

Espacios de aprendizaje en el ámbito universitario actual: oportunidades para el desarrollo de competencias e implementación de buenas prácticas docentes innovadoras.

Ikasteko espazioak gaurko unibertsitate esparruan: gaitasunak garatzeko eta ikasteko praktika berritzaile hobeak garatzeko aukerak.

Este libro recoge buenas prácticas académicas y de gestión implementadas por el profesorado de la
Universidad de Deusto.

© Unidad de Innovación Docente. Universidad de Deusto, 2018
Edita: Grupo de Comunicación Loyola-Bilbao

ISBN: 978-84-271-4244-2

BUENAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

VIII Jornada Universitaria de Innovación y Calidad:
“Los espacios (físicos y virtuales) al servicio del aprendizaje”

Herramientas del teatro para tu vida académica y personal

Profesorado: Fernando Asenjo Dávila, Marian Aláez Martínez, Pello Azpitarte Iribar, Jorge Canarias Fernández-Cavada, Jonatan Caro Rey, Luis Tomás Fañanás Torralba, Donna Fernández Nogueira, Jesús Marauri Ceballos y Olatz Ukar Arrien.

DATOS GENERALES

Nombre de la titulación y asignatura: Deusto Campus Cultura.

Destinatarios: Alumnos de grado y/o máster de cualquier titulación. Es destacable la variedad de perfiles que participaron: Ingeniería, psicología, lenguas Modernas, derecho, educación primaria, etc.

23 alumnos participaron en las dos primeras sesiones y de ellos 15 terminaron el proceso completo.

**DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO
METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA INNOVADORA**

La práctica ha consistido en el diseño de un proceso de aprendizaje y seguimiento intensivo en el que alumnado procedente de diferentes titulaciones pudieran familiarizarse con dos dimensiones de la educación teatral especialmente valiosas para la vida académica y personal: la presencia escénica y los punto de vista escénicos. Los objetivos principales han sido los siguientes:

1. Profundizar en el desarrollo de competencias transversales en el ámbito extraacadémico. En concreto: trabajo en equipo, comunicación y gestión del tiempo.
2. Afianzar las competencias adquiridas por parte de los veteranos del grupo de Teatro de la UD mediante la organización y el desarrollo de las sesiones de transferencia.

3. Articular un modelo adecuado para la transferencia de dichos aprendizajes extraacadémicos a contextos docentes reglados.
4. Aprovechar las metodologías propias de la educación escénica para dotar al alumnado de recursos adecuados para el desempeño de tareas académicas habituales como el trabajo en grupo y la exposición pública.
5. Articular experiencias extracadémicas intensivas de pequeño formato en educación escénica que contribuyan al logro de los objetivos 3 y 4.

La metodología utilizada fue la propia de un taller intensivo basado en el juego teatral que se dividió en tres sesiones:

- Primera sesión: se trabajó la presencia escénica entendida como todos aquellos mecanismos a nivel corporal, vocal, emocional y mental que ponemos en juego para conseguir una presencia viva en escena que logre atraer la atención del espectador/espectadora. La sesión tuvo lugar el sábado 24 de febrero en las instalaciones deportivas de la Universidad de Deusto (Campus de Bilbao) de 10:00 a 14:00 con el siguiente programa: La individualidad: Construcción orgánica de la presencia escénica a través del desequilibrio. Laban aplicado a la presencia escénica. El relato personal. Mi individualidad escénica presente, hacia dentro y hacia afuera. La mutualidad: Accionar y reaccionar. El impulso como generador de la acción. Lectura e Intercambio de impulsos con máxima claridad. Creación de un mundo mutuo de acción compartida. La escucha grupal: Afinación de las herramientas que nos permiten ser un animal escénico. Capacidad de reacción, de armonización, de espera activa, de liderazgo, de improvisación. La presencia actoral entre lo colectivo y lo individual.
- Segunda sesión (sábado 24 de febrero de 15:30 a 19:30) y tercera sesión (viernes 2 de marzo de 15:30 a 19:30): se trabajaron los puntos de vista escénicos temporales y espaciales en los que la presencia escénica cobra vida. La sesión incluyó el siguiente programa: Tempo – La velocidad a la que suceden las acciones / Respuesta cinética – El momento imprevisto en el que suceden./ Duración – El tiempo que transcurre entre el inicio y el final de una acción./ Arquitectura – La relación entre las acciones y el espacio físico en el que acontecen. Relación espacial – El significado de las distancias que se generan entre los elementos escénicos. Topografía – La estela que los movimientos escénicos dibujan en el aire y en suelo. Repetición – La reproducción de los elementos de acción como inspiración creativa Forma – La composición escultórica del cuerpo en el espacio Gesto – Acciones que condensan ideas cotidianas, ligadas al comportamiento e ideas abstractas.

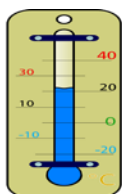
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

No hubo necesidad de materiales especiales. Respecto de los profesores del taller:

Juana Lor, actriz, pedagoga, traductora e intérprete, nacida en Bilbao en 1978. Miembro de KABIA, espacio de investigación teatral desde su fundación en octubre de 2006. Desde entonces guía parte de los entrenamientos de la compañía y ha participado en sus espectáculos. Formada en ballet clásico desde su niñez, su desarrollo como actriz siempre ha estado ligado al entrenamiento continuo del actor. Ha recibido formación continua de Borja Ruiz, director de Kabia, así como de Juan Carlos Garaizabal, terapeuta de expresión vocal especializado en Voice Movement

Therapy por la Royal Society of Arts de Londres. Ha aprendido en workshops nacionales e internacionales impartidos por el Odin Teatret de Eugenio Barba entre otros. Es Directora artística de la compañía amateur Alanbike Teatro entre 2013 y 2017 para la que ha dirigido su última pieza: "Sal Marina". Ha escrito y dirigido la obra de teatro breve "Una Penélope Cualquiera" unade las obras seleccionadas para las primeras Jornadas de Teatro Breve del Pabellón 6 de 2014. Ha dirigido también la pieza breve: "Una última entrevista a Amelia Earhart" en Abril de 2016 en Pabellón 6, Bilbao. Participó como actriz en Orquesta de Señoritas, dirigida por Ramón Barea, para Pabellón 6, Bilbao, agosto de 2014.

Borja Ruiz. Fundador y director de Kabia Teatro desde 2006. Miembro y actor de Gaitzerdi Teatro desde 1996 hasta 2013. Ha recibido más de una quincena de premios tanto por sus espectáculos como por su labor de investigación. Entre los premios se incluyen un PREMIO ERCILLA a la Mejor Producción Vasca gracias a "Decir lluvia y que llueva" o el I PREMIO ARTEZBLAI DE INVESTIGACIÓN, gracias al libro "El arte del actor en el siglo XX", que una vez publicado se ha convertido en un libro referente en las escuelas de Artes Escénicas de habla hispana. Para Kabia Teatro ha dirigido los siguientes espectáculos: "El árbol de Hiroshima" (2016), "La noche árabe" / "Gau arabiarra" (2015), "Itzala" (2013), "Rojo al agua" (2012), "Decir lluvia y que llueva" / "Eurria esan eta eurria erortzea" (2010) y "Paisaje con Argonautas" (2008). Desde 1999 imparte docencia teatral ligada a la interpretación, la expresión corporal, historia del teatro y dirección de escena. Ha sido profesor entre otros en el curso "La formación del actor / actriz" de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en el Máster de Artes y Ciencias del Espectáculo de la UPV/EHU, en la Escuela de Arte Dramático de ARTEBI y en el Centro de Formación Escénica BAI – Bizkaiko Antzerki Ikastegia, así como para las compañías Gaitzerdi y Kabia Teatro. Con sus espectáculos, cursos y conferencias ha recorrido América (Nueva York, Miami, Brasil, México y Argentina) y Europa (Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, Suecia, Eslovenia, Serbia y Bélgica).

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN

Evaluación de la Buena Práctica y lecciones aprendidas

Los criterios de evaluación que nos habíamos fijado eran los siguientes:

- Obtener un mínimo de 3,5 sobre 5 de media en la encuesta de autopercepción del desarrollo elaborada para el alumnado participante.
- Obtener un mínimo de 3,5 sobre 5 de media en la evaluación continua del desarrollo del alumnado participante por parte de la directora del Taller de teatro y los profesionales de las artes escénicas implicados en el proyecto en relación al grupo de control (el propio taller de teatro de la Universidad).
- Lograr un 60% de informes cualitativos favorables acerca de la adecuada transferencia de la metodología extraacadémica a las asignaturas por parte del profesorado implicado.
- Lograr un 60% de informes cualitativos favorables de retroalimentación en la sesión de evaluación conjunta del proyecto por parte de los diferentes perfiles integrantes.

A falta de finalizar la evaluación por informes, nuestra expectativa se ha cumplido con creces, hemos obtenido una evaluación de 4,7/ 5 por parte del profesorado de teatro implicado y un 4,5 /5 por parte de los participantes.

De cara a futuro habría que pensar más meticulosamente cómo transferir una formación tan intensiva al aula en el mismo curso académico, en este sentido habríamos necesitado coordinar mejor previamente el trabajo con el profesorado UD. Aun así los alumnos, en la evaluación, con un 85% de acuerdo, han valorado positivamente la contribución de lo aprendido a sus capacidades académicas.

REFERENCIAS

Marco conceptual y Referencia bibliográficas que apoyan esta buena práctica

Desde la Grecia Clásica el teatro ha sido un elemento central en la educación cívica. Sin ir más lejos, las Tragedias griegas no eran, ni mucho menos, un recurso anecdótico llamado a colmar los tiempos muertos, una experiencia de ocio insustancial destinado al puro divertimento. Nacida con la democracia, la tragedia (y con ella el teatro) suponía una revisión de un modelo épico que declinaba, supone, como expresa magistralmente Lancelotti en una de sus últimas obras, un cuestionamiento del tradicional heroísmo unidireccional (y unilateral) que requería de crítica...a favor de una mayor humildad como sustrato básico de la pluralidad consustancial a la ciudadanía democrática. La ciudadanía era convocada al teatro no para evadirse de la realidad sino, en palabras de Ignacio Ellacuría, para hacerse cargo de ella.

Nuestra práctica ha pretendido rendir modesto homenaje y reconocimiento a esta tradición. Partiendo de la experiencia adquirida en el Taller de teatro (con dos grupos y tres niveles de formación) hemos puesto en valor la capacidad de la educación escénica para desarrollar de manera orgánica, no protésica ni forzada, una gran variedad de competencias transversales asociadas, siquiera intuitivamente, a una ciudadanía competente en el sentido amplio y humanista de la competencia: el trabajo en equipo asociado al sentido ético (si alguien descuida el compromiso, el compañero no puede desarrollar su papel), la gestión del tiempo (programación de obra, ensayos, etc), la comunicación (expresión verbal, corporal, adaptación de guión), y la integración de la diversidad (en el sentido de la variedad de perfiles y de la inclusión de alumnado internacional).

Desde esta perspectiva puede defenderse la educación teatral, al modo en que Deusto Campus la concibe, como apuesta de ocio sustantiva, en la medida en que cumple con los tres requisitos que Dumazedier exigía para la consideración de una propuesta como ocio cualificado: descanso, diversión-disfrute y desarrollo. Nacida en el ámbito curricular, los alumnos que se acercan a nuestra experiencia teatral lo hacen buscando, en su totalidad, descansar de sus obligaciones extracadémicas y disfrutar o divertirse con sus compañeros y compañeras. En un alto porcentaje, además, el paso por nuestras propuestas supone un evidente desarrollo personal que, en la medida en que conecta con la apuesta institucional de la universidad con el aprendizaje basado, explícitamente, en esas competencias indicadas (entre otras), nos llevaba a una reflexión sobre la necesidad de trascender las barreras entre el ámbito extracadémico y el curricular a la hora de concebir las potencialidades de la praxis teatral en la Universidad de Deusto. Esta tesis, sumada al reconocimiento explícito del profesorado incluido en este proyecto, acerca de la mejora que la participación en estos talleres de teatro supone para su alumnado a la hora de hacer exposiciones en el aula o expresarse públicamente, nos animaba a formalizar la experiencia de cara a su posible uso e integración metodológica en contextos docentes reglados.

Referencias bibliográficas:

Aristóteles: Poética, Madrid, Gredos, 2011.

Dumazedier, J.: Hacia una civilización del ocio, Barcelona, Estela, 1964.

Ellacuría, I.: Hacia una fundamentación filosófica del método teológico latinoamericano, El Salvador, UCA , 1975.

Lanceros, P.: Fuera de la ley: poder, justicia, exceso, Madrid, Abada, 2012.

Nietzsche, F: El nacimiento de la tragedia en el origen de la música, Madrid, Alianza, 2012.

Ruiz, B.: El arte del actor en el siglo XXI, Bilbao, Artezblai, 2008.

Villa, A.: Aprendizaje basado en competencias: una propuesta para la evaluación de las competencias genéricas, Bilbao, Universidad de Deusto, 2008.