

TALLER D'HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ A TRAVÉS DEL TEATRE I LA INTERPRETACIÓ

Objectius i temàtica:

L'alumnat de la unitat educativa terapèutica UET, ha treballat el teatre com a eina de denúncia i transformació social, construint imatges que dialoguen amb testimonis, paraules i situacions reals

Creació col·lectiva d'una partitura corporal que transforme elements, s'integre en una escena realista i servisca per a iniciar la construcció del personatge i el seu conflicte dramàtic.

Ajudar els participants a desenvolupar l'autoconsciència, reconeixent les seues emocions i fortaleces essencials per a una comunicació efectiva.

Fomentar l'empatia. A través del joc dramàtic, els participants experimenten diferents perspectives, cosa que els ajuda a entendre i connectar amb els altres.

Augmentar la confiança en si mateixos. La interpretació de personatges i la participació en escenes teatrals ajuda els participants a superar la por a l'error i a sentir-se més segurs a l'hora de parlar en públic.

Desenvolupar la seua creativitat, afavorint un espai on explorar la comunicació de formes originals i creatives des d'una experiència artística.

Afavorir el treball en equip. El teatre fomenta la col·laboració, l'escolta activa i el respecte per les idees dels altres.

Aquest taller de Comunicació a través del teatre i la interpretació es desenvolupa al llarg d'11 sessions dedicades a l'expressió corporal i oral, la improvisació, la creació de personatges i l'elaboració d'una escena dramàtica pròpia. El projecte s'emmarca en els objectius de desenvolupament sostenible. En aquest cas segons aquesta taula:

Dimensió	ODS vinculats	Acció concreta del taller
Pedagògica	ODS 4	Metodologia activa, aprenentatge cooperatiu i avaluació formativa a través de les arts.
Social/Inclusiva	ODS 5 i 10	Disseny universal de les activitats (DUA) on tothom participa: trencament de rols de gènere en les obres.
Emocional	ODS 3 i 16	Creació d'un clima d'aula positiu, dinàmiques d'expressió lliure i gestió del conflicte de manera pacífica.

Pautes sobre el Disseny Universal d'Activitats

El taller s'estructura sota els principis del DUA, garantint que la representació del contingut no siga únicament textual (usant suports visuals i sonors), que la implicació de l'alumnat estiga assegurada mitjançant l'elecció de rols basats en la seua motivació i que l'expressió siga flexible, permetent que qualsevol alumne puga transmetre la seua competència artística adaptant el llenguatge dramàtic a les seues capacitats.

Metodologia

La metodologia emprada per al desenvolupament de les 12 sessions, amb una durada de 70 minuts cadascuna, es basarà en un enfocament actiu, participatiu i dinàmic, orientat a fomentar la implicació de l'alumnat en el seu propi procés d'aprenentatge.

Les sessions han incorporat una gran varietat de dinàmiques de grup, i activitats pràctiques, amb l'objectiu d'afavorir la reflexió i la interiorització dels continguts treballats.

Per finalitzar, cal dir que aquesta metodologia afavoreix el desenvolupament d'habilitats socials, emocionals i d'autoregulació.

Treballant la salut del benestar i la igualtat de gènere, promovent el benestar emocional

Recursos didàctic del taller:

EXPRESSIÓ ORAL I DICCIÓ

Els participants han treballat l'expressió oral mitjançant exercicis pràctics de dicció, vocalització i control de la respiració. A través d'aquestes dinàmiques, aprendran a utilitzar la veu com una eina fonamental de comunicació, capaç de transmetre emocions, matisos i intencions. També es farà èmfasi en la projecció de la veu, el ritme i la claredat, amb l'objectiu de captar i mantenir l'atenció de l'interlocutor o de l'espectador en diferents contextos.

JOCS DE ROLS

Mitjançant activitats de simulació, els participants han representat situacions quotidianes o fictícies que impliquen interacció social. Aquests jocs de rols ha permès practicar habilitats com l'empatia, l'assertivitat i la resolució de conflictes. A més, ajudaran a comprendre diferents punts de vista i a desenvolupar estratègies comunicatives adaptades a cada situació.

IMPROVISACIÓ

Les activitats d'improvisació han fomentat la creativitat, la espontaneïtat i la capacitat de resposta immediata davant situacions inesperades. Els participants han après a adaptar-se amb flexibilitat, a confiar en les seues pròpies idees i a construir escenes col·laboratives, reforçant així la seguretat personal i el treball en equip.

ANÀLISI DE TEXTOS TEATRALS

A través de la lectura i l'estudi de textos teatrals, els participants han reflexionat sobre la construcció dels personatges, les seues intencions i la manera en què es comuniquen. S'han analitzat també les relacions entre personatges i com les decisions interpretatives poden influir en la dinàmica del grup i en la comprensió global de l'obra.

TREBALL D'EXPRESSIÓ CORPORAL

El cos ha estat utilitzat com a eina expressiva essencial. Mitjançant exercicis de moviment, postura i consciència corporal, els participants aprendran a transmetre emocions i missatges sense necessitat de paraules. Aquest treball ha contribuït a millorar la comunicació no verbal i a reforçar la coherència entre el que es diu i el que s'expressa amb el cos.

DISCUSSIONS I DEBATS

S'han promogut espais de diàleg on els participants podran compartir experiències, opinions i reflexions sobre les activitats realitzades. Aquestes dinàmiques han fomentat l'escolta activa, el respecte per la diversitat d'opinions i el desenvolupament del pensament crític, creant un entorn participatiu i enriquidor per a tot el grup.

Desenvolupament de les sessions

Sessions 1 i 2

EXPRESSIONS CORPORAL

Aquestes dues primeres sessions es van dedicar al treball del cos i del moviment com a eina fonamental d'expressió escènica. A través de propostes pràctiques, es va pretendre que l'alumnat prenguera consciència corporal i explorara les seues possibilitats expressives. El treball d'elenc físic es va desenvolupar amb el suport de la música com a element dinamitzador d'emocions, ritmes i imatges.

Sessió 1

En la primera sessió, es va proposar la creació d'una partitura corporal grupal basada en la transformació de diferents elements (objectes, accions o qualitats del moviment). L'alumnat va experimentar amb el cos per generar seqüències expressives que, posteriorment, es van organitzar col·lectivament.

Aquesta partitura corporal es va contextualitzar mitjançant la construcció d'una escena realista que li donava sentit, facilitant així la connexió entre moviment i significat dramàtic.

A partir d'aquest treball, es va realitzar una primera aproximació a la creació de personatge i al conflicte dramàtic, entenent com el cos podia ser origen de la interpretació i de la narrativa escènica.

Sessió 2

La segona sessió es va centrar en la desmitificació de l'objecte quotidià. Es va treballar amb un objecte manipulable, explorant-ne les possibilitats expressives i simbòliques més enllà del seu ús habitual.

Mitjançant improvisacions dinàmiques en parelles, l'alumnat va investigar noves funcions i significats de l'objecte, desenvolupant la imaginació i la capacitat de joc dramàtic.

AULA UET, TALLER HABILITATS SOCILAS I COMUNICACIÓ A TRAVÉS DEL TEATRE I L'ACTUACIÓ SESSIÓ 2

Finalment, es va proposar la creació d'escenes grupals en què l'objecte esdevingué l'eix central. Els participants van construir tres o quatre escenes diferents, on l'expressió corporal i sonora de l'elenc donava vida a diverses interpretacions i narratives al voltant del mateix element.

Sessions 3 i 4

EXPRESSIÓ ORAL I COMUNICACIÓ

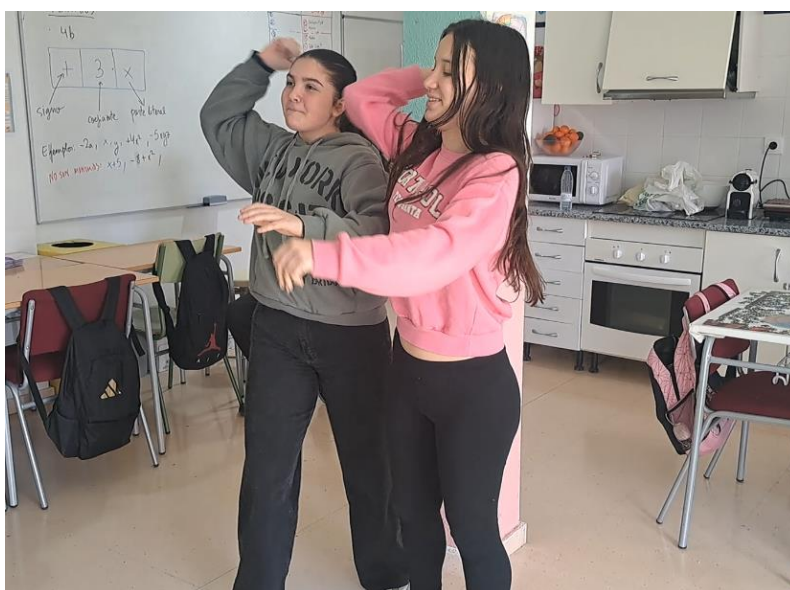
Aquestes dues sessions es van centrar en el treball de l'expressió oral i la comunicació a través de la construcció d'escenes i la recerca d'objectius dramàtics. Es va pretendre que l'alumnat prenguera consciència de la importància de la veu, la intenció comunicativa i la relació amb l'altre dins de l'escena.

AULA UET, TALLER HABILITATS SOCILAS I COMUNICACIÓ A TRAVÉS DEL TEATRE I L'ACTUACIÓ SESSIÓ 3

Sessió 3

En la sessió 3, es va iniciar amb exercicis de respiració i vocalització en què el cos també participava activament, afavorint la projecció de la veu i la consciència corporal. Posteriorment, es va plantejar una situació donada amb una escena que incloïa protagonista i antagonista, així com el conflicte dramàtic. A partir d'ací, es van realitzar improvisacions per parelles orientades a la recerca de l'objectiu de l'escena, partint d'una posició física inicial i evolucionant cap a una posició física final, treballant la coherència entre acció, intenció i expressió.

AULA UET, TALLER HABILITATS SOCILAS I COMUNICACIÓ A TRAVÉS DEL TEATRE I L'ACTUACIÓ SESSIÓ 3

Sessió 4

En la sessió 4, es va continuar aprofundint en el treball anterior incorporant la relació emocional entre els personatges i la motivació o raó oculta que impulsava les seues accions. Es van dur a terme improvisacions per parelles que partien d'una activitat inicial de l'antagonista, a partir de la qual es desenvolupava l'escena amb l'objectiu de construir una comunicació més rica i significativa, centrada en la consecució de l'objectiu dramàtic i en la interacció emocional entre els personatges.

En estes dues sessions es va treballar la creació de personatge des de dues perspectives complementàries: la comèdia de l'art i el treball psicològic, amb l'objectiu d'integrar cos, emoció i intencionalitat dramàtica.

Sessió 5

La sessió es va iniciar amb exercicis de consciència corporal orientats a la recerca del centre motor del personatge, entenent-lo com el punt del cos des d'on naix el moviment i que defineix la seua energia, actitud i manera d'estar en escena.

A continuació, es va treballar la creació física de personatges inspirats en la comèdia de l'art, explorant arquetips característics a partir de la postura, el ritme, la gestualitat i la relació amb l'espai.

La sessió va culminar amb improvisacions grupals en què l'alumnat va aplicar estos personatges físics en diferents situacions proposades, afavorint la interacció, la creativitat i l'adaptació a contextos variats.

AULA UET, TALLER HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ A TRAVÉS DEL TEATRE I L'ACTUACIÓ SESSIÓ 5

Sessió 6

En esta sessió es va posar el focus en la creació de personatge des d'una perspectiva més psicològica i relacional. A partir de situacions donades,

l'alumnat, organitzat per parelles, va desenvolupar personatges amb una intenció, un objectiu i un conflicte determinat.

Posteriorment, es va treballar amb breus textos teatrals que van servir com a guia orientativa per a aprofundir en la construcció de rols dramàtics, atenent aspectes com la motivació, les emocions i la coherència interpretativa.

A través d'estes activitats es va pretendre integrar l'expressió corporal amb la dimensió emocional i narrativa del personatge.

AULA UET, TALLER HABILITATS SOCILAS I COMUNICACIÓ A TRAVÉS DEL TEATRE I L'ACTUACIÓ SESSIÓ 6

Sessions 7 i 8

MATCH D'IMPROVISACIÓ

En estes sessions es va proposar una dinàmica de *match* d'improvisació en què l'alumnat va adoptar un paper actiu tant en la creació com en la representació. Els alumnes i les alumnes van proposar diferents temes, situacions o consignes escèniques que van ser interpretades per altres companys i companyes, fomentant així la creativitat, l'escolta i la capacitat de reacció immediata.

Sessió 7: Improvisacions sense paraula

Esta sessió es va centrar en la justificació d'improvisacions sense ús del llenguatge verbal. A partir de les propostes generades pel grup, els participants van haver de construir escenes utilitzant exclusivament el cos, el gest, la mirada i els sons no verbals. Es va treballar especialment l'expressió corporal, la coherència en l'acció i la capacitat de transmetre significat sense paraules. Després de cada representació, es va realitzar una breu posada en comú per reflexionar sobre les estratègies utilitzades i la comprensió de l'escena per part del públic.

AULA UET, TALLER HABILITATS SOCILAS I COMUNICACIÓ A TRAVÉS DEL TEATRE I L'ACTUACIÓ SESSIÓ 7

Sessió 8: Improvisacions amb diàleg

En esta sessió es va introduir l'ús del llenguatge verbal com a element central de la improvisació. A partir de les situacions proposades, l'alumnat va haver de construir escenes amb diàlegs coherents, treballant la fluïdesa, l'escolta activa i la capacitat de donar continuïtat a l'acció dramàtica. Es va posar especial atenció en la justificació de les accions i en la construcció de personatges a través de la paraula. Igual que en la sessió anterior, es va dedicar un espai final a la reflexió conjunta per valorar el procés i els resultats.

Sessions 9, 10 i 11	CREACIÓ D'UN GUIÓ D'UNA ESCENA DRAMÀTICA PRÒPIA
--------------------------------	--

L'alumnat va elaborar una proposta escènica dialogada que integrava els elements dramàtics prèviament treballats, partint d'un tema comú considerat rellevant per a la seua exploració. Al llarg del procés, es va promoure el desenvolupament de la creativitat, la coherència narrativa i el treball cooperatiu.

Sessió 9

L'alumnat va treballar en parelles en la creació d'una breu peça dramàtica que incorporava un conflicte clar i uns personatges degudament definits. El procés va ser guiat amb la finalitat que identificaren els elements essencials de l'acció dramàtica: la situació inicial, el conflicte i la possible resolució. A partir d'aquests elements, van redactar un diàleg breu que estructurava l'escena. Finalment, es va dur a terme el repartiment de rols i es van compartir els guions amb la resta del grup per tal de rebre una primera retroalimentació.

AULA UET, TALLER HABILITATS SOCILAS I COMUNICACIÓ A TRAVÉS DEL TEATRE I L'ACTUACIÓ SESSIÓ 9

Sessió 10

Aquesta sessió es va orientar cap a la interiorització i el desenvolupament de l'escena. L'alumnat va memoritzar el diàleg i va realitzar improvisacions d'aproximació amb l'objectiu d'explorar i perfilar els personatges, així com d'ajustar o intensificar el conflicte dramàtic. Es va incidir en la pràctica reiterada de l'escena, amb especial atenció a l'expressió corporal i vocal. Paral·lelament, es va iniciar la recerca i selecció de vestuari, atrezzo i altres elements escènics que contribuïren a reforçar la proposta.

AULA UET, TALLER HABILITATS SOCILAS I COMUNICACIÓ A TRAVÉS DEL TEATRE I L'ACTUACIÓ SESSIÓ 10

Sessió 11

En aquesta sessió final, cada parella va representar la seua escena incorporant tots els elements treballats: interpretació, vestuari, música i attrezzo. Posteriorment, es va desenvolupar un debat grupal en què es va reflexionar sobre el procés de creació, les dificultats identificades i els aspectes més rellevants de cada posada en escena, amb la finalitat de fomentar l'esperit crític i l'aprenentatge compartit.

Preparatiu de l'última sessió

AULA UET, TALLER HABILITATS SOCILAS I COMUNICACIÓ A TRAVÉS DEL TEATRE I L'ACTUACIÓ SESSIÓ 11

AULA UET, TALLER HABILITATS SOCILAS I COMUNICACIÓ A TRAVÉS DEL TEATRE I L'ACTUACIÓ SESSIÓ 11