

Ficha técnica de las actividades complementarias a "Fuenteovejuna"

Sol y Tierra Teatro Ecosocial

Actividades de mediación cultural complementarias a la pieza teatral **Fuenteovejuna**

Vincular teatro y pedagogía (sin matar la poesía)

Siempre hemos buscado generar material pedagógico complementario a nuestros espectáculos. Los artistas somos los administradores del capital simbólico de la sociedad, y como tales, tenemos una responsabilidad. Específicamente en las artes escénicas dirigidas a la infancia y la juventud, aunque pueda haber quien no quiera verlo o no quiera poner el foco en ello, existe la posibilidad de interpretar cualquier pieza desde una perspectiva pedagógica.

El acceso a la cultura debería ser un derecho universal porque el arte nos ayuda a abrir la mente, a crecer, a reflexionar y a aprender, y desde las artes escénicas podemos aportar un enfoque poético, hermoso, sorprendente y vital a cualquier temática que afrontemos. El teatro es el arte de contar historias, y una narrativa siempre ayuda a comprender. En toda buena pieza teatral siempre habrá una parte más terrenal y concreta que se pueda analizar y una parte que tiene que ver más con la intuición, con lo trascendente, con lo sutil, pero consideramos que acercar una puesta en escena a profesionales del ámbito pedagógico no implica que los espectáculos pierdan el alma ni renunciar a la exigencia a nivel artístico.

Nuestro punto de vista es que se puede reflexionar sobre el aspecto pedagógico de las piezas teatrales y generar actividades y material complementario sin que por ello las creaciones de una compañía de teatro se conviertan en panfletos o en artefactos puramente educativos. El equilibrio está en cuidar todos los aspectos de una producción.

A lo largo de los años hemos contado con profesores de Educación Infantil y Educación Primaria en activo como Salvador Carrión, Natalia González o Gema Cantos para que nos dieran su opinión de nuestros espectáculos y nos ayudaran a generar actividades didácticas complementarias. En el caso del espectáculo **Efecto Mariposa** llegamos a un acuerdo con el Colegio Villa de Móstoles para que su equipo didáctico nos ayudara a generar un programa complementario de actividades.

Representamos nuestras creaciones tanto en colegios que disponen de un salón de actos adecuado como en campañas escolares organizadas por la Concejalía de Cultura y/o Educación de un municipio (hemos hecho este tipo de trabajo en Burgos, Alicante, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Móstoles o Collado Villalba, por poner algunos ejemplos). Tenemos un proyecto llamado "Escenario Solidario" a través del que vamos a actuar a colegios con un alto porcentaje de familias en riesgo de exclusión social. Este tipo de centros se ven muy limitados en su capacidad para realizar actividades culturales o excursiones, ya que suelen financiarse pidiendo una cuota a las familias. Pusimos en marcha esta iniciativa en una apuesta decidida por la reducción de las diferencias en cuanto al acceso a la cultura de los alumnos/as de Educación Infantil y Primaria en la ciudad de Madrid, que posee grandes desigualdades de nivel socioeconómico entre unos barrios y otros.

También hemos llevado a cabo talleres de construcción de títeres, enlazando en el diseño de estas actividades la parte plástica con otras temáticas como la sostenibilidad utilizando materiales reciclados para la elaboración de las marionetas. Un ejemplo de esto lo tenemos en el taller de medusas con materiales reciclados realizado en paralelo a nuestra pieza teatral **Los Colores del Reciclado**. Animábamos a las familias para este taller a traer periódicos y plásticos de casa que fueran a acabar en la basura, y durante la construcción de la medusa trasladábamos a los peques la problemática de la acumulación de plásticos en el mar y lo complicado que es procesar correctamente los residuos.

*Imagen del taller de medusas con materiales reutilizados en el Centro Sociocultural Montecarmelo (Madrid) realizado en paralelo al espectáculo **Los Colores del Reciclado** en 2015*

El vínculo entre “Fuenteovejuna” y María Elena Vaquero

María Elena Vaquero ha estado desde el principio del proceso de ensayos, en 2018, en el proceso de creación de nuestra versión de **Fuenteovejuna** y resultaba lógico contar con ella para la elaboración y ejecución de estas actividades que planteamos.

Inicialmente, buscamos su asesoramiento para que el enfoque de la dramaturgia del espectáculo pudiera trasladarse de forma útil a las aulas: ella es una experta en resolución de conflictos en el ámbito educativo y ese es el tema principal del espectáculo: como surgen los conflictos y como se resuelven. Queríamos aproximarnos a la prevención del acoso escolar de forma sutil, pero siendo precisos en el mensaje que dábamos al mismo tiempo. Ella supo ayudarnos a cuidar el tratamiento de los personajes (sus roles en el conflicto) y sobre todo a buscar una resolución que tuviera que ver con el poder de la empatía y el apoyo mutuo.

María Elena **ha sido docente durante más de 30 años**, es graduada en magisterio y filología inglesa a través de la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Terapia Transpersonal (Universidad Europea Miguel de Cervantes), Experta en Desarrollo Transpersonal (Escuela Española de Desarrollo Transpersonal), Facilitadora en Educación Mindfulness para profesores

y familias (Escuela Española de Desarrollo Transpersonal) y Mediadora educativa y facilitadora en resolución de conflictos (CTIF-Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid-Este).

Ha impartido las siguientes ponencias para profesorado:

- "Convivencia y comunicación en el desarrollo de la actividad diaria en el aula"
- "Gestión de la mediación en al aula, recursos y actividades"
- "Resolución de conflictos a través de la mediación educativa"

Ha impartido los siguientes seminarios para docentes:

- "Estrategias para la mejora de la convivencia escolar (Mindfulness, educación emocional...) y planes de prevención y activación"
- "Educación emocional para una convivencia positiva"
- "Convivencia escolar a través de la mediación. Elaboración y puesta en marcha de un proyecto de mediación escolar."

Al igual que fue un placer contar con ella en el proceso de ensayos de **Fuenteovejuna**, es un placer contar con su experiencia y su criterio como especialista en resolución de conflictos y contando con ella estamos seguros de poder crear unas actividades con mucho corazón.

María Elena trabajando... y sonriendo

Las dos actividades que se proponen

En paralelo a nuestro Fuenteovejuna, proponemos dos actividades: una charla-coloquio enfocada a los alumnos y alumnas y una ponencia impartida por María Elena Vaquero dirigida a la comunidad educativa, a los profesores y profesoras.

1. Charla-coloquio "Todos a una"
2. Ponencia para docentes "Resolución de conflictos a través de la mediación educativa"

Charla-coloquio "Todos a una"

En algunos espectáculos, como **Fuenteovejuna** o **La primera noche de los niños-pájaro**, hemos puesto en práctica el encuentro con el público para profundizar en los contenidos, con formatos cortos de 10 o 15 minutos después del espectáculo. Por poner algunos ejemplos concretos, con **Fuenteovejuna** hicimos una actividad de este tipo después de nuestra representación para los alumnos de 3º y 4º de primaria del CEIP San Fernando dentro de la programación de los Encuentros TeVeo en 2020, y con **La primera noche de los niños-pájaro** (Premio Teatro en Confluencia 2020) hicimos charlas-coloquio breves después de nuestras actuaciones para alumnos de 5º y 6º de primaria en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón en 2021 y en el Teatro Villa de Móstoles en 2022.

Pero una actividad el tipo "encuentro con el público" no tiene la entidad de una actividad dotada de contenidos y enfoque. Para poder dejar una huella duradera en las niñas y niños y realmente construir un espacio pedagógico complementario, apoyándonos en el asesoramiento de María Elena Vaquero, planteamos esta charla-coloquio de 30 minutos.

Fotografía del espectáculo **Fuenteovejuna**: Laurencia enfrentándose al perro Comendador

Los rangos de edad más recomendables para esta actividad serían por un lado 3º y 4º de primaria y por otro lado 5 y 6º de primaria. Habría dos versiones de la charla adaptadas a estas dos

posibilidades. Consideramos que para alumnos y alumnas de 1º y 2º de primaria puede ser demasiado complejo tratar las temáticas que planteamos para esta charla-coloquio y que la participación a través de preguntas suele ser menos fluida al tratar con estas edades.

La charla-coloquio trataría el tema de los conflictos en el aula, en concreto en el margen de edad en el que estemos trabajando y poniendo ejemplos que tengan que ver con nuestra versión de **Fuenteovejuna**, ya que el efecto que tiene la empatía (y la ausencia de empatía) en los conflictos recorre todo el espectáculo, podríamos decir que es el gran tema de esta pieza teatral.

Dividiremos la charla en dos bloques, cada uno de ellos con un turno de preguntas posterior, alternando así los momentos en los que daremos información a los niños y niñas y momentos en los que puedan participar, hacer preguntas y plantear dudas.

- Comenzaremos con un ejercicio de mindfulness: una invitación a que las niñas y niños sean conscientes de cómo se encuentran y puedan reconocer sus propias emociones.
- El primer bloque tratará sobre el lenguaje de las emociones, el control de las emociones, cómo surgen los conflictos y cómo podemos evitarlos.
- El segundo bloque tratará sobre la resolución de conflictos: qué hacemos cuando ya ha habido un conflicto, como podemos sanar las heridas y evitar que vuelva a producirse.
- La charla-coloquio terminará con un sencillo ejercicio de mindfulness que ayude a enfocarse a las niñas y niños en el amor, la empatía y la compasión.

*Fotografías del espectáculo **Fuenteovejuna**: el rebaño ofreciendo su apoyo a Laurencia*

Ponencia para docentes "Resolución de conflictos a través de la mediación educativa"

Sería una ponencia de **2 horas de duración**, con un descanso a la mitad de la ponencia, en la que María Elena Vaquero trasladaría su experiencia como mediadora educativa y facilitadora en resolución de conflictos, trasladando a los docentes recursos y estrategias que puedan serles útiles cuando tengan que mediar como educadores en los conflictos que puedan surgir en el aula.

*Escena de teatro de objetos de **Fuenteovejuna***

“Las tres cuartas partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista”.

Mahatma Gandhi