos)*. Madrid: Fundamentos.
- Huizinga, J. (2012). *Homo ludens*. Madrid: Alianza.
- Jara, J. (2007). *El clown, un navegante de las emociones*. Sevilla: Proexdra.
- Jara, J. y Mantovani, A. (2015). *El actor creativo. La actriz creativa. (Manual para conseguirlo)*. Bilbao: Artezblai.
- Johnstone, K. (2007). *Impro: improvisation and the theatre*. London: Methuen Drama.
- Laferriere, G. (1993). *La improvisación pedagógica y teatral*. Bilbao: Ega.
- Laferriere, G. (1997). *El artista pedagogo y el modelo de formación basado en la mezcla y el mestizaje*. Ciudad Real: Ñaque.
- Learreta, B., Ruano, K. y Sierra, M. (2005). *Los contenidos de la expresión corporal*. Barcelona: Inde.
- Learreta, B., Ruano, K. y Sierra, M. (2006). *Didáctica de la expresión corporal. Talleres monográficos*. Barcelona: Inde.
- Lecoq, J. (2004). *El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral*. Barcelona: Alba.

- Mantovani, A. y Jara, J. (2015). *El actor creativo. La actriz creativa. Manual para conseguirlo*. Bilbao: Artezblai.
- Mantovani, A., Cortés, B., Corrales, E., Muñoz, J.R. y Pundik, P. (2016). *Impro. 90 juegos y ejercicios de improvisación teatral*. Barcelona: Octaedro.
- Marina, J. (2013). *El aprendizaje de la creatividad*. Barcelona: Ariel.
- Montesinos, D. (1999). *Expresión corporal. Unidades didácticas para bachillerato III*. Barcelona: Inde.
- Moreno, J.L. (1995). *El Psicodrama. Terapia de acción y principios de su práctica*. Buenos Aires: Hormé.
- Motos, T., Navarro, A., Palanca, X., y Tejedo, F. (2008). *Taller de teatro*. Barcelona: Octaedro.
- Motos, T. y Tejedo, F. (2007). *Prácticas de dramatización*. Ciudad Real: Ñaque.
- Pérez, J. (1998). *Educación física. Secundaria. Primer ciclo. Libro del alumno*. Salamanca: Kip.
- Pérez, R., Haro, M. y Fuentes, A. (2012). *Teatrúa e improvisalo. El teatro, la improvisación, el teatro de sombras y luces negras en la expresión corporal educativa y recreativa*. Sevilla: MAD.
- Robinson, K. (2015). *Escuelas creativas. La revolución que está transformando la educación*. Madrid: Vintage español.
- Spolin, V. (1999). *Improvisation for the theater: a handbook of teaching and directing techniques*. Illinois: Northwestern University Press.
- Vigotsky, L. (2014). *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid: Akal.
- Vío, K. (1996). *Explorando el match de improvisación*. Ciudad Real: Ñaque.
- Vorhaus, J. (2005). *Cómo orquestar una comedia*. Barcelona: Alba.
- Winnicott, D. (2013). *Realidad y juego*. Barcelona: Gedisa.