

Guía del proyecto “Butterfly: Transforming Arts into Education”. Catálogo de buenas prácticas

Guide of “Butterfly: Transforming Arts into Education” Good practices catalogue

Butterfly
transforming
arts into
education

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

Junta de Andalucía

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

Autores/as / Authors:

Charlotte OLLING REBSDORF. Limfjordsteatret – Nykøbing, Mors, Dinamarca / Denmark

Hanne HAVE WARD. Ording Friskole – Øster Assels, Mors, Dinamarca / Denmark

Antonella DALLA ROSA. La Baracca – Bologna, Italia / Italy

Gabriele MARCHIONI. La Baracca – Bologna, Italia / Italy

Laura DALL'OLIO. Istituto Comprensivo Statale Di Medicina – Medicina, Bologna, Italia / Italy

Natalia MARCUELLO GENZOR. CEIP Sierra Nevada – Güéjar Sierra, Granada, España / Spain

Antonio Manuel MESA PERALTA. CEIP Sierra Nevada – Güéjar Sierra, Granada, España / Spain

Edita / Publishes: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

Esta obra está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Creative Commons España.

This work is licensed under an Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Creative Commons.

Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra bajo las condiciones siguientes:

- Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador.
- No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
- Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor. Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.

La licencia completa está disponible en:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/>

You are free to share, copy, distribute and transmit the work under the following conditions:

- Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor.
- Non commercial. You may not use this work for commercial purposes.
- No Derivative Works. You may not alter, transform, or build upon this work.

For any reuse or distribution, you must make clear to others the licence terms of this work. Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Where the work or any of its elements is in the public domain under applicable law, that status is in no way affected by the licence.

The complete licence can be seen in the following web page:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

© de la edición / © of the edition: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

Agosto de 2020 / August 2020

Guía del Proyecto “Butterfly, Transforming arts into education” Catálogo de buenas prácticas

Guide of “Butterfly: Transforming Arts into Education” Good practices catalogue

ÍNDICE / INDEX

Presentación	3
Laboratorio Local de Arte y Educación desarrollado en Mors, Dinamarca.....	8
Laboratorio Local de Arte y Educación desarrollado en Bolonia, Italia.....	32
Laboratorio Local de Arte y Educación desarrollado en Granada, España	64
Anexos	106
Presentation.....	155
Local Lab of Arts and Education implemented in Mors, Denmark.....	160
Local Lab of Arts and Education implemented in Bologna, Italy	184
Local Lab of Arts and Education implemented in Granada, Spain.....	216
Annexes	258

Butterfly, *transforming Arts into Education*, se fundamenta en el Marco estratégico para la cooperación europea en educación y formación (ET 2020), cuyo objetivo principal es apoyar el desarrollo de los sistemas de educación y formación en los Estados miembros, con el fin de proporcionar a todos los ciudadanos los medios para que exploten su potencial y garantizar la prosperidad económica sostenible y la empleabilidad.

A través de la puesta en marcha de intercambios de experiencias que vinculen las artes escénicas con los sistemas de educación y formación en los países europeos, el proyecto Butterfly, hace suyas dos de las metas estratégicas de ET 2020: la promoción de la igualdad, la cohesión social y la ciudadanía activa; y el fomento de la creatividad y la innovación.

Partiendo de la experiencia acumulada durante los 25 años de existencia del Programa Abecedaria de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales que, en colaboración con el Centro de Formación del Profesorado de la Delegación Provincial de Educación en Granada, viene trabajando el vínculo entre arte y educación mediante la formación y asesoramiento de los docentes en materia de artes escénicas y acercando las artes escénicas a los centros escolares en toda Andalucía, se plantea la oportunidad de transferir los resultados y aprender de otras experiencias mediante la participación en un proyecto internacional.

Para ello, en línea con los objetivos de la convocatoria K201 del programa europeo Erasmus Plus, esta iniciativa se articula en torno a actividades de formación, aprendizaje e intercambio, tanto a nivel transnacional como intersectorial, creando puentes entre el arte y la educación que contribuyan a desarrollar la creatividad del alumnado, a aumentar la motivación y la formación de los docentes y a fomentar hábitos culturales desde la infancia.

A través de esta estrecha colaboración entre los ámbitos educativos y cultural, se detectó la necesidad real de mejorar el rendimiento escolar, la motivación de los

estudiantes y favorecer la inclusión social en los centros escolares. De igual modo, la falta de recursos en estos centros, junto con la ausencia de un enfoque más amplio e innovador en los planes de estudio, impide que los maestros exploren todo el potencial de las artes escénicas para la enseñanza y el aprendizaje. Así, el proyecto da respuesta a estas carencias mediante el intercambio y desarrollo de metodologías y experiencias educativas innovadoras, involucrando no solo a profesores, artistas y estudiantes, sino a toda la comunidad educativa y social.

En este marco los objetivos específicos del proyecto han sido:

- Mejorar el rendimiento y la motivación de los estudiantes a través de las artes escénicas.
- Promover la inclusión social desarrollando las capacidades propias de los participantes y un sentido de pertenencia de la comunidad.
- Intercambiar experiencias para la puesta en marcha de actividades que refuercen las habilidades de enseñanza y amplíen los planes de estudio en los centros educativos.
- Explorar el potencial de las artes escénicas para transformar la forma de aprender y mejorar la participación.
- Fomentar la conciencia del patrimonio cultural en toda la comunidad educativa.

El consorcio del proyecto Butterfly lo han integrado seis organizaciones de tres territorios diferentes - España, Italia y Dinamarca - organizados en equipos locales formados por una escuela y una organización cultural, quienes de manera conjunta han puesto en marcha en sus correspondientes territorios, metodologías creativas y prácticas educativas innovadoras, beneficiándose mutuamente debido a la complementariedad de sus perfiles. Por parte danesa han participado la compañía Limfjordsteatret y el Ording Friskole en Mors, por parte italiana la Compañía La Baracca y el Istituto Comprensivo di Medicina de Bolonia, y por España la Agencia Andaluza de

Instituciones Culturales (AAIICC) de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, que lidera el proyecto, y el colegio Sierra Nevada de Güéjar Sierra (Granada).

Las organizaciones socias han puesto a disposición del proyecto su experiencia en la implementación de las artes escénicas en el ámbito escolar, permitiendo la creación de un espacio donde poner a prueba y validar las propuestas del proyecto en un contexto local, y replicar los resultados a escala regional, nacional e internacional.

De esta manera, los integrantes del proyecto Butterfly han trabajado desde la convicción que las artes escénicas no solo deben estar presentes como una actividad de ocio extraescolar, sino también como un excelente recurso interdisciplinar para mejorar diferentes competencias y habilidades, como idiomas locales y extranjeros, expresión oral, dramaturgia, construcción de escenografías, iluminación, diseño y producción de sonido, mostrando a los niños en edad escolar una forma totalmente colaborativa y creativa de trabajar, disfrutar y aprender juntos, en la que cada estudiante puede encontrar su lugar independientemente de su condición o capacidad personal.

El proyecto ha puesto en marcha tres laboratorios locales de Arte y Educación en los que la escuela y la institución cultural asociada han trabajado conjuntamente en la organización de encuentros con asociaciones profesionales, universidades y centros de formación de profesores, organizando talleres con artistas y estudiantes en cada escuela, promoviendo vínculos transversales entre las artes y otras áreas del currículo.

Estos laboratorios locales de Arte y Educación han servido como marco para desarrollar y probar experiencias educativas de éxito, destinadas a mejorar o lograr competencias clave en la escuela con una perspectiva inclusiva, organizando actividades participativas con la comunidad, siguiendo la metodología de las comunidades de aprendizaje y fomentando la ciudadanía participativa y la cohesión social.

Junto con estas acciones, Butterfly ha implementado actividades de aprendizaje transnacional, cada una de las cuales ha incluido un taller temático para maestros y agentes de cultura centrado en temas como creatividad y cultura; inclusión-equidad; o nuevos métodos educativos innovadores. Asimismo, se han realizado visitas de estudio a experiencias relevantes en escuelas locales y sesiones de trabajo para el intercambio, evaluación y validación de experiencias educativas de éxito, implementadas a nivel local en cada uno de los territorios.

Por otra parte, se han llevado a cabo eventos de difusión, tanto para el sector profesional como para las comunidades locales, incluidos los estudiantes y sus familias, como diferentes representaciones artísticas en las que los alumnos han mostrado a la comunidad, el trabajo desarrollado en sus escuelas en el marco del proyecto Butterfly, aumentando la conciencia sobre las Artes y la Educación.

Finalmente, la edición de esta Guía recoge las experiencias llevadas a cabo en cada uno de los tres territorios del proyecto, fruto de la implementación de las actividades desarrolladas para la integración de las artes escénicas en la educación escolar.

Confiamos en que esta recopilación de buenas prácticas, se convierta en una herramienta de utilidad para todos aquellos profesionales de la educación y la cultura que deseen explorar otras vías, para facilitar la adquisición de habilidades y competencias entre los escolares y la comunidad educativa, mediante el uso del arte y la cultura como instrumento de motivación e inclusión social.

Actividad formativa transnacional celebrada en Bolonia, Italia en diciembre de 2019.

Dinamarca

Laboratorio local de Arte y Educación desarrollado en Mors, Dinamarca

Presentación

Ørding Friskole es una pequeña escuela de educación primaria, un colegio privado gratuito con aproximadamente 65-75 alumnos situado en un medio rural cerca de la costa y rodeado de lagos y bosques. Somos un equipo de entre 12 y 15 trabajadores: siete docentes (de distintas materias), un director (también docente a media jornada

aproximadamente) y dos docentes con formación/titulación universitaria en Arte/Historia del Arte y Medios de Comunicación/Narrativa (ambos imparten clase a media jornada aproximadamente). Además, contamos con dos sustitutos/maestros de apoyo, que poseen distinta formación y se encargan de ayudar a los docentes y colaborar en un club extraescolar, donde también trabajan nuestros dos empleados con

Vista frontal de la escuela.

formación universitaria. Estos maestros de apoyo también asisten a los niños con distintas dificultades, como TDAH o trastornos relacionados con el autismo, así como a niños con necesidades especiales en general. Todos estos trabajadores son asalariados. Asimismo, contamos con un secretario un día a la semana, una persona que cocina y limpia 20 horas a la semana y un encargado de mantenimiento que trabaja 15 horas a la semana. Todos estos trabajadores también son asalariados. Además, tenemos un excelente grupo de padres a los que podemos pedir ayuda para distintos proyectos si hiciera falta y una comunidad local dispuesta a colaborar.

El sistema escolar para el aprendizaje creativo o la introducción de más enseñanzas artísticas en la educación de los niños se estructura de la siguiente forma:

Desde hace muchos años, Ørding Friskole organiza, una vez a la semana, una mañana creativa en el colegio, en la que se combinan enseñanzas prácticas, creativas (arte, música, etc.) y experimentales mediante métodos de aprendizaje teóricos y prácticos. Somos partidarios de combinar y desarrollar todas las habilidades de los alumnos para alentarles a pensar con autoconfianza y de forma creativa; pero también con la esperanza de que métodos

distintos y variados les ayuden a consolidar conocimientos difíciles ya adquiridos. A menudo, también mezclamos a alumnos de distintas edades para que aprendan trabajando juntos y, con frecuencia, aprovechamos estas mañanas en el exterior, disfrutando de nuestra maravillosa naturaleza y permaneciendo activos, palabras clave que, junto con contemplación y tiempo, son suficientes para que surjan muchas reflexiones en torno al trabajo de los alumnos. La mañana se extiende desde las 8:15 hasta las 11:30.

Las distintas clases/grupos tienen asignaturas más creativas en sus horarios cada semana, por ejemplo: el curso 0/1 tiene Inglés Creativo (una combinación de Inglés y Arte), el curso 2/3 tiene dos clases semanales de Arte, el curso 4/5 tiene clases de Cocina cada semana, todos los cursos (0-7) tienen dos horas de Música a la semana y los cursos 4-7 tienen dos clases a la semana de (asignaturas de proyecto). De esta forma, nuestro sistema escolar facilita el desarrollo y la puesta en valor de contenidos creativos. Asimismo, tenemos dos semanas de teatro en las que se involucra a todo el colegio y dos semanas temáticas con un enfoque diferente, generalmente creativo, a lo largo del curso escolar.

En el marco del proyecto Butterfly, el colegio Ørding ha trabajado, con el apoyo del Teatro

Vista general del hermoso teatro de nueva construcción en Nykøbing.

Limfjord, para implementar el Laboratorio Local de Arte y Educación en Mors.

El Teatro Limfjord es una institución independiente fundada en 1989. Se trata de un teatro dirigido profesionalmente para todo el condado de Mors con contribuciones económicas a nivel municipal y estatal. El Teatro Limfjord produce entre dos y cinco espectá-

culos al año para niños, jóvenes y adultos. Estos espectáculos se representan tanto a nivel local como en giras por el resto del país, e incluso, a veces, en el extranjero. El Teatro Limfjord también gestiona:

- El LIMeren, un departamento pedagógico teatral especialmente destinado a la difusión de las artes escénicas en escuelas,

bibliotecas, museos, universidades, etc. LIMeren explora nuevas y diversas formas de pensamiento usando las artes escénicas como mecanismo a implementar en los sistemas educativos y aspira a que las artes escénicas sirvan como medio de aprendizaje. Este departamento también está desarrollando nuevos proyectos educativos basados en el teatro y el arte dramático en colaboración con agentes de distintas disciplinas.

- TheaterTalent Mors, una formación básica profesional de dos años en técnica actoral (SGK).
- Una escuela de teatro para niños durante los meses de invierno.
- Una escuela de verano para niños.

Enfoque y objetivos del Laboratorio Local de Arte y Educación de Dinamarca

Poco a poco, hemos ido avanzando hacia uno de los principales objetivos del proyecto Butterfly: mejorar el rendimiento y la motivación de los estudiantes a través de las artes escénicas.

A nivel escolar, hemos empleado las artes escénicas de muchas formas, y todas las actividades han enriquecido tanto a los alumnos, como a los padres y al personal del

Ørding, lo cual ha contribuido a elaborar una metodología común que fortalecerá las competencias pedagógicas y ayudará a ampliar los planes de estudio de la escuela.

Hemos trabajado con profesionales, en grupos pequeños y grandes, con los 70 alumnos a la vez, dentro, fuera en la naturaleza, en una localidad más grande, de forma digital, con o sin instrucciones, etc.

Nuestros distintos proyectos y actividades requieren tanto que los alumnos salgan del aula y entren en contacto con la naturaleza y la población local fuera del colegio, como que los vecinos y las familias participen en actividades dentro de la escuela. Hemos podido notar que estas iniciativas aumentan la motivación e implicación de numerosos alumnos en las tareas escolares en general y, además, hemos podido comprobar su entusiasmo por el trabajo teatral en sí.

Hemos observado mejoría en todos los grupos de alumnos a raíz de las distintas actividades en torno al proyecto Butterfly. Algunos alumnos son por naturaleza más tímidos y tienen un aprendizaje más lento. En este contexto, cabe destacar el curso 8, con niños con algún tipo de patología. Estos niños necesitan más tiempo para prepararse para los encuentros con los artistas profesionales. Por ejemplo, se les muestra una fotogra-

fía del artista invitado, se les presenta al artista personalmente, se habla sobre el tema varias veces/días antes del encuentro en sí, etc., de manera que funciona con éxito. De la misma forma, también hemos permitido que, por ejemplo, algunos alumnos NO se disfracen, para no forzar su «encuentro y experiencia personal» con las artes escénicas. De este modo, se fomenta la inclusión social mediante el desarrollo de las capacidades propias de los participantes y la creación de un sentimiento de pertenencia.

Asimismo, hemos explorado el potencial de las artes escénicas para transformar el proceso de aprendizaje y mejorar la participación, centrándonos en la armonización, tomándonos nuestro tiempo para la actividad cultural en sí; pero también dedicando tiempo a recrear momentos, debatir y percibir DESPUÉS de una actuación de ese tipo, ayudando a que las emociones calen mejor y más hondo.

Por último, el Laboratorio Local danés ha trabajado en torno a la idea de fomentar la concienciación sobre el patrimonio cultural entre toda la comunidad educativa, a través de diferentes actividades como la semana española e italiana organizada en la escuela y otras actividades realizadas con la escritora **Gerd Laugesen**, que presentamos a continuación.

Implementación del Laboratorio Local de Arte y Educación en Ørding Friskole

Entre otras actividades, durante el **curso escolar 2018-2019** se llevaron a cabo:

Diversos talleres, como cuentacuentos y actuación, disfraces, rodaje, etc. cada viernes con alumnos en grupos mixtos.

Además, la escuela recibió la visita de la actriz **Katrine**, del Teatro Limfjord. Durante cuatro días, enseñó a los alumnos recursos dramáticos, expresión corporal, mímica, etc. Estos talleres culminaron en un gran espectáculo en el colegio ofrecido por nuestros alumnos en torno a la temática *Astrid Lindgren y sus historias universales*. En este espectáculo, nuestros alumnos participaron en la escritura de la dramaturgia, en el decorado, en el sonido y la iluminación, actuando, cantando, jugando, etc.

Asimismo, se realizó un taller con docentes del Ørding y con **Charlotte**, del Teatro Limfjord, orientado a principiantes. Se habló sobre las emociones con los alumnos y se llevaron a cabo ejercicios prácticos de calentamiento actoral, involucrando también a todo el personal docente.

A todo esto se le suma una semana completa de teatro/semanas temáticas con actuación, música, bandas, un grupo de Noticias

y, por supuesto, el trabajo artístico sobre el escenario y tutorizado . Se involucró a los 70 alumnos y a 11 personas del equipo, así como a 200 padres y a vecinos.

Curso escolar 2019-2020

A principios del curso, los viernes se dedicaron al proyecto Butterfly. Nuestros cuatro grupos de alumnos (70 en total) y cuatro docentes trabajaron en el clásico cuento de *Caperucita Roja* de distintas formas artísticas. Durante el proceso, recibimos la visita de una narradora profesional, **Annelise Nielsen**, que no solo contó historias, sino que también dio consejos, tanto a los alumnos como a nosotros, sobre CÓMO contar historias.

Se elaboraron marionetas, videos y dibujos y se llevaron a cabo pequeñas representaciones de distintas escenas. En total, se emplearon 20 horas más el tiempo dedicado a la preparación.

En enero, también contamos con la visita del artista profesional **Finn Have**, que nos habló sobre su pasión por el arte y sobre cómo lo ha aplicado a su propio estilo de vida. Nos mostró también una escuela de arte que ayudó a construir en Bukoba; los niños se quedaron fascinados con la pasión de Finn. La visita duró 2 horas y media e involucró a los 70 alumnos y a 10 docentes.

En febrero, todo el alumnado (70 alumnos + 8 docentes, durante 2 días de 8 a 14) visitó a Charlotte y a nuestra maestra colaboradora en este proyecto, la escritora profesional Gerd Laugesen, en el Teatro Limfjord, recientemente construido en Nykøbing.

Los dos días fueron una mezcla de ejercicios actorales prácticos, trabajando nuestras habilidades de escritura para la última gran actuación del laboratorio, pero también supusieron un contacto directo con el mundo del teatro, con los artistas ahí presentes, etc. Además, organizaron un recorrido para que conociéramos el enorme e impresionante nuevo teatro.

Presentación de la última parte del proyecto

Ya en los últimos pasos, el proceso y el proyecto se vieron alterados por la COVID-19, lo cual supuso un giro sustancial a la idea original de un gran colofón para los alumnos del colegio Ørding en el recién construido Teatro Limfjord. No obstante, nos complace presentar, en su lugar, lo siguiente:

En colaboración con el Teatro Limfjord, se organizaron y llevaron a cabo talleres para todo el colegio público Ørding y, aunando las ideas de los alumnos y del resto de Ørding, creamos conjuntamente un espectáculo. La

Charlotte interactuando con los niños en el teatro.

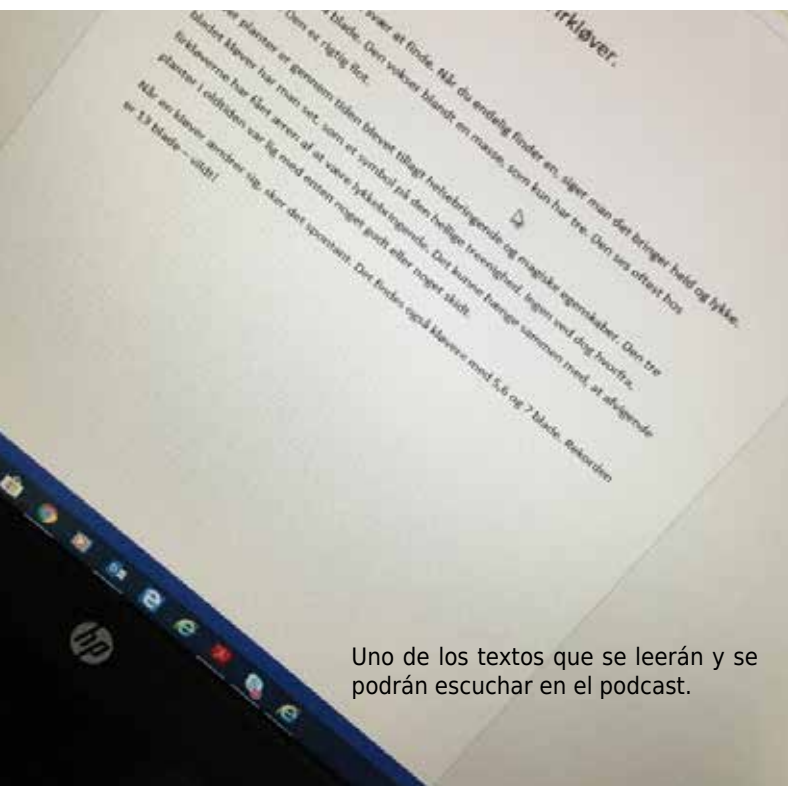
Un grupo de niños con la escritora Gerd Laugesen en una visita al Teatro Limfjord.

Uno de los equipos encargados de grabar sonidos para el podcast.

Conocimientos importantes de generación en generación contados en una visita guiada al pequeño pueblo Ørding por uno de los habitantes locales, Jørgen Graabæk, quien también escribió un libro sobre el pueblo.

Uno de los textos que se leerán y se podrán escuchar en el podcast.

autora Gerd Laugesen ha sido una pieza clave en nuestro proceso de documentación y recopilación del día a día en las calles de Ørding. Junto con los estudiantes, ha observado y presenciado el entorno local, recopilando historias que componen la base del espectáculo *Meetings*. La idea era que este espectáculo se representase en el Teatro Limfjord en mayo de 2020.

No obstante, tal y como se ha mencionado antes, la situación por la COVID-19 nos puso en una tesitura complicada... Así que, en lugar de continuar con la idea de hacer una representación todos juntos, hicimos un podcast de una ruta guiada por el pueblo o **podwalk** en Ørding. El podwalk combinaba las voces de los niños con sonidos recopilados por todo el pueblo.

El producto final tiene el siguiente título propio: *Vejen til Ørding går gennem øret*, que, traducido al español, sería algo así como «*El camino hacia Ørding pasa por el oído*». Los niños, divididos en cuatro grupos, participaron en la elaboración del podcast, que vio la luz el 16 de junio y se puede encontrar en Spotify, iTunes y Spreaker.

El estreno. El personal docente del colegio, Charlotte y Gerd explicaron a todo el mundo, lenta y cuidadosamente, todos los detalles del proyecto. Una clase elaboró los mapas

creativos del pueblo, en los que se marcaron los distintos puntos de escucha. Otra clase midió a conciencia el tiempo desde un lugar a otro... Caminar, hablar, escuchar, medir y sentir el aire. Este grupo de niños también cantó en el podcast y elaboró dibujos para colgarlos en los árboles de la ruta. Otra clase se encargó de recoger todos los sonidos que se escuchan en el podcast, crearon y buscaron los sonidos adecuados. Este grupo también hizo un trabajo artístico precioso relacionado con la historia del pueblo y el entorno local, los habitantes de aquí y lo que Gerd les había contado la última vez que visitamos el teatro. Estos trabajos artísticos están creados para que los futuros oyentes del podcast los recojan, los manipulen y se los lleven a casa. La última clase escribió historias y relatos inspiradores que los propios alumnos habían grabado para el podcast. Gerd y Charlotte también contribuyeron a estas tareas. En el podcast, además, se puede escuchar al escritor local **Knud Sørensen**, un conocido autor danés de 92 años, leyendo un poema en voz alta cuyo título en español sería: «*Cómo surgió esta isla de Mors - el mundo del Mo-clay*».

Los niños repartieron las invitaciones a padres y residentes locales y todo el mundo estaba entusiasmado con la llegada del gran día. Todos trabajamos juntos en este proyecto, aunque, por la COVID-19, un poco más separados de lo que habríamos imaginado.

Los niños están muy ocupados creando los regalos para los oyentes del podcast.

Creación de uno de los muchos mapas de la ciudad. Todos pueden ir a la tienda local, pedir prestado un mapa y leerlo mientras escuchan y experimentan el podcast. Llevando después a casa un pequeño regalo hecho a mano como inspiración.

El grupo de niños encargado de medir los tiempos para el podcast.

Para futuras ocasiones, esperamos que los alumnos, los visitantes a Ørding y a la isla de Mors, las familias y los residentes locales dediquen, cada tanto, un momento (alrededor de media hora), para disfrutar de un paseo por Ørding guiados por el podcast. El podcast irá guiando a los oyentes para que caminen, se sienten, escuchen, cojan cosas, observen, etc.

La utilización del patrimonio local se ha tenido muy en cuenta. La población local y los vecinos de alrededor del colegio han sido invitados a participar en las actividades del proyecto Butterfly. Sus voces, rostros y reflexiones son importantes para los estudiantes de aquí, de Ørding, pero también para las ideas, acciones y actuaciones futuras de los estudiantes. Además, las interacciones entre encuentros, variedad de edades, culturas, campo y ciudad tienen un impacto importante.

Balance y reflexiones sobre métodos de enseñanza y aprendizaje

Tal y como hemos mencionado, tenemos una visión muy amplia a la hora de considerar la experiencia de nuestros docentes del colegio Ørding, lo cual creemos que es una ventaja tanto para nosotros como para el alumnado. Y, de hecho, este proyecto y el mayor uso de las artes en la educación,

nos ha hecho reafirmarnos aún más al respecto. Nos sentimos muy afortunados de haber participado en el proyecto Butterfly y esperamos, también en nuestro plan de estudios futuro, incluir e implementar lo que la experiencia Butterfly –con talleres profesionales, formación, viajes, vivencias, trabajo creativo, encuentros y reuniones culturales–, nos ha aportado al ver que nuestros alumnos y trabajadores se benefician y evolucionan a partir de las ventajas de introducir más Arte en la educación. En particular, esperamos mantener el contacto que el proyecto nos ha permitido tener con el Teatro Limfjord y con todos sus profesionales trabajadores y sus útiles capacidades. Charlotte ha sido una gran inspiración para nosotros, pues es sumamente talentosa. Sabe tratar tanto con niños como con adultos y tiene mucha capacidad de adaptación, tiene un enfoque tanto teórico como práctico, y, además, sabe entender y disfrutar cada instante... ¡Aprovecha el momento! Esta frase es fundamental para nosotros y hemos comprobado que constituye uno de los principios de este proyecto. Introducir más enseñanzas artísticas en la educación significa devolver la confianza a los estudiantes. Estamos ante alumnos con una gran motivación por aprender, actuar y compartir con los demás, lo cual también consideramos esencial.

Por su parte, los principios de una institución como el Teatro Limfjord son:

- Mantente siempre conectado a las artes escénicas y a la expresión.
- Cuando los alumnos se implican, siguen su camino y mejoran el camino que están recorriendo.
- El Arte no es independiente de la experiencia y el entorno, se trata de un proceso de interacción. (Allan Kapow)

Estos principios y el pensamiento creativo del colegio Ørding se unieron y convergieron en nuevos puntos de vista en torno al aprendizaje. El espacio que se creó entre el colegio, la comunidad, el Teatro Limfjord y la autora Gerd Laugesen fue único. Era una burbuja en la que todo lo que se recopilaba, contaba y creaba era bien recibido y entrelazado. El día del lanzamiento, todos los miembros de la comunidad se reunieron e hicieron el recorrido, escuchando el podcast creado por y para ellos.

Las preguntas que hicimos previamente fueron muchas, pero la más importante fue cómo llegar al núcleo de la comunidad, por lo que el proceso para estudiantes, docentes y profesionales confluye en un mismo resultado.

Caminando por el pequeño pueblo de Ørding y hablando con las personas que nos íbamos

Una clase en Ørding visitando una exposición de ARTE, ¡una de las muchas veces que hemos estado lejos de nuestra escuela aprendiendo y sintiendo el arte! Usando el modelo Butterfly.

encontrando, recopilamos una serie de historias. Posteriormente, las ordenamos y nos dimos cuenta de que había una magnífica conexión entre todas ellas, por lo que se pidió a los alumnos de mayor edad que buscaran una temática en estas historias y que escribieran un relato. Para inspirarles, Gerd Laugesen leyó y comentó dichas historias.

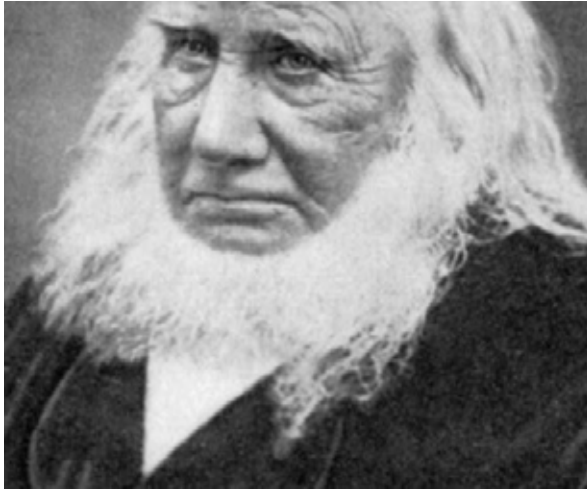
Por último, los alumnos leyeron los relatos en voz alta, los grabaron y enviaron las grabaciones al colegio o a Charlotte.

Al utilizar el método de aprendizaje activo, nos dimos cuenta de que surgían cuestiones del tipo: ¿Cómo podemos estimular a la comunidad, pero también al público? ¿Cómo podemos integrar la documentación en nuestro proceso creativo? Planificamos el viaje interviniendo en la comunidad local y luego documentando, grabando o encontrando elementos en una vieja herrería y luego reflexionando al respecto. Este círculo de inspiración y cuestionamiento continuo mantuvo a todo el mundo involucrado a lo largo del proyecto.

Modelo de aprendizaje activo: el cuestionamiento, la planificación, la puesta en marcha, la documentación y la reflexión fueron la base de todas nuestras actividades.

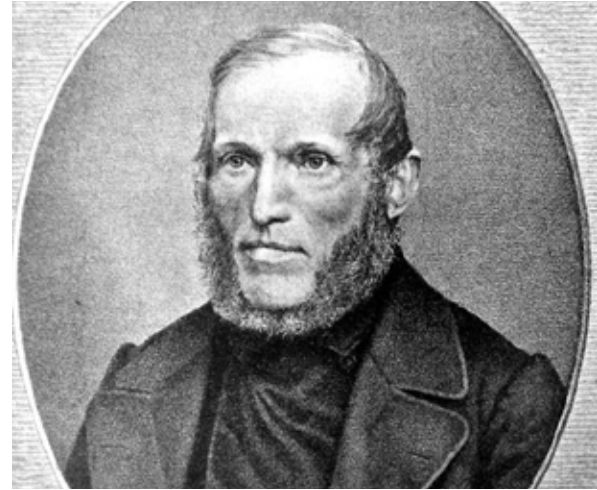
Aprendemos para vivir. Algunos de los valores del colegio Ørding se remontan al filósofo **Nikola Grundtvig**, que creía exactamente en esto: se debe aprender para vivir y no únicamente para mejorar las habilidades en una materia concreta sin motivo alguno, pues, si el aprendizaje no importa, los conocimientos no se adquieren de forma real y profunda. Para Grundtvig, nuestra historia común y el patrimonio local son de gran importancia. Como escuela, debemos ser conscientes de nuestra historia local, nacional y humana como base para aprender en la vida y para vivir la propia vida. Otro filósofo importante es **Christen Kold**, que salió a descubrir el mundo, tal y como hacemos nosotros aquí en la escuela con nuestros alumnos, ya sea mediante viajes cortos a nivel local, con todos nuestros sentidos abiertos; como viajes más largos en bicicleta a lagos, muelles, bosques, enterramientos de la Edad de Bronce, etc. Es crucial que enseñemos y alentemos a nuestros alumnos a ser abiertos y a recibir al mundo, a las personas y a otras culturas con los brazos abiertos. Viajar con la mente y en la realidad es esencial. Por ello, se ha potenciado la inclusión del Arte en la educación y hemos participado en el proyecto Butterfly, se han organizado más visitas a exposiciones de arte, hemos llevado a los alumnos a ver espectáculos profesionales y hemos traído a la escuela a más músicos profesionales para que actúen e interaccionen con nues-

Nikolai Frederik Severin Grundtvig.

tros estudiantes. De esta forma, lo que hemos experimentado siendo parte del proyecto Butterfly es algo que tanto los docentes como el comité queremos ver potenciado en nuestros planes curriculares futuros.

Los alumnos de una clase, junto con Gerd y Charlotte, realizaron una visita a una vecina de la localidad que les habló acerca de su colección personal de tréboles de cuatro hojas. Un niño ha escrito sobre la planta, texto que se puede escuchar en el podcast. Esta experiencia personal del estudiante es tan solo un ejemplo de cómo hacer que se cuestionen cosas, aprendan e interactúen y conseguir así que continúen planteándose retos, aprendiendo y, quizás, compartiendo y poniendo en práctica. Sin duda, ha sido un verdadero

Christen Mikkelsen Kold.

placer escuchar el podcast y oír las voces de algunas de nuestras alumnas más tímidas; al igual que escuchar las voces y sentir las palabras de todos nuestros alumnos mayores, en cuya clase, además, hay 4 niños con necesidades especiales que verdaderamente brillan en el proceso del podcast.

Christen Kold también hablaba de la importancia de que una escuela no estuviera institucionalizada. Procuramos tener una escuela acogedora, con plantas, mobiliario blando y con el trabajo escolar y artístico de nuestros alumnos colgado en las paredes. Tanto en el interior como en el exterior se debe respirar un ambiente creativo que estimule la mente de los alumnos para desarrollar nuevas ideas tanto para su propio

beneficio como para el del resto del colegio, la comunidad local, etc. Tras haber participado en este proyecto y haber recibido inspiración de nuestros centros asociados, tenemos también, en todas las aulas, un mayor acceso a materiales para actividades creativas. Por aburrido que parezca, algunos docentes indicaron que les parecía que las aulas del sótano, donde normalmente realizamos y elaboramos actividades creativas con los niños, estaban demasiado desordenadas y resultaban poco atractivas.

Ahora, hemos puesto orden a todo aquello y estamos listos para acoger nuevas experiencias educativas.

Asimismo, para nuestro colegio es muy importante que las lecciones se impartan, en la medida de lo posible, en el exterior. Pasar tiempo fuera promueve la inclusión social, ya que hay más espacio para todo el mundo y los alumnos parecen sentirse más calmados, además de sentirse más libres por su cuenta, lo cual es una buena base para el desarrollo.

Reuniones transnacionales donde los pensamientos han volado por la sala.

En la escuela Ørding, tenemos las siguientes ideas y concepciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje artísticos, las cuales figuran en nuestra página web:

En Ørding Friskole, tenemos la intención de reforzar, a través de la educación artística, la autoconfianza y la autoestima en nuestros alumnos, a la vez que amplían sus habilidades creativas y procesos cognitivos. Para ello, no solo potenciamos y estimulamos la capacidad de pensar de forma creativa, sino que también permitimos que experimenten los subsiguientes procesos de ejecución, percepción y reflexión acerca de los productos prácticos de su imaginación. Esto incluye el desarrollo de la compasión y la ética laboral, así como la reflexión acerca del comportamiento apropiado y conveniente en un entorno colectivo y educativo. En Ørding Friskole, continuaremos subrayando la importancia del aprendizaje artístico y, con ello, construyendo un entorno educativo apasionante e inspirador.

Impacto en la Comunidad

Nos alegra haber involucrado a los niños y a sus padres, pero también a la comunidad local. La comunidad local ha podido seguir todos nuestros proyectos tanto a través de Facebook, como del periódico local y mediante una carta semanal remitida desde el correo electrónico de la escuela a 300 desti-

natarios. Además, la tienda de alimentación local se puso en contacto con la escuela y nos sugirió que podríamos ganar visibilidad si usáramos un escaparate de la tienda que daba a la pequeña calle. Gracias a esto, ha sido y será posible llevar a cabo las exposiciones y pequeñas iniciativas relacionadas con el proyecto que tanto la escuela como los alumnos tienen en mente.

último post que se difundió antes del lanzamiento del podcast.

Seis cuadros colgados en la ciudad, recogidos en la prensa local.

Metodología y competencias básicas desarrolladas

Hemos tenido la suerte de recibir diferentes apoyos, como el ofrecido por Hanne Kusk, profesora en la universidad local de Thisted. Ella y Charlotte, del Teatro Limfjord, nos presentaron el modelo Butterfly, con el que hemos trabajado de distintas maneras y con diferentes enfoques. En Ørding, nos encanta el concepto de armonía con el tiempo y hemos aprendido mucho al respecto. Debemos disfrutar el momento y tomarnos el tiempo que necesitamos, darle a los alumnos su propio espacio y tiempo, la valoración del trabajo artístico, etc. De esta manera, queremos que cale, en los corazones y las mentes de nuestros alumnos, donde siempre hay suficiente tiempo, el entusiasmo de los profesionales y de nuestros “propios” docentes. Así, nuestros alumnos se sienten realmente seguros, a salvo e incluidos en la comunidad, tanto en clase como en el resto del colegio; a lo que se le suma que, a menudo, compartimos, aplicamos, comentamos y mostramos lo que estamos trabajando. El proceso puede ser/es tan importante como el resultado. Este método de trabajo hace que nuestros alumnos crean aún más en sus propias capacidades. Como una mariposa, se desarrollan gradualmente. Los alumnos salen de su crisálida, adquieren la nutrición importante y profesional de su seguro e inspirador entorno y despliegan

sus alas. Serán sus habilidades para percibir las que les permitirán viajar por el mundo o asumir otro «proyecto escolar» con mejores premisas que antes del proyecto artístico... Y así sucesivamente.

En los diversos proyectos de nuestra escuela, hemos introducido varios momentos y valores artísticos, como se les podría denominar; pero experimentar con otros de los mencionados nos ha brindado incontables momentos de diversión y, con suerte, educación valiosa, sabiduría para la vida e instantes de disfrute para los estudiantes.

En Ørding, no somos partidarios de calificar el trabajo de los alumnos; en su lugar, organizamos exposiciones, hacemos representaciones para los demás, hacemos una presentación en clase, compartimos con los padres y los compañeros lo que hemos creado, etc. Este tipo de cosas son las que hacemos con frecuencia. A veces, también hemos organizado con éxito exposiciones del trabajo y la implicación de nuestros alumnos en proyectos fuera de la escuela. Entre muchos otros trabajos/ejercicios, en los dos últimos años, nuestros alumnos hicieron seis dibujos del pueblo, que se colgaron en cada ruta hacia el pueblo de Ørding.

Realmente vemos cómo nuestros alumnos se benefician de un método de aprendizaje

más artístico, pues desarrollan sus propias personalidades. Su autoconfianza se hace más visible y los niños se relajan, se calman e interactúan mucho mejor entre ellos. Estas sensaciones son una buena base para la mejora de la concentración y atención, ya sea que estén haciendo una tarea escolar más convencional o ejercicios artísticos. Esto, a su vez, también se convierte en un factor que estimula la motivación. Los docentes o los artistas profesionales deben despertar la curiosidad, suscitar interés en los estudiantes por saber o experimentar algo.

Debemos conseguir que los alumnos quieran plantearse cuestiones y abordar dificultades, problemas o asuntos específicos relevantes para nosotros como seres humanos y que también son relevantes para los alumnos en relación con su forma de comportarse en la escuela. Tenemos que hacer que se sientan parte de su escuela, que se sientan valorados como personas y, por tanto, parte de la vida. A través de nuestras metodologías, tenemos que conseguir que los alumnos deseen saber algo, experimentar algo para su propio beneficio y también que devuelvan algo a nuestra democrática sociedad. Asimismo, los estudiantes deberían poder formar parte de un proceso creativo que involucre todo el cuerpo y la mente y que, a la vez, disfruten el momento. En estos procesos creativos, debemos

lograr que «nuestros» alumnos construyan y afiancen una relación de confianza con ellos mismos, de manera que crezcan como seres humanos.

Recursos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, Ørding es una pequeña escuela con hasta 75 alumnos. Por ello, existen vínculos muy estrechos entre todos, es decir, los adultos con los niños, los niños con sus compañeros, entre los trabajadores y el personal y, por supuesto, también valoramos la relación cercana que se establece con los padres y familiares de nuestros alumnos. En la escuela Ørding, apreciamos enormemente la comunicación con nuestros alumnos a nivel personal. A través de nuestras propias personalidades, contribuimos a la construcción de las identidades y personalidades de nuestros estudiantes. Por ello, es tan importante para nosotros esta interacción entre niños y adultos, ya que ayuda a desarrollar las habilidades de aprendizaje formal de nuestros alumnos tanto dentro como fuera del aula.

Aquí, la confianza es esencial. Ørding se encuentra en una pequeña isla en la que todo el mundo se conoce, lo cual es un buen recurso cuando la escuela necesita apoyo, ya sea en calidad de espectadores para los proyectos artísticos o cuando se precisan

manos dispuestas a preparar café o realizar tareas de mantenimiento. Otro recurso a destacar es la naturaleza. El fiordo es un elemento relajante e inspirador para el desarrollo de nuestros alumnos, especialmente cuando la existencia de muchos objetivos y planes de estudio a seguir puede ser una presión tanto para los docentes como para los estudiantes. Por supuesto, la diversa formación y nivel educativo de nuestro personal es de gran importancia para nosotros, y acogemos tanto a personas que vienen con formación oficial como docentes o con títulos universitarios como a personas con otro tipo de experiencia.

Asimismo, valoramos sumamente los encuentros profesionales, muy presentes también en este proyecto. Como es natural, debemos mencionar nuevamente a nuestro estrecho colaborador, el Teatro Limfjord, con quien hemos establecido un vínculo profesional muy cercano a lo largo de este proyecto. Hemos abierto la mente y los ojos con sus aportaciones al proceso de aprendizaje artístico, pero también gracias a los encuentros personales, que, a nuestro parecer, van de la mano. Afortunadamente, la escuela Ørding tiene una economía estable; el 86% de nuestra financiación proviene del estado y el resto se genera a través de las tasas estudiantiles. Los materiales creativos son muy accesibles, pues nos aseguramos

de que cada aula tenga estanterías con una amplia gama de materiales creativos accesibles, papel, colores, etc. Tenemos, también, el muro del filósofo, para sorprender y estimular los sentidos y el pensamiento creativo de nuestros alumnos, inspirado en George Basselitz y en la Pippi Calzaslargas de Astrid Lindgren. Los muebles están colgados boca abajo como en sus pinturas, los cajones se pueden abrir y los disfraces se pueden poner si, espontáneamente, se produce un cambio de personaje. En este muro, alumnos y padres pueden leer y reflexionar acerca de la filosofía de vida de Pippi Calzaslargas y algunas de sus citas. Otro de los recursos de la escuela es nuestro acogedor y agradable entorno, sin institucionalizar.

Evaluación de los alumnos

La documentación del trabajo de nuestros alumnos puede ser muy variada: fotos, notas, videos, recordatorios, pinturas, cartas, un diario, una charla, una exposición, una actuación, o una pared en la clase donde se puede seguir el proceso. Parte del plan curricular de nuestros docentes incluye tutorías con cada alumno, al menos dos veces al año. Conversar de forma individual es esencial, ya que nuestra metodología se basa en las relaciones. Por ello, usamos el diálogo como instrumento didáctico y fomentamos el arte de la conversación y la interacción.

Ejemplo de una pared de proceso en una de las clases.

La herramienta de evaluación creada por Charlotte para el proyecto Butterfly también ha sido de vital importancia aquí en Ørding. Debemos asegurarnos de que abordamos todos los indicadores a lo largo de nuestro trabajo con los estudiantes. A veces, la vida real detiene el trabajo. No debemos tener miedo a volver, a tratar de recapitular lo que teníamos, a desarrollar nuevas ideas y

a aprovechar el momento y las nuevas experiencias de aprendizaje de nuestros alumnos. Una mayor inclusión de las artes en la educación hará que nuestros niños evolucionen en muchos aspectos y, con esta herramienta de evaluación, podemos asegurarnos de guiarlos de la forma correcta. Tal y como se indica en esta herramienta de evaluación, debemos considerar a todo el mundo como

compañeros de trabajo iguales. Debemos alentar a nuestros alumnos a experimentar con las formas artísticas, los elementos y explorar su propia existencia.

Formación y apoyo docente

Trabajar como docente en la escuela Ørding es una labor exigente. Debemos asegurarnos de que nuestros docentes y nuestro personal en general tengan acceso a cursos que les resulten tanto interesantes como necesarios. Como nuestro enfoque pedagógico tiene también una dimensión muy relacional, cada año nos esforzamos por mejorar en este aspecto. Esto se aplica a un tema concreto que ya hemos abordado, por ejemplo en relación con uno de nuestros grupos de alumnos a los que incluimos en nuestro entorno de aprendizaje ordinario (como los alumnos diagnosticados con TDAH, con autismo o síndrome de Tourette, entre otros), en algunos casos contando con el apoyo de personal adicional. Como escuela, cuando ponemos énfasis en determinados procesos de aprendizaje, como el proyecto Butterfly, también procuramos mejorar a este respecto. En este caso, era natural apoyarse en la experiencia del Teatro Limfjord, pero también en la universidad local, situada a unos 45 minutos. Cada vez que, como parte del proyecto Butterfly, hemos invitado a un profesional, hemos considerado importante disponer y fijar un tiempo para

tener una conversación natural con los invitados. Jornadas orgánicas en las que, desde la comodidad del asiento, se puedan debatir pensamientos, ideas, opiniones, enfoques con bases científicas, etc.

Conclusión

Creemos firmemente que somos muy afortunados por haber podido formar parte del proyecto Butterfly y haber podido desarrollar e implementar las ideas anteriormente mencionadas, que se incluirán en nuestro plan de estudios de los años venideros. Además, contamos con todos nuestros nuevos colaboradores, tanto el Teatro Limfjord a nivel local, como los magníficos colaboradores de España e Italia, los centros educativos, instituciones culturales y teatros, como fuentes de inspiración e intercambio futuros.

Bibliografía

Hanne KUSK: "At stemme og tone rummet -om at skabe forventningens glæde (Stemthed!!!) Attunement". 17/05/2018. Publicado por Slots-og Kulturstyrelsen.

Gerd LAUGESEN: *Møder (encuentros)*. Publicado por Tiderne Skifter. 2009.

Kjeld FREDENS: *Læring med kroppen forrest*. Editado por Hans Reitzels. 2018.

Ording Friskole con alumnado, profesorado y padres.

Italia

Supervivientes libremente inspirado en El señor de las moscas de Willian Golding, Grupo III F - curso 2018/2019.

Laboratorio local de Arte y Educación desarrollado en en la provincia de Bolonia (Italia)

PRESENTACIÓN

Fundada en 1976, **La Baracca** centra su labor exclusivamente en el campo de las artes escénicas para niños y jóvenes. Desde 1979, ostenta el reconocimiento del gobierno italiano y, desde 1982, el de la Región de Emilia-Romaña. Desde su primer proyecto, «Un lugar para niños», que comenzó en 1980, La Baracca ha consolidado su relación con el territorio. En 1982, el Ayuntamiento de Bolonia le cedió el Teatro Testoni Ragazzi mediante un acuerdo, con el objetivo de crear un «centro europeo de teatro y arte para niños y jóvenes». Fue el primer acuerdo en Italia entre un organismo público y una compañía de teatro para niños y jóvenes.

Además de las actividades del Teatro Testoni Ragazzi de Bolonia, y gracias a la experiencia de los talleres de teatro ofrecidos de forma continuada desde 1983 a los alumnos del instituto de Medicina, La Baracca, desde que el Ayuntamiento de Medicina le encomendara en 2002 la misión, gestiona el

«Magazzino verde», una pequeña sala de teatro de la ciudad de Medicina, con el objetivo de consolidar el profundo trabajo de colaboración desarrollado con las escuelas, los estudiantes y el territorio.

Desde 1987, La Baracca lleva a cabo el proyecto «Teatro y los más jóvenes», dirigido a los más pequeños. Este trabajo de investigación, junto con el enfocado al grupo de edad de 3 a 6, fue el punto de partida para la creación de «Visiones del futuro, visiones del teatro...», el festival internacional anual de teatro y cultura para la primera infancia. Esta innovadora labor y la promoción del teatro en la primera infancia recibieron el reconocimiento de ASSITEJ International,

Teatro Testoni Ragazzi de Bologna.

obteniendo el Premio ASSITEJ a la Excelencia Artística 2008.

Desde 2005, La Baracca lidera el proyecto Small Size, the European Network for the Diffusion of the Performing Arts for Early Years (Small Size, la Red Europea de Difusión de la Artes Escénicas para la Infancia). En agosto de 2014, la Unión Europea reconoció, por cuarta vez, el valor de Small Size como proyecto de cooperación de Europa Creativa. Además, el programa «Europa Creativa» de la Unión Europea para el Arte y la Cultura apoya, hasta 2018, el proyecto Small Size. En este proyecto europeo, participan 17 colaboradores, pertenecientes a 15 países distintos, y las actividades que llevan a cabo son, principalmente, espectáculos, festivales, talleres, investigaciones y actividades de promoción y comunicación.

Además de la producción de espectáculos y las giras, La Baracca - Testoni Ragazzi organiza talleres de teatro y realiza labores de investigación. Estos talleres son impartidos por los actores de la compañía tanto en las instalaciones del teatro como en centros educativos y, principalmente, están dirigidos a niños y jóvenes, aunque también hay cursos de formación para docentes y educadores. La compañía propone talleres en colaboración con ayuntamientos y entidades públicas y desarrolla proyectos de duración multianual.

La principal experiencia se ha llevado a cabo con el centro «G. Simoni», actualmente denominado **Instituto Comprensivo Estatal de la Ciudad de Medicina**. Desde el año escolar 1983-84 hasta ahora, el proyecto ha involucrado a 722 clases. El proyecto está organizado por el Instituto y el Ayuntamiento de Medicina.

Incluir el teatro en los centros educativos significa valorar el derecho de los jóvenes a expresarse, dar voz a sus ideas y deseos y poner de manifiesto sus dudas y preguntas existenciales, a fin de intentar aunar el presente, las huellas del pasado y las visiones del futuro.

1. PRÓLOGO

La actividad del «Taller de Teatro» pertenece al ámbito educativo que aspira a reforzar la comunicación verbal y gestual, proponiendo a los alumnos la posibilidad de experimentar nuevos métodos cognitivos, dentro del campo de la didáctica de la comunicación.

El teatro permite a los alumnos explorar y crear un lenguaje complejo, completo y efectivo. Además, les permite descubrir, de forma gradual, el potencial y los límites de su propia expresividad corporal. De hecho, se les pide a los alumnos que comuniquen al

Encuentro con el profesorado del Instituto Comprensivo di Medicina.

resto sus sentimientos, emociones, estados de ánimo y deseos mediante, especialmente, el lenguaje corporal, a través de la expresividad de la mirada y los gestos y, posteriormente, el uso de la palabra.

Los talleres propuestos en el centro se basan en una visión del teatro «que cuenta», no «que muestra». Los principios fundamentales que se contemplan en los talleres de todas las clases son los siguientes:

- Fomentar el «nivel estético», la «búsqueda de la belleza».
- Percibir la creatividad de un cuerpo narrador, un instrumento expresivo con un potencial infinito.
- Realzar la importancia de una relación armoniosa entre cuerpo y espacio.
- Favorecer el contacto con los demás, con respeto por el otro.

- Fomentar el desarrollo de una relación activa con la propia creatividad, el propio proceso creativo.
- Ayudar a distinguir el juego cotidiano del juego teatral.
- Promover la originalidad, la capacidad de abstracción, la habilidad de escapar de los estereotipos.
- Dar importancia a la energía y a la tensión en la acción dramática y artística. Mejorar el uso global del cuerpo y el equilibrio entre los distintos elementos expresivos: movimiento, mirada, voz sonora
- Comprender el valor del ritmo y la composición, la alternancia entre vacío y lleno, entre pausa y acción, entre sonido y silencio.
- Entender la importancia de la escucha como elemento fundamental del acto comunicativo.

Destinatarios

El taller de teatro está dirigido a todos los alumnos del instituto. Concretamente, se llevan a cabo cinco encuentros preparatorios en el caso del primer y segundo grupo; once, incluida la representación final, en el caso del tercer grupo. La finalidad del proyecto es que los alumnos consigan los siguientes objetivos.

2. OBJETIVOS

Objetivos cognitivos

- Conciencia de la importancia de los demás como observadores oyentes.
- El respeto y el cuidado de los contenidos en las temáticas, en las formas, en los tiempos requeridos.
- El equilibrio en la alternancia coro-solista, es decir, el desarrollo del placer de estar y comunicar incluso cuando no se es protagonista.
- La reelaboración de mensajes mediante propuestas personales.

Objetivos relacionales

- El desarrollo de la conciencia de ser parte de un grupo y el autocontrol en momentos personales y comunes.
- La búsqueda dentro del grupo de la propia individualidad expresiva.
- La concienciación sobre el papel de uno mismo dentro del grupo y en el escenario (capacidad de ser tanto un líder como un seguidor del grupo).
- El cuestionamiento de los propios límites.
- La superación de las propias inhibiciones.

Objetivos específicos

- La expansión del potencial expresivo propio más allá de los estereotipos adquiridos.
- La concienciación acerca de la propia creatividad en la creación de imágenes corporales.
- La habilidad de interactuar en movimiento con los demás de forma expresiva y creativa.
- La producción de signos intencionales y de calidad.
- El desarrollo de una mínima destreza dramática desde un punto de vista individual, pero también desde el punto de vista del grupo.
- La búsqueda de la palabra-expresión esencial y evocativa.
- Los primeros contactos con la narración.

3. COMPETENCIAS FUNDAMENTALES A DESARROLLAR

Hemos identificado, como una necesidad primordial de los alumnos, la de comunicarse en una relación de reciprocidad, es decir, compartir experiencias y conocimientos para reutilizarlos colectivamente.

Con respecto a esta necesidad, hemos comprobado que el teatro, tal y como se pone en práctica en nuestros talleres, ofrece a los niños la oportunidad de crear un lenguaje complejo, completo y efectivo y explorar gradualmente el potencial y los límites de su expresividad corporal.

Para nosotros, este aspecto es fundamental, ya que el aprendizaje armonioso se logra a través de un enfoque global del conocimiento en la unidad mente-cuerpo.

Además, cabe destacar que, en nuestra experiencia, el teatro no se propone como una alternativa lúdica y placentera a la rutina del trabajo curricular; sino que se emplea como un instrumento metodológico e involucra a los alumnos en la labor constructiva de profundizar en las cuestiones emergentes.

Asimismo, cabe subrayar la posibilidad de alcanzar, a través de las actividades del taller de teatro, múltiples objetivos educativos y relacionales. Durante los encuentros, se desarrollan varias habilidades: la habilidad de escuchar y respetar los tiempos de otras personas, la capacidad de colaborar con todos los compañeros de clase, y la capacidad de abstenerse de todo juicio y al mismo tiempo expresarse libremente, precisamente porque no se es juzgado.

Presentación de las representaciones en la escuela. G. Simoni- Medicina (Bologna) 12 de diciembre 2019.

Últimas sugerencia antes de las representaciones a los padres.
M. Molinazzi - Teatro Maggazzino Verde - Medicina (Bologna).

4. CALENDARIO

Los talleres de teatro se llevaron a cabo durante las horas curriculares de las clases de italiano y fueron dirigidos por los responsables de taller de la organización sin ánimo de lucro La Baracca: Gabriele Marchioni, Daniela Micioni, Margherita Molinazzi y Enrico Montalbani.

Primer grupo (curso 6 - 11 años)

La propuesta para las clases del primer grupo se estructuró en 5 encuentros de 2 horas cada uno, 10 horas en total.

Como, por lo general, los alumnos de este grupo no han asistido anteriormente a ningún taller de teatro, la propuesta está orientada a crear un espacio «seguro» en el que puedan expresarse fuera de la dinámica de las clases diarias. Un espacio donde pueden conocer al otro y experimentar sin pautas, juicios ni condicionamientos. Durante el primer año, el objetivo de los talleres es transmitir a los alumnos un «alfabeto teatral» a través de ejercicios individuales, por parejas y en grupo. Durante los encuentros, todas las clases trabajaron la interacción, el contacto, la confianza, la colaboración, la escucha propia y la escucha de grupo, y la tranquilidad de estar ante ellos mismos y ante los demás. Los alumnos trataron de

abstenerse de cualquier juicio y ampliar sus propios códigos expresivos, trabajando la abstracción, la creación de imágenes y palabras, la mirada, el gesto y la atención al detalle.

Ejemplos de los ejercicios propuestos:

- **La vertical en teatro:** el punto de partida desde el cual el cuerpo puede empezar a contar una historia.
- **La mirada narrativa:** una mirada que tiene una intención precisa y que puede contar algo, transmitir una emoción, convertirse en un puente y conectar con el público.
- **La metamorfosis:** partiendo desde la vertical, cada participante comienza a transformar su cuerpo. Mediante improvisaciones, primero individuales, los participantes buscan su propia forma de expresión a través del cuerpo e intentan generar imágenes y acciones abstractas, evitando las formas estereotipadas. Las sugerencias aportadas por el responsable pueden ser: «Soy agua, fuego, soy el miedo, soy el frío... Soy la luna, soy la persona que mira la luna...».

Las propuestas tenían procedimientos estructurados, pero también intentaban ser lo

Grupo III del A hasta el G del Istituto Comprensivo di Medicina .

Enrico Montalbani y su alumnado .

más abiertas posible. En estas propuestas, las pautas eran fundamentales, pero también eran importantes las variantes sugeridas por los participantes, las habilidades para relacionarse con la dinámica individual y grupal –diferentes en cada clase–, y el análisis minucioso. Los responsables se encargaron de crear una atmósfera lúdica que favoreciese la atención, la concentración y una mayor implicación de los participantes.

Resultados

Gradualmente, los alumnos lograron explorar nuevos códigos expresivos con una tranquilidad cada vez mayor. Descubrieron su potencial expresivo y trataron de evitar cánones o estereotipos.

Horario de los talleres

- 1A:** 07/01, 14/01, 21/01, 28/01 y 04/02
De 9:00 a 11:00 h
Responsable: **Margherita Molinazzi**
- 1B:** 10/01, 17/01, 24/01, 31/01 y 07/02
De 8:00 a 10:00 h
Responsable: **Gabriele Marchioni**
- 1C:** 09/01, 16/01, 23/01, 30/01 y 6/02
De 10:00 a 12:00 h
Responsable: **Enrico Montalbani**
- 1D:** 09/01, 16/01, 23/01, 30/01 y 6/02
De 8:00 a 10:00 h
Responsable: **Enrico Montalbani**

1F: 09/10, 16/10, 23/10, 30/10, y 06/11
De 8:00 a 10:00 h
Responsable: **Daniela Micioni**

1G: 07/01, 14/01, 21/01, 28/01 y 04/02
De 11:00 a 13:00 h
Responsable: **Margherita Molinazzi**

1H: 10/01, 17/01, 24/01, 31/01 y 07/02
De 10:00 a 12:00 h
Responsable: **Gabriele Marchioni**

Segundo grupo (curso 7 - 12 años)

La propuesta para las clases del segundo grupo se estructuró en 5 encuentros de 2 horas cada uno, 10 horas en total.

El objetivo de los encuentros era aumentar las habilidades adquiridas durante el primer año de los talleres de teatro. Los responsables ofrecieron a los alumnos más herramientas técnicas para mejorar sus habilidades narrativas, individualmente y en grupo. Los responsables comenzaron a ahondar cada vez más en los diferentes instrumentos expresivos del lenguaje teatral: la mirada, el cuerpo, el movimiento y la voz. La introducción de este nuevo elemento, la voz, ofreció a los alumnos la oportunidad de experimentar métodos de conocimiento más profundos, uniendo la palabra a la expresividad corporal. Los responsables también introdujeron en sus propuestas el uso de materiales y objetos en escena.

Asimismo, propusieron improvisaciones teatrales cogiendo inspiración, ideas y sugerencias de la poesía y el mito. Los responsables organizaron las propuestas en dos fases: la primera estaba enfocada al desarrollo de la autonomía de los alumnos en la creación de pequeñas escenas teatrales, mientras que la segunda estaba enfocada a las propuestas presentadas por los alumnos. Los responsables trabajaron la improvisación para encontrar un equilibrio entre ellos, mejorar el ritmo e introducir en ellos más acciones de movimiento y palabras. En el último encuentro, cada clase, dividida en pequeños grupos, concibió una estructura de acciones escénicas y, posteriormente, todos juntos, trabajaron con los responsables para unificar las diferentes escenas y crear una única actuación teatral coral.

Resultados: El plan de trabajo permitió a los alumnos ahondar en sus destrezas dramatúrgicas y sentar las bases para el último año de los talleres de teatro. Por supuesto, cada clase tuvo sus puntos fuertes y débiles, pero en general todas las clases pudieron alcanzar las metas y objetivos del proyecto.

Horario de los talleres

2A: 13/01, 20/01, 27/01, 03/02 y 17/02
De 10:00 a 12:00 h
Responsable: **Daniela Micioni**

2B: 13/01, 20/01, 27/01, 03/02 y 17/02
De 8:00 a 10:00 h
Responsable: **Daniela Micioni**

2C: El taller no se pudo llevar a cabo debido a la crisis del coronavirus.
Responsable: **Enrico Montalbani**

2D: 08/01, 15/01, 22/01, 29/01 y 05/02
De 10:00 a 12:00 h
Responsable: **Gabriele Marchioni**

2E: 08/01, 15/01, 22/01, 29/01 y 05/02
De 8:00 a 10:00 h
Responsable: **Gabriele Marchioni**

2F: El taller no se pudo llevar a cabo debido a la crisis del coronavirus.
Responsable: **Enrico Montalbani**

2G: 18/02. El resto de encuentros del taller no se pudieron llevar a cabo debido a la crisis del coronavirus. De 8:00 a 10:00 h
Responsable: **Margherita Molinazzi**

2H: 18/02. El resto de encuentros del taller no se pudieron llevar a cabo debido a la crisis del coronavirus. De 10:00 a 12:00 h
Responsable: **Margherita Molinazzi**

Tercer grupo (curso 8 - 13 años)

La propuesta para las clases del tercer grupo se estructuró en 10 encuentros de 2 horas cada uno, 20 horas en total.

Los métodos teatrales del último año tenían como objetivo, a través de la preparación y la presentación de obras

teatrales, «hacer» una síntesis de los objetivos y métodos explorados durante los primeros dos años de talleres. En teatro, el concepto de espacio tiene al menos dos significados: el primero es el espacio físico, el lugar de la representación; el segundo es el lugar de la imaginación. Un espacio y un lugar imaginario fundamentales en este último año. En la primera fase de los talleres, se propusieron dinámicas e improvisaciones a través del trabajo individual y grupal. El objetivo era abrir caminos para la reflexión y fomentar un entorno en el que el pensamiento y la creación pudieran ofrecer distintas posibilidades de trabajo. De esta forma, los alumnos pudieron desarrollar sus habilidades de composición, tanto individualmente como en interacción con sus compañeros. Así, cada clase había desarrollado un método original que respondía a sus intereses y necesidades comunicativas. Mediante la recopilación de los materiales producidos durante los ejercicios de «escritura libre» y las imágenes, frases y acciones recopiladas durante las improvisaciones teatrales y el resto de ejercicios propuestos durante los encuentros del taller, los responsables comenzaron a elaborar los guiones de las representaciones. Las clases decidieron abordar los siguientes temas: límites y fronteras, adolescencia, conflicto, identidad, revolución y sentimientos. Temas fuertes que permitieron reforzar las

experiencias individuales y grupales y encontrar una manera de contar evocadora y emocionante, cercana y distante al mismo tiempo.

Los **títulos** y la **sinopsis** de las obras fueron:

3A: *Confine. 2044 / Frontera. 2044*

En un futuro que se remonta a un pasado de hace 100 años, un grupo de jóvenes vive en una sociedad con calificaciones, donde los valores son la belleza estandarizada y el éxito. Si aceptas no leer, no escuchar música y no informarte, obtendrás calificaciones más altas. Todo el mundo sigue a los líderes que exaltan el miedo; la estrategia es dividir el mundo en límites cada vez más rígidos que separan a las personas y los pensamientos y donde el enemigo común es el extranjero. Demasiado tarde, nos damos cuenta de que el gobierno nacional se está haciendo con todo. Entonces, estalla la guerra y los jóvenes llaman a ese año «el fin del mundo». Como en cualquier guerra, lo que más se desea es huir a una tierra donde reine la paz, para lo cual hay que cruzar la frontera. Si antes el enemigo común era el extranjero, ahora ellos son los extranjeros. No se dieron cuenta de que el gobierno nacional, durante un presunto control de pasaportes ordinario, los había registrado a todos, insertando un microchip

Frontera 2044, grupo III A - Margherita Molinazzi

debajo de la retina del ojo. Las fronteras ya no están solo en el suelo, sino también en el cielo, marcadas por corrientes electromagnéticas invisibles, de forma que si se cruza un límite, el microchip dispara una luz cegadora que bloquea todo el cuerpo. Para superar este obstáculo, los jóvenes deciden aprenderse el camino de memoria y cruzar la frontera con los ojos vendados.

Sin embargo, cuando se quitan la venda, se dan cuenta de que todo había sido un sueño, un sueño real que les había permitido empatizar con aquellos que hoy huyen de las zonas de guerra, con aquellos que hoy se sienten extranjeros. Y, mientras que con los ojos cerrados soñaba con un mundo dividido, con los ojos abiertos anhelaba una tierra unida, bajo el cielo de la misma hu-

Querido diario, yo, ahora, grupo III B - Margherita Molinazzi.

manidad.

3B: *Caro Diario, io, ora / Querido diario, yo, ahora*

¿Qué pasaría si, un día, el profesor decide cambiar el plan curricular con sus alumnos?: «Durante un mes, escribiréis un diario personal. El título será: Yo, ahora, mis emociones. Nada de lo que se escriba se puede subir a la red, será una exploración personal de uno mismo y de las emociones». Los alumnos comienzan una narración personal y coral que habla de este preciso momento

de su existencia: la adolescencia, plagada de emociones abstractas y confusas, opuestas y cambiantes, capaces de hacerles sentir preparados para superar retos increíbles y, poco después, indefensos y enfadados. Se sienten incomprendidos y no quieren que se les considere incapaces, pues todos queremos ganar y destacar. No obstante, a veces, las palabras reconfortantes de un adulto pueden ayudar a reconstruir las piezas de un alma que resulta ser menos frágil de vez en cuando y que no teme continuar buscando su propia identidad y lograr sus sueños. A ve-

ces, nos sentimos excluidos por una norma: sé igual que los demás para que te acepten. Pero, ¿realmente merece la pena renunciar a uno mismo? Poco a poco, los alumnos se arman de valor e intentan definirse, diversificándose al salir de las jaulas que trazan marcos demasiado estrechos e impuestos. Es mejor navegar como nubes en el cielo. Acompañados por las palabras y la música de «Nuvole», del poeta y compositor Fabrizio De André, los alumnos comienzan a observar el cielo desde otro punto de vista, un cielo en movimiento, un cielo que puede revelar nuevos mundos. Contemplar un abrazo, un saludo, un beso sentido y sin juicios... puede hacerte descubrir nuevas sensaciones. Cuando se comparte el contenido de los diarios en clase, los alumnos reflexionan sobre su esencia; al fin y al cabo, todos somos iguales y distintos, como las nubes. Adoptamos formas diferentes pero, al final, estamos hechos de la misma materia mutable, compleja y frágil. La historia está sacada de los textos que los niños y las niñas escribieron al comienzo de este curso escolar.

3C: *Il confine della frontiera / En el límite de la frontera*

«Si medimos cuidadosamente cada fenómeno visible o invisible, quizás podamos controlar el desorden del mundo». Por esta razón, el emperador reunió a todos sus ob-

servadores y los envió a explorar la frontera del gran imperio. El emperador no quiere que prevalezca el caos y el desorden, prefiere saberlo todo, poder controlar y valorar todo. Todo se puede medir, desde la temperatura de un libro escolar o el tamaño del espacio habitable, hasta la velocidad vectorial con la que se acercan los labios de dos amantes. Los observadores están listos para todo, excepto para lo que no se sienten preparados... Pero no pueden dudar, son los mejores expertos y, tras recoger sus instrumentos de medición, se marchan. Al atravesar el gran imperio, pronto se dan cuenta de que hay cosas que no se pueden saber de forma analítica, que no todo se rige por normas, cosas como la profundidad de un sueño, la velocidad del pensamiento o la violencia de los gritos. Quizás, la tarea es más complicada de lo que parecía en un principio, y los observadores se convierten en exploradores. Por primera vez, empiezan a dudar de sus propias capacidades, y sienten que no pueden completar la misión cuando llegan al mar. El mar marca el final del imperio y el principio de la frontera, separa el mundo conocido del imaginado y soñado. Establecer la frontera es la última tarea que realiza el grupo antes de dividirse. Sí, porque una vez completada la misión, se dan cuenta de que no necesitan permanecer juntos. El grupo se separa gradualmente y descubre nuevas distancias,

En el límite de la frontera, grupo III C - Gabriele Marchioni .

que quizás ya no se puedan ocupar. La frontera ya no es solo geográfica, sino también relacional. ¿Se podrá ocupar la distancia entre las personas? Con el temor de perderse para siempre, hacen una promesa: al final de cada año, se reencontrarán ahí, en el límite de la frontera, para medir la diversidad, el cambio. Se reunirán nuevamente para hablar de sus cosas y volverán a forjar vínculos que no temerán ser medidos.

3D: *Berlin / Berlín*

La obra es una versión libre del libro «Berlín» de Fabio Geda y Marco Magnone, cuya temática y ambientación inmediatamente dejó impresionada a la clase.

En Berlín, en abril de 1978, una peste, quizás un virus, eliminó a toda la población de la ciudad, excepto a los más jóvenes. Solo quedan

Berlin, grupo III D - Gabriele Marchioni.

niños y niñas menores de 18 años para mantener encendido el fuego de la humanidad. De repente, solos, los supervivientes contemplan fotografías de su pasado, del que conservan recuerdos cada vez más evanescentes. Los niños están divididos en bandas que controlan diferentes zonas de la ciudad y cada banda tiene códigos de conducta y normas muy diferentes. En nuestra historia, hay dos grupos que destacan por el color de su ropa: con ropa

negra el grupo de Tegel, un niño violento, listo para enfrentarse y dominar a los más débiles; y el grupo de Jakob, con ropa blanca, un niño que habla de solidaridad y colaboración. Una noche, Tegel secuestra a Nora, la niña más pequeña del grupo de Jakob. Seguir su rastro y rescatarla puede ser peligroso, porque hay que cruzar zonas abandonadas de la ciudad y, sobre todo, porque Tegel es peligroso, todos saben que su grupo es el más violento y

Dentro de mí, grupo III E - Enrico Montalbani .

temido de la ciudad. Sin embargo, los principios de solidaridad y colaboración no pueden quedarse solo en palabras vacías, por lo que el grupo de Jakob decide ir a rescatar a Nora. Los dos grupos luchan en una serie de desafíos; quien gane tres desafíos será el ganador. Los dos grupos no luchan solo para rescatar a Nora o para controlar el territorio, sino que luchan, sobre todo, para reafirmar una visión diferente del mundo que los lleva a actuar y a pensar de una manera prácticamente opuesta. Durante el último desafío, uno de los com-

petidores muere golpeado por un virus. Inmediatamente, todos regresan a la crudeza de la realidad en la que viven y, al mismo tiempo, se dan cuenta de que en este nuevo mundo, sus acciones son las señas con que se traza una nueva sociedad.

3E: *Dentro me / Dentro de mí*

La propuesta de esta obra es, quizás, un poco difícil: hablar sobre identidad. Sin duda, es un gran desafío; pero encontrar

conexiones con reflexiones sobre la originalidad, el juicio y la diversidad es muy fácil. Como queríamos evitar dar lecciones éticas o de moralidad, trasladamos todas nuestras reflexiones a... ¡el cuerpo de un adolescente! Un escenario absurdo donde muchos personajes somnolientos, cada uno con su propia almohada, se cuestionan y buscan el hilo de un discurso extraño y alegórico. Al principio, cada personaje trata de distanciarse de los demás, pero se encuentra siempre rodeado de otros. Molestos con la convivencia, se llega al conflicto. Al final, una identidad predominará sobre las otras, explorando la soledad. La identidad ganadora comprenderá que necesita todas las otras partes derrotadas para redefinir el cuerpo que habitan juntas. Habrá una parte de búsqueda conjunta en la parte más oscura de la identidad, donde no hay explicaciones o palabras, donde la lógica es incorrecta. Allí, jugarán para reconocerse a sí mismos y sacar a la luz sus miedos y virtudes y encontrar un equilibrio.

El texto es una adaptación libre de «Inside Me», un libro ilustrado para niños escrito por Alex Cousseau y Kitty Crowther, a quienes se les dedica la obra. El reto de encontrarse a uno mismo: ser uno y solo uno, pero no solo y solo uno. Sentirse aceptado y estar en contacto con otros, y cómo comportarse con los que no nos conocen. Vivir

la pérdida y, a veces, sentirse alejado de uno mismo. Una reflexión para lograr paz y aceptar las pequeñas y grandes batallas que se libran en secreto dentro de cada uno de nosotros.

3F: *Dietro lo schermo / Detrás de la pantalla*

Año 3330. Vivimos cubiertos por una pantalla. Blindados, invencibles, imbatibles. No hay contactos ni relaciones, solo a través de una pantalla. El riesgo de ser anulados por un juicio es demasiado alto. Por ello, la Comunidad creó un grupo de réplicas. Réplicas del original Cero y réplicas del original Uno. Los Cero no hablan, no se mueven, no lo necesitan; lo ven todo, viven todo a través de imágenes. Los Uno son rápidos, interactúan con la pantalla, se enfrentan a vidas diferentes, viven con adrenalina y mediante la simulación. Detrás de la pantalla, se ha abolido toda libertad e imperfección. No hay pasado ni futuro, solo un eterno presente. Detrás de la pantalla, solo hay una elección: Cero o Uno. Para no ser lastimados, para no ser juzgados. Entonces, un día se tiene un sueño. El sueño de un contacto real, sin intermediación. Un sueño que casi se convierte en pesadilla. Manos imperfectas y desconocidas, manos al descubierto listas para descubrir. El sueño se repite, hasta que se convierte en una nueva realidad posible. Y, entonces, ese contacto

Detrás de la pantalla, grupo III F - Daniela Micioni

evoca a la mente el recuerdo y la necesidad de tener un cuerpo. Un contacto que acentúa todos los sentidos negados hasta entonces. Los olores, los ruidos del mundo. El sudor, la vergüenza. Y, entonces, el esfuerzo; el esfuerzo de apagar todas esas pantallas y hacer frente al riesgo. El riesgo de tropezar, de lastimarse, de salir al mundo de allá afuera. Sentirse juzgado tal vez, pero en contacto, cerca, frágil. Listos para dejar huella.

3G: *La scuola brucia / El colegio está ardiendo*

He leído un libro sobre la Revolución cubana... ¿Y si hablásemos sobre una Revolución... liderada por los niños?

Sí, ¡contra el colegio! ¿Y si mañana ya no hubiese colegio? ¿Qué pasaría? ¿Por qué tendría que pasar? ¿Quién cerraría entonces los colegios? ¿Y si se les prendiera fuego? ¿Y si los jóvenes considerasen a los adultos

El colegio está ardiendo, grupo III G - Enrico Montalbani.

culpables de todo lo que está sucediendo y rechazasen sus conocimientos? ¿Y si creyesen saber cómo resolver todos los problemas? Esta representación nace de todas estas ideas. Nos divertimos y nos perdimos buscando la imperfecta historia que salió de todo esto. Una historia que ha comenzado a describir escenarios apocalípticos. Una historia que, poco a poco, se ha vuelto amarga. Muchos personajes con un periódico en las manos, utilizados de diferentes formas,

cuentan una historia, tal vez verdadera o no, que escucharon de una manera y en un tiempo no especificado: y prometen contarla tal y como la conocen. La historia versa sobre niños aburridos y enfadados con adultos que llevaron al mundo al borde del desastre. Estalla una gran revolución que lo cambiará todo. Los adolescentes sustituyen a los adultos en todas las funciones importantes. La sociedad cambia radicalmente y el símbolo de este cambio es el cierre y la consiguien-

te quema de los colegios. Los adolescentes sostienen que los adultos ya no tienen nada que enseñar. No obstante, todo sucede demasiado deprisa y pronto las cosas se salen de control, lo cual se hace patente cuando los libros son quemados en una plaza.

Se crean bandas y grupos a favor de la represión del gobierno. Se crean nuevos pobres, explotados como mano de obra para producir energía. La cultura y la inteligencia pronto comienzan a desaparecer. Incluso se pierden las palabras para decir las cosas más banales, así como la capacidad de planificar y organizar. Pero alguien ha conservado páginas de libros que se dirigen a los corazones de las personas. En esta historia, cierta o no, lo más importante es que siempre hay algo bueno que aprender del pasado, de las experiencias e incluso de los errores. Reconocerlo es crucial. ¿Y si pudiésemos...salvarnos al final?

Resultados

En la mayoría de los casos, las siete clases abordaron el trabajo con disciplina y responsabilidad y alcanzaron altos niveles de intensidad comunicativa. Esto se hizo especialmente evidente en las representaciones finales, donde incluso los que habían mostrado más resistencia y dificultad a exponerse, consiguieron sentirse a gusto y disfrutar contando sus historias junto con su grupo o clase.

Las representaciones finales se mostraron en dos ocasiones:

- Una en la mañana del 12 de diciembre de 2019 en el instituto, dentro del marco de la **Segunda Actividad Formativa Transnacional**.

Una situación muy intensa de encuentro e intercambio que todos los alumnos del tercer grupo compartieron entre ellos, los docentes, el director, los delegados del Ayuntamiento de Medicina y los invitados del Proyecto Butterfly.

- El viernes, 13 de diciembre - el sábado, 14 de diciembre - el domingo, 15 de diciembre y el martes, 17 de diciembre de 2019 en el teatro de Magazzino Verde, donde las obras se representaron ante un público formado por padres, familiares y amigos.

En ambas ocasiones, las clases fueron capaces de expresarse delante del público mostrando motivación, concentración y un alto nivel de expresividad.

Horario de los talleres

- 3A:** 24/10, 01/10, 15/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12 y 10/12.
De 10:00 a 12:00 h.
Responsable: **Margherita Molinazzi**.
Muestra de las representaciones finales:
12 y 13/12/2019.

- 3B:** 24/10, 01/10, 15/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11, 19/11, 26/11, 03/12 y 10/12.
De 08:00 a 10:00 h.
Responsable: **Margherita Molinazzi**.
Muestra de las representaciones finales:
12 y 14/12/ 2019.
- 3C:** 26/10, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 07/11, 14/11, 21/11, 28/12 y 07/12.
De 08:00 a 10:00 h.
Responsable: **Gabriele Marchioni**.
Muestra de las representaciones finales:
12 y 15/12/2019.
- 3D:** 26/10, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 07/11, 14/11, 21/11, 28/12 y 7/12.
De 10:00 a 12:00 h.
Responsable: **Gabriele Marchioni**.
Muestra de las representaciones finales:
12 y 17/12/ 2019.
- 3E:** 23/10, 30/10, 07/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 06/12 y 09/12.
De 10:00 a 12:00 h.
Responsable: **Enrico Montalbani**.
Muestra de las representaciones finales:
12 y 15/12/2019.
- 3F:** 27/10, 04/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/11, 06/11, 22/11, 29/11, 4/12, 11/12.
De 10:00 a 12:00 h.
Responsable: **Daniela Micioni**.
Muestra de las representaciones finales:
12 y 17/12/2019.
- 3G:** 23/10, 30/09, 07/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 06/12, 09/12.
De 8:00 a 10:00 h.
Responsable: **Enrico Montalbani**.
Muestra de las representaciones finales:
12 y 14/12/2019.

5. Metodología

En cada método teatral, las competencias fundamentales a desarrollar son las siguientes:

El conocimiento. Se refiere al «conocimiento» de uno mismo y del otro. Mediante la propuesta de dinámicas y ejercicios, cada alumno puede determinar su relación con el movimiento y el espacio. Cada grupo responde de una forma concreta, ya que los componen jóvenes con distintas habilidades y experiencias.

El contacto. Siempre a través de dinámicas y ejercicios teatrales, se invita a los alumnos a centrarse en su interacción con los demás.

Expresión. En esta fase, a través de las modalidades de improvisación teatral, los alumnos comienzan a construir su propio alfabeto personal hecho con signos teatrales.

Articulación. Se continúa trabajando la invención de signos, pero se reelaboran. Se redefine su calidad y se pide a los alumnos que los usen en secuencias lógicas y analógicas y los integren y enriquezcan con los signos producidos por los otros participantes.

Relaciones con el objeto: *Detrás de la pantalla*, grupo III F - Daniela Micioni.

6. Recursos humanos y materiales

La propuesta de estos talleres contempla que en cada clase esté el responsable del taller y el docente de referencia y, en caso de discapacidad(es), también el/los educador(es). En algunos cursos de teatro, puede haber dos responsables para compartir líneas de investigación específicas o para poner en práctica métodos formativos dirigidos al personal de La Baracca. Durante

las muestras de las representaciones finales que tienen lugar en el instituto, cada responsable colabora con el resto de responsables de taller, con los docentes y con los administradores del instituto. Con respecto a la parte técnica, se cuenta con un técnico de la compañía.

Como todos los cursos de teatro se llevan a cabo en el comedor, los responsables de taller intentan usar materiales sencillos pero

impactantes, cercanos a los alumnos y efectivos. Es difícil recurrir al uso de equipos complejos como proyectores de video, pantallas, micrófonos, etc. porque no hay tiempo suficiente para las adaptaciones técnicas y la muestra de todas las representaciones en el instituto. Es importante recordar que son siete las representaciones finales y que la muestra debe durar como máximo tres horas, límite de tiempo que también garantiza una concentración de calidad por parte del alumnado.

Cabe destacar que todos los responsables se reúnen regularmente entre ellos y con el resto de integrantes de la compañía (actores, autores, directores y escenógrafos), así como con los docentes, a fin de compartir los métodos desarrollados con las clases, analizar las estrategias implementadas y poner en común consejos y sugerencias útiles para el desarrollo del taller y la escenificación de las obras.

7. Evaluación de los alumnos

Cada año, al final de las actividades del taller de teatro, los docentes emiten una evaluación sintética de la consecución de los objetivos cognitivos y educativo-relacionales que propone el proyecto. Los valores indican el porcentaje de alumnos que han alcanzado un determinado nivel (alto - intermedio - básico).

Objetivos cognitivos

Adquirir la capacidad de:

1. Entender y utilizar la mímica y el lenguaje gestual.
2. Aplicar exigencias operacionales.
3. Construir secuencias.
4. Ordenar secuencias.
5. Usar herramientas.
6. Producir intervenciones ricas en contenido y variadas en información.
7. Elegir una forma que se adecúe al sentido que los participantes quieren transmitir.
8. Interpretar un mensaje expresado mediante códigos diferentes.
9. Analizar los elementos y las relaciones.
10. Sintetizar.
11. Usar y producir herramientas útiles para la comunicación expresiva.
12. Interpretar una situación de forma personal y original mediante el lenguaje verbal y no verbal.
13. Desarrollar habilidades reflexivas y críticas sobre temas de interés personal y social.

Objetivos educativo-relacionales

Adquirir la capacidad de:

1. Escuchar y prestar atención.
2. Intervenir en debates ordenadamente.
3. Respetar la opinión de los demás.
4. Reconocer y respetar los tiempos y ritmos de los demás.
5. Intervenir de forma pertinente y en el momento adecuado.
6. Respetar a las personas, a los objetos y al medio ambiente.
7. Colaborar con los demás.
8. Mantener la atención y la escucha durante un período prolongado de tiempo.
9. Mejorar la atención, la escucha y la concentración.
10. Interactuar de forma correcta en una situación comunicativa.
11. Trabajar en equipo de forma productiva, lo que implica:
 - a) Hacer una contribución individual propia.
 - b) Usar y reutilizar la experiencia de los demás.

La mirada que dice.

Curso escolar 2018/19

Clase	Objetivos cognitivos			Objetivos educativo-relacionales		
	Nivel alto	Nivel intermedio	Nivel básico	Nivel alto	Nivel intermedio	Nivel básico
1A	90	10		80	20	
2A	80	20		80	20	
3A	100			100		
1B	100			95	5	
2B	100			100		
3B	90	10		100		
1C	90	10		100		
2C	80	20		80	20	
3C	100			90	10	
1D	100			100		
2D	90	10		90	10	
3D	70	30		70	30	
1E	80	20		80	20	
2E	70	30		70	30	
3E	100			100		
1F	100			100		
2F	90	10		90	10	
3F	100			100		
1G	100			100		
2G	90	10		100		
3G	100			100		
1H	100			100		

Curso escolar 2019/20

Clase	Objetivos cognitivos			Objetivos educativo-relacionales		
	Nivel alto	Nivel intermedio	Nivel básico	Nivel alto	Nivel intermedio	Nivel básico
1A	100			100		
2A	80	20		80	20	
3A	80	20		80	20	
1B	NOT DONE*					
2B	100			100		
3B	100			100		
1C	100			100		
2C	NOT DONE*					
3C	100			100		
1D	100			100		
2D	80	20		100		
3D	100			100		
2E	100			100		
3E	100			100		
1F	100			100		
2F	NOT DONE*					
3F	100			100		
1G	100			100		
2G	NOT DONE*					
3G	100			100		
1H	NOT DONE*					
2H	NOT DONE*					

* Algunas clases no pudieron realizar la actividad debido al cierre de colegios durante la crisis del coronavirus

8. FORMACIÓN Y APOYO DOCENTE

Un curso de formación teatral para docentes y educadores es un camino largo, con horarios variables, dictados por quienes lo reciben, quienes lo dirigen y las condiciones en que se lleva a cabo.

El objetivo de un taller de teatro es sacar a la luz el propio alfabeto teatral, ese alfabeto oculto formado por miles de signos corporales (gestuales y sonoros) que generalmente desconocemos.

Puede ser una oportunidad para conocerse y reflexionar de manera pragmática sobre todos los elementos que forman parte de la comunicación, como la composición, el ritmo, la percepción del otro, el entretrejo continuo entre los mundos verbal y gestual, la relación entre uno y muchos al mismo tiempo, la conciencia del gesto, la complejidad de la comunicación corporal, etc.

Los talleres de teatro, pero en general los talleres artísticos dirigidos a docentes, son oportunidades para trabajar la «artisticidad» de las personas que asisten a ellos.

No están orientados a proporcionar técnicas a los participantes, pero pueden ofrecer la oportunidad de aproximarse a lenguajes complejos, explorando gradual-

mente el potencial y los límites de su expresividad. Los talleres ofrecen fracciones e imágenes de experiencias y permiten a los participantes compartir experiencias y conocimientos, que luego todos pueden reutilizar y emplear en el transcurso de su camino personal.

Estos talleres permiten a los participantes abstenerse de todo juicio (incluso por un instante) y aprender un poco más sobre ese extraordinario instrumento que es el cuerpo y comenzar a apreciar sus múltiples potencialidades. El conocimiento de uno mismo a través de la expresión personal. Presentarse a sí mismo a través de la expresividad del propio cuerpo y exteriorizar con facilidad, sin preocuparse de si se es bueno o no, guapo o feo, ágil o torpe.

El taller propuesto se centra en un concepto de «teatro que cuenta» y que «no muestra». Un teatro de actores donde se usan palabras, miradas y movimientos para crear la propia máscara, el propio personaje. Una «máscara» creada no para ocultarse, sino para dejarse ver, para establecer contacto.

Un trabajo que prioriza las miradas, los movimientos y las intenciones y que ayuda a establecer un orden aparentemente anómalo que, por orden temporal y no de importancia, pone a la palabra, al sonido, en último lugar. Un or-

den anormal para quienes creen que la palabra, o la broma, es la esencia del teatro. Pero, si queremos que las palabras suenen como los pensamientos recién producidos, primero debemos haber identificado las intenciones o el entorno narrativo en el que se producen (dónde están, qué hago, por qué hablo, a quién, qué insinúo, qué me rodea, etc.).

Las intenciones nos ayudan a encontrar las miradas y los movimientos, que sugieren cómo y dónde mirar y qué posturas, tensiones y movimientos son apropiados y necesarios para ese entorno narrativo. Solo entonces, surge fácilmente la palabra/pensamiento, la palabra no mecánica.

La palabra que cierra el círculo y completa al personaje.

«Un primer contacto» - 10 horas

El propósito del curso es crear un «ambiente de taller» en el que los docentes y educadores puedan iniciar su exploración del lenguaje teatral. El desarrollo de habilidades con el objetivo de poner en marcha, en los años siguientes, proyectos de talleres teatrales para niños y jóvenes y/o emplear la experiencia adquirida en todos esos momentos donde la relación con niños y jóvenes se centra en la expresión: narraciones, lecturas, juegos corporales, etc.

En el curso se incluirán:

- Momentos de formación teatral, dinámicas que pueden ayudar a los docentes y educadores a conocer mejor el potencial expresivo de su cuerpo.
- Ejercicios de escucha y atención a uno mismo y al resto.
- Juegos de confianza e interacción en el tiempo y en el espacio.

Estos momentos más técnicos se combinarán con otros en los que se dará más cabida a la expresividad. A través de la propuesta de «improvisaciones teatrales», historias cercanas con el cuerpo y la mirada, los docentes y educadores comenzarán a crear su alfabeto teatral personal.

El intercambio entre los participantes se enriquecerá con historias individuales y grupales, tanto simples como complejas, que contribuirán a que el taller se convierta en un «gimnasio», un lugar donde no se juzgue y los docentes y educadores puedan experimentar y vivir de primera mano lo que se propondrá en clase.

«La voz que cuenta» - 8 horas

Taller práctico de formación teatral que entrelaza la corporeidad y el uso de la voz. El curso tiene como objetivo proporcionar su-

gerencias de concepciones e ideas sobre el significado y el papel de la voz en la narración dirigida a niños y jóvenes, la palabra poética y la palabra narradora. La propuesta se centra en el significado de los detalles, los silencios, los ritmos y las pausas en la narración.

«Educar a los niños en el teatro» - 16 horas

El curso de formación sobre expresividad teatral es intensivo y tiene como objetivo la adquisición y el desarrollo de habilidades adecuadas para la dirección de talleres de teatro. Los momentos teóricos se alternan con momentos prácticos y de investigación.

9. BIBLIOGRAFÍA

Peter BROOK: *Lo spazio vuoto / The Empty Space*. 1998, Bulzoni editore.

Roberto FRABETTI: *I musici ispiratori. Appunti da una storia di laboratori teatrali dentro e fuori la scuola*. 1990, Juvenilia SRL Editrice.

Marina MANFERRARI y Roberto FRABETTI: *Un alfabeto di 21 lettere. Appunti da un percorso tra il nido e il teatro*. 2006, Edizioni Pendragon.

Roberto FRABETTI: *200 e uno... giochi, esercizi e riflessioni per un laboratorio teatrale*. 2006, Edizioni Pendragon.

Marina MANFERRARI y Roberto FRABETTI: *Naviganti. Ragazzi e teatro: incontri di laboratorio, incontri di vita*. 2000, Edizioni Pendragon.

Fabrizio CASSANELLI y Guido CASTIGLIA: *Alfabeto teatrale. Per una pedagogia della sensibilità*. 2020, Edizioni ETS.

Fabrizio CASSANELLI y Guido CASTIGLIA: *Il teatro del fare. Il teatro come welfare educativo. Una plausibile didattica della comicità. Appunti e idee per la formazione teatrale nella scuola*. 2011, Titivillus.

Fabrizio CASSANELLI: *Teatro in educazione. Guida all'animazione teatrale per insegnanti, educatori, animatori*. 2017, Edizioni ETS.

España

Laboratorio Local de Arte y Educación desarrollado en Granada, España

PRESENTACIÓN

El **CEIP “Sierra Nevada” de Güéjar Sierra (Granada)** es una escuela pública dependiente de la Junta de Andalucía formada por 18 educadores profesionales, y con 190 estudiantes distribuidos en dos etapas educativas: el segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. Ubicado en un

entorno privilegiado dentro del Parque Natural de Sierra Nevada, el pueblo de Güéjar Sierra, a más de 1000 metros de altitud y a 16 km de su capital, cuenta con unos 3.000 habitantes de los cuales un porcentaje muy alto no tiene estudios superiores y en el que un buen número del alumnado proceden de entornos en riesgo de exclusión social o tienen necesidades especiales.

El CEIP “Sierra Nevada” de Güéjar Sierra (Granada).

Ante esta realidad, en septiembre de 2012, un nuevo equipo directivo accede a la gestión del centro con el objetivo de iniciar un proceso de transformación acorde con las necesidades reales de los estudiantes y la comunidad a la que sirven. A partir de ese momento comienza un proceso de investigación y formación por parte del profesorado (un grupo estable y cohesionado con una media de edad en torno a los 40 años) y la directora del centro, en busca de prácticas educativas de éxito contrastadas que mejoren el trabajo en el aula, apoyen el desarrollo profesional de los docentes y fomenten una nueva cultura organizacional para la creación de una verdadera comunidad, que tiene como objetivo final educar e integrar con éxito a todos sus miembros.

En este marco, el CEIP Sierra Nevada de Güéjar Sierra (Granada), lleva varios años desarrollando una línea de trabajo para integrar el amplio mundo de las artes escénicas (teatro, circo, teatro musical, etc.) en el proyecto del centro y en las actividades diarias del aula. Paralelamente, el centro ha participado en diferentes proyectos Erasmus plus de formación del profesorado. Todo lo anterior ha convertido al CEIP Sierra Nevada en una verdadera comunidad de aprendizaje decidida a continuar con este proceso de transformación y mejora, buscando las mejores prácticas y metodologías

de enseñanza para adaptarlos a nuestro contexto y nuestros estudiantes.

Por su parte el Programa Abecedaria de la Red Andaluza de Teatros Públicos, perteneciente a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, AAIICC, de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía lleva más de 25 años vinculando arte y educación y acercando las artes escénicas a los centros escolares. A lo largo de estos años ha colaborado de manera habitual con el Centro de Formación del Profesorado, CEP, de la Delegación Provincial de Educación en Granada en la formación y asesoramiento de los docentes en materia de artes escénicas, y ha estado presente en todos los foros nacionales e internacionales donde se debate, defiende y promulga la esencial relación entre Arte y Educación (La Red Española, ASSITEJ, TEVEO, FETEN, EnCompañía, Clavija, COFAE, etc.).

Esta confluencia de intereses abrió la puerta a la participación conjunta de ambas instituciones en este proyecto transnacional europeo. Para ambos, esta oportunidad ha supuesto un salto cualitativo en el conocimiento de otras realidades europeas donde arte y escuela caminan unidos y la posibilidad de transferir el trabajo realizado en Andalucía durante estos años.

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

Sobre la bondad que el trabajo de las diferentes artes escénicas tiene en el desarrollo de los niños y niñas, es conocido y alabado en múltiples estudios y en la literatura especializada, pero aun así, ni en la actual normativa que rige el sistema educativo español, ni en los centros docentes, parece haber una apuesta seria y concreta para ello. Continuamente se priorizan áreas desarrolladas con las ciencias, las matemáticas, la expresión oral y escrita o los idiomas, y lo que muchos centros e incluso docentes parecen no conocer, es que el desarrollo de todas estas competencias puede realizarse a través de diferentes apuestas escénicas, que multiplican exponencialmente el desarrollo de éstas y demás competencias claves. Desde la perspectiva de dos modelos distintos de implementación, vamos a analizar cómo y de qué manera es posible la puesta en práctica real de ello, usando distintas metodologías derivadas del arte, con el fin de que el currículo se desarrolle de forma íntegra.

A través del proyecto “Butterfly, Transforming Arts into Education” hemos podido observar la puesta en práctica en las aulas de los modelos utilizados en Dinamarca e Italia, donde los centros docentes cuentan con el apoyo y el trabajo continuado de profesionales de las artes escénicas, y, por otro lado,

el modelo seguido en el caso español, donde el centro educativo no cuenta de manera habitual con estos recursos y las prácticas son llevadas a cabo en el aula por los propios docentes. Una de las grandes oportunidades que brinda la participación en un proyecto europeo, es la de conocer buenas prácticas desarrolladas en otros contextos.

Para ello es importante tener claro previamente qué es aquello sobre lo que se quiere investigar o conocer. Establecer bien cuál es el objeto de estudio, nos permitirá realizar una buena búsqueda del contexto o lugar a conocer y visitar, recabando información previa que nos avale que la práctica o prácticas que queremos mejorar se desarrollan conforme esperamos.

Una vez hemos encontrado aquel sitio o centros que a priori parecen desarrollar nuestro objeto de estudio, es importante ponerse en contacto con estos centros de manera que se establezca comunicación con ellos para confirmar que la observación y aprendizaje que realicemos, en las futuras visitas a los mismos, vaya a cumplir nuestras expectativas y nos permitan mejorar las prácticas de nuestro centro.

El proyecto europeo “Butterfly. Transforming Arts into Education” se ha desarrollado a lo largo de dos años, tiempo más que suficien-

te para conocer de primera mano cual es la realidad de lo que estas compañías de teatro y estos centros educativos llevan años desarrollando, y que se aleja mucho de cualquier realidad que pueda darse a día de hoy en centros educativos españoles. En ambos contextos nombrados, danés e italiano, escuela y compañía teatral trabajan unidos, de la mano, desde hace tiempo. Esto permite que los profesionales de las artes escénicas formen parte del quehacer diario del aula y que los estudiantes compartan espacios y momentos con ellos a lo largo del curso escolar.

Este modelo supone que, a priori, no se trabajen objetivos o contenidos propios del currículo escolar, si bien a nivel competencial volvemos a referir las bondades que el desarrollo de manifestaciones artísticas tiene en la persona y más en concreto en niños y niñas en formación. Pero el objetivo no es este. El objetivo es que el alumnado trabaje con profesionales vinculados a las artes escénicas durante determinados momentos con el fin de usar las artes escénicas como medio de expresión de emociones y sentimientos, de vivencias e inquietudes, con la visión que el arte da, ampliando miradas y horizontes.

Por su parte, desde el curso 2012-2013, el CEIP Sierra Nevada, siente la necesidad de dar una seña propia de identidad a su cen-

tro, ampliando su oferta educativa hacia prácticas no tratadas, o tratadas de forma anecdótica por otros centros. De esta forma, decide incorporar de forma sistematizada prácticas artísticas a sus aulas, con la intención de desarrollar el currículo a través de ellas y con el fin de conseguir el mejor de los desarrollos competenciales en su alumnado. Además, el claustro de profesores entiende, que la puesta en práctica de esta metodología, ayudará a la inclusión efectiva de todo el alumnado, independientemente de las capacidades de cada uno, a la par que ayudará a mejorar la convivencia en el centro.

Estas prácticas artísticas suponen un medio y no un fin, para el desarrollo del currículo escolar. Y es que la intención es que las diferentes áreas curriculares se trabajen a través del arte, dando un paso cualitativo en lo que hasta entonces se hacía en las escuelas, alejándose así de la vieja idea de las representaciones finales de curso, donde el alumnado reproducía un texto sin la necesidad de un trabajo transversal y conectado con su realidad, su aprendizaje o el currículo escolar.

Esto supone un cambio metodológico profundo, desterrándose los libros de texto y pasando a implementar metodologías cooperativas basadas en aprendizaje por proyectos, donde la tarea final de los mismos

supondrá la puesta en práctica de un arte escénico concreto. De esta forma se sistematizan seis artes escénicas: teatro, circo, musical, recreaciones históricas, títeres y ópera.

Cada curso escolar, el centro entero y desde todas sus aulas dedican, al menos, el tercer trimestre al desarrollo de una de ellas. La idea es que el alumnado que desarrolla toda la etapa de Educación Primaria en nuestro centro, pase por todas y cada una de ellas.

En estos primeros pasos nuestro centro no contaba con ayuda externa profesional, por lo que se planteó vital la ayuda y apoyo de toda la comunidad educativa. Se crea por tanto la necesidad de colaboración e implicación de la misma, entendiendo que este ambicioso proyecto solo puede llevarse a cabo, primero con mucha formación por parte del profesorado y segundo con la ayuda e incorporación de las familias al aula.

En esta búsqueda hacia la mejora, nuestro centro conoce el entusiasmante proyecto de ser Comunidad de Aprendizaje, para lo que su profesorado se forma en el Centro del Profesorado de Granada y se concurre a la convocatoria oficial que la Comunidad Autónoma de Andalucía realiza a este respecto. En junio de 2016, el CEIP Sierra Nevada entra a formar parte de la llamada red de centros

Comunidades de Aprendizaje, un proyecto, que ha supuesto un proceso transformador en nuestro centro, basado en el diálogo y la palabra.

De esta forma, nuestro proyecto de artes escénicas encuentra el lugar perfecto para mejorarse, desarrollarse y crecer.

Según la concepción dialógica del aprendizaje, para aprender las personas necesitamos de situaciones de interacción. Pero no solo necesitamos un gran número de interacciones, y que estas sean diversas, sino que además el diálogo que se establezca tiene que estar basado en una relación de igualdad y no de poder, lo que significa que todos y todas tenemos conocimiento que aportar, reconociendo así la inteligencia cultural en todas las personas.

Comunidades de Aprendizaje apuesta por tres prácticas educativas de éxito: grupos interactivos, tertulias dialógicas y comisiones mixtas. El combinar la implementación de artes escénicas con Comunidades de Aprendizaje supone una transformación completa de las metodologías y dinámicas del centro, pudiendo incluso afirmar que ambas van de la mano, y es que las tertulias por ejemplo nos ayudan a conocer artes escénicas nuevas, así como a ampliar conocimientos de las mismas.

Los grupos interactivos se desarrollan semanalmente en todas las aulas de infantil y primaria, habiendo un día a la semana asignado para cada tutoría.

Las comisiones mixtas igualmente tiene asignado un día a la semana, donde padres, madres y profesorado trabajan sobre distintos aspectos del centro: huerto escolar, artes escénicas y convivencia. Las comisiones mixtas nos ayudan a dar cabida a las personas y familias del centro, o del resto de la comunidad y la localidad, interesadas en llevar a cabo estas artes escénicas, a participar de diferentes maneras en ellas, y en el fondo, a participar y a compartir la educación de nuestro alumnado. Gracias a este proceso y el trabajo llevado a cabo en estas comisiones, hemos descubierto que entre las familias de nuestro alumnado había grandes escenógrafos, músicos, coreógrafos, payasos, magos o titiriteros.

Pero lo que queremos mostrar de forma especial en este punto, es el importante trabajo desarrollado en las tertulias, y que nos ayuda a que, de forma sistemática y semanal, y a lo largo de todo el curso, el alumnado comience a situarse en el mundo artístico y a preparar la gran tarea final que se proponga tras el proyecto desarrollado en el tercer trimestre en cada una de las aulas.

TERTULIAS

Bajo esta perspectiva y desde septiembre de 2016, en nuestro centro y para toda la etapa de Educación Infantil y Primaria, se viene realizando de forma sistemática y semanal cuatro tipos de tertulias: tertulias literarias, tertulias deportivas, tertulias musicales y tertulias artísticas, que unidas a los grupos interactivos y al desarrollo de comisiones mixtas, han mejorado de manera ostensible la convivencia escolar en nuestro centro.

Aspectos organizativos

No supondría, tal vez, mucha novedad, la realización de tertulias literarias sobre clásicos, práctica ligada al proyecto Comunidad de Aprendizaje y que muchos de los centros que lo son desarrollan, con el amparo del teórico D. Ramón Flecha. Pero lo que a nuestro centro le hace diferente y nos atreveríamos a decir que pionero en las escuelas de nuestro país, es la implementación y desarrollo, junto a estas tertulias literarias, de tertulias deportivas, musicales y artísticas. La secuencia de tertulias es organizada por ciclos de forma semanal, de manera que al término de cuatro semanas, todo el alumnado de educación primaria haya disfrutado de los cuatro tipos de tertulias.

Nuestro centro, al asumir este reto, se embarca en la aventura de ser precursor en este tipo de tertulias, y lo más importante en sistematizarlas para todo el alumnado de educación infantil y primaria, de forma que su desarrollo forme parte del quehacer diario del alumnado y del profesorado de nuestro centro.

El nacimiento de este tipo de tertulias, surge tras el análisis del desarrollo de las tertulias literarias que se venían realizando en el centro. Detectamos que necesitamos de más espacios, como el que ofrece este tipo de prácticas para mejorar los problemas de convivencia del centro y para atender a un desarrollo más holístico y global de nuestro alumnado. Necesitamos de espacios donde nuestro alumnado, proveniente del mundo rural, se abra al mundo y, sobre todo, a las manifestaciones culturales cercanas e internacionales, actuales e históricas, a través de las tertulias musicales y artísticas, de forma que nazca en ellos un espacio no sólo de conocimiento y reflexión de la obra, sino también de manifestación y reconocimiento de emociones y sensaciones que el acto cultural nos ofrece.

Para la puesta en marcha y desarrollo de cada una de las tertulias, se eligió un profesor/a del claustro que realizó un importante trabajo de autoformación, siendo muy esca-

sos los ejemplos de este tipo de tertulias en las aulas españolas.

La dinámica de estas tertulias (musicales, deportivas y artísticas) tiene puntos en común:

- La necesidad de voluntariado para su desarrollo, que se consigue de la misma forma que hemos narrado en el caso de los grupos interactivos.
- La preparación previa del alumnado y voluntariado
- El uso de dos sesiones lectivas.
- Deben realizarse en un lugar adecuado (pabellón deportivo para las deportivas y aula con pizarra digital para las musicales y las artísticas).
- Debe haber un moderador, al igual que en la literarias.
- Debe haber un docente encargado de recoger todas las opiniones dadas, registrándolas en tiempo real en formato electrónico y debe haber un docente encargado para realizar las rúbricas del alumnado participante.

Asimismo, cada tertulia tiene un profesor/a responsable que se encarga de su preparación y desarrollo. Este profesorado se reúne con el equipo directivo una vez al mes para

elegir temática y organizar el ciclo del mes. Al alumnado se le organiza por ciclos de forma que cada semana tiene un tipo de tertulia, de manera que al final de un mes todo el alumnado ha disfrutado de los cuatro tipos de tertulias.

Tertulias literarias

Son las tertulias más conocidas dentro de la implementación de Comunidades de Aprendizaje, basada en la lectura de textos clásicos. Estas tertulias nos ayudan sobre todo, a acercar a nuestro alumnado al mundo de la

lectura del teatro. Gracias a ellas, nuestros niños y niñas conocen los clásicos teatrales y aprenden a leer este lenguaje, cuestión que más tarde les ayudará cuando tengan que ser ellos los que suban a escena y defiendan un texto literario.

Tertulias musicales

Para su desarrollo se elige una obra o fragmento musical dependiendo de aquellos sentimientos, emociones o valores que se quieran plasmar, así como aquellos contenidos curriculares a trabajar. Los géneros que usa-

mos son muy diversos, así como la etapa musical de las obras elegidas. Ópera, musicales, música de cámara, música sinfónica, etc. son algunas de las obras que a modo de tertulia trabajamos con nuestro alumnado. Para ello, previo a la tertulia al alumnado se le da un texto que hace relación a la obra que se añadirá, donde brevemente se habla del tipo de obra, del autor o de algún dato de interés de la misma. El día de la tertulia, se visiona en la pizarra digital la obra o fragmento (una, dos o tres veces, dependiendo de las veces que sea demandada por el alumnado) y tras esto comienza la tertulia..

Tertulias Deportivas

Desde el área de educación física, se realizan este tipo de tertulias con el fin de trabajar valores y emociones como la competitividad, agresividad, importancia del trabajo cooperativo y en equipo, etc. Asimismo, se busca también un trabajo de expresión corporal, indagando en las posibilidades del propio cuerpo como elemento individual y colectivo al integrarlo en una propuesta conjunta.

De esta forma hay una primera parte práctica donde alumnado y voluntarios desarro-

lvan una serie de actividades y dinámicas propuestas por el maestro y después, ya en el aula, y en forma de tertulia, se visionan imágenes que se han tomado en esas actividades y se comentan éstas, así como las actitudes, vivencias, emociones y expresiones experimentadas.

Relacionado con este trabajo de expresión corporal y para completar nuestro trabajo en artes escénicas, el primer trimestre de todos los años, desde el área de educación física, se dedica a la realización de cortometrajes.

El docente del área elige una temática a trabajar. Dicho tema se desarrolla por el alumnado de manera cooperativa, desde el guion, hasta su grabación, poniendo especial interés en el juego dramático.

Tertulias artísticas

Se trabajan desde el área de pedagogía terapéutica. A través de este tipo de tertulias se pretende el trabajo de las emociones, sentimientos y valores, utilizando para ello una obra pictórica. Además, se

desarrollan aspectos curriculares y también los propios de un arte plástica, muy ligada al mundo visual y de la escena. Previo a la tertulia, al alumnado y voluntarios participantes se les da un pequeño documento con la fotografía de la obra y una reseña sobre su autor y estilo-época para su lectura. El día de la tertulia la obra se ve en la pizarra digital y en fotografías en color que se sacan de la misma en tamaño Din A-3 para que el alumnado pueda contemplarla con más detalle. Tras esto comienza la tertulia sobre la obra.

COMISIONES MIXTAS

Como ya hemos mencionado antes, las comisiones mixtas son el lugar de encuentro en el que docentes, familias, alumnado y miembros de la comunidad en general, desarrollan una tarea concreta o llegan a determinados acuerdos.

En nuestro centro se desarrollan tres: una dedicada al huerto ecológico escolar que tenemos en nuestro colegio, otra que tiene que ver con el desarrollo del modelo de con-

vivencia dialógico, y otra dedicada, como no podía ser de otra manera, al desarrollo del proyecto de artes escénicas que implementamos.

La comisión mixta encargada del desarrollo del proyecto de artes escénicas en nuestro centro, está formada por docentes, familias y algunas ocasiones profesionales, que a lo largo de todo el curso y especialmente, en el tercer trimestre, se reúnen de forma periódica, para dar forma al espectáculo escénico elegido.

En esta comisión aspectos tan importantes como la escenografía, el vestuario, iluminación o maquillaje, toman forma, trasladando lo allí acordado al resto del claustro, del alumnado y de la comunidad.

MATERIALES

Dada la envergadura de este proyecto, los materiales que hemos creado y desarrollado son múltiples. Por un lado, para cada una de las tertulias tenemos el material que previo a la realización de cada una de ellas damos a alumnado y familias. Asimismo, disponemos de materiales para cada uno de los grupos interactivos que desarrollamos, tanto para el alumnado y familias como para realizar la evaluación de esta práctica educativa. Hemos elaborado rubricas de evaluación para cada una

de las tertulias y grupos interactivos. Todo este material desarrollado y elaborado por el claustro de profesores, es utilizado de manera habitual en nuestro centro, siendo transferible su uso a otros centros.

Queda claro, que el modelo desarrollado en el contexto español, es un modelo liderado y desarrollado principalmente por personal docente. Ello supone muchos y múltiples beneficios, sobre todo a nivel curricular, aunque también presenta carencias que podrían desaparecer si contásemos con la ayuda o guía de un profesional de las artes escénicas en los centros educativos.

Desarrollar anualmente una disciplina escénica distinta, supone un gran reto para docentes, alumnado y familias, pero la implicación y la alegría con la que se viven los días e instantes previos a la representación, son momentos inolvidables llenos de aprendizajes y emociones.

IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO LOCAL DEL “PROYECTO BUTTTERFLY. TRANSFORMING ARTS INTO EDUCATION” EN GRANADA

Durante el curso 2018 -2019 se desarrollaron las siguientes actividades en el marco de los Laboratorios locales de Arte y Educación de Granada.

1. Festival Invernal de Artes Escénicas

El 20 de diciembre se estrenan en el CEIP Sierra Nevada de Güéjar Sierra distintos espectáculos preparados en los ciclos para mostrárselos a las familias. Asisten más de 500 personas. El festival se desarrolla en el Teatro de la localidad. El cartel fue el siguiente:

1. 60 niñ@s de 3 a 5 años representan la obra de teatro *Las posada de Elías*. Con una duración de 19 minutos se puede ver en el siguiente enlace <https://youtu.be/chRz50jAGr0> o en el blog del centro en “festival invernal”.
2. 43 niñ@s de 7 y 8 años (primer ciclo) representan el musical *¡¡Ea!! Navidad sin regalos*. Con una duración de 15 minutos se puede ver en el siguiente enlace <https://youtu.be/qwf0AlRo7Dc> o en el blog del centro en “festival invernal”.
3. 15 niñ@s de 9 años (tercero de primaria) bailan el rock navideño. Se puede visualizar en el siguiente enlace <https://youtu.be/s7j0w-j7hCs> o en el blog del centro en “festival invernal”.
4. 23 niñ@s de 10 años cantan un villancico dramatizado en directo. Se puede visualizar en el siguiente enlace <https://youtu.be/ljvLL4cj40U> o en el blog del centro en “festival invernal”.

5. Muestra de cortometrajes del alumnado de 5º y 6º. Impresionante muestra del trabajo realizado por los 40 alumn@s de las citadas clases, distribuidos por grupos.

2. Tertulias Musicales y Artísticas

Como comentamos anteriormente, desde 2016 como “Comunidad de Aprendizaje”, el CEIP Sierra Nevada desarrolla en el centro una serie de prácticas educativas de éxito, entre las que se encuentran las tertulias.

Dentro de estas tertulias dialógicas, en nuestro colegio, llevamos tres cursos desarrollando tertulias musicales y artísticas, que tienen como fin, desarrollar valores universales y trabajar emociones a través del arte, usando para ello, una obra musical, una obra pictórica, arquitectónica, etc.

La metodología a seguir en estas prácticas supone, elegir una obra que el alumnado va a visualizar y a partir de ahí abrir un debate libre que lleve a usar la obra como medio de canalización de problemáticas sociales o emocionales.

Este tipo de tertulias, se desarrollaron a lo largo de todo el curso para todo el alumnado de educación primaria, es decir, alrededor de 110 alumnos/as, y con todo el profesorado del centro.

3. Asistencia del equipo técnico del proyecto a la Actividad formativa transnacional del proyecto Butterfly en Mors, Dinamarca.

En este intercambio internacional de experiencias educativas en torno a las artes escénicas, los dos docentes del CEIP Sierra Nevada involucrados en el desarrollo de esta Erasmus KA201 junto a los responsables del proyecto en la AAIICC, se desplazaron hasta la ciudad danesa de Nykobing Mors en el mes de abril de 2019, para conocer el trabajo que la compañía de teatro Limfjordsteatret desarrolla en colaboración con el colegio Oerding Friskole.

Las cinco jornadas de trabajo fueron altamente enriquecedoras, y sirvieron para conocer las realidades de los diferentes socios, cuáles son sus experiencias y metodologías usadas en sus centros de trabajo en torno a las artes escénicas y la educación.

Asimismo, conocimos de primera mano e in situ, la metodología utilizada con el alumnado por la compañía de teatro Limfjordsteatret, así como el método de trabajo seguido en el colegio Oerding Friskole. Además, pudimos conocer a la autora Gerd Laugesen quien nos presentó su método de trabajo entorno al storytelling. Igualmente visitamos la Universidad VIA de Thisted, para conocer a la profesora Hanne Kusk y su método Butterfly.

Las dos últimas jornadas se dedicaron a diseñar una metodología vertebral, que fuera capaz de unirnos a todos los socios, salvando las grandes diferencias culturales y metodológicas que presenta cada uno.

4. Comisión de Artes Escénicas

Otra de las prácticas educativas de éxito ligada al modelo de “Comunidades de aprendizaje”, son las comisiones mixtas. Estas comisiones están formadas por familias, docentes y en algún caso por alumnado, y tienen como fin, el hacer propuestas constructivas sobre determinados aspectos importantes del centro o sobre proyectos que se estén desarrollando, con la intención de entre todos mejorarlos.

De esta manera, el CEIP Sierra Nevada lleva años desarrollando la comisión mixta encargada de Artes escénicas. Esta comisión está compuesta por dos docentes y por varias familias interesadas por el desarrollo de las artes escénicas en el. Además, hemos contado a lo largo de estos años con la participación de actores y actrices como Concha Villarrubia de la AAIICC. En la actualidad, contamos con la colaboración de Julia Ruiz, dramaturga y directora de Cía. LaSal Teatro, quien además de participar en estas comisiones participa de forma sistemática en el desarrollo del proyecto LÓVA que presentaremos más adelante.

5. Jornadas de Formación Art-DTTÓ, Storytelling en el aula (4-6 marzo en Sevilla)

Las Jornadas Art-Dttó son unas jornadas prácticas y de reflexión dirigidas a profesionales de la educación y de la cultura, donde la confluencia entre las artes escénicas y la Educación son posibles

El teatro, la música, el video, la danza, la poesía, el spoken word, la ciencia serán los contenidos multidisciplinares a través de los cuales trazar y diseñar espacios escénicos y de arte para los jóvenes.

Un maestro del CEIP (Antonio Mesa) hizo la formación directamente, contenidos que posteriormente transfirió en formato de conferencia al resto del claustro (17 maestr@s). Prácticas que han incidido directamente al todo el alumnado (160).

6. La compañía de títeres Etcétera, testea su próxima obra “Totolin-entre-dós-” con el alumnado del centro.

Una experiencia que nos hemos traído de Mors, es que las compañías profesionales de teatro, testean sus obras con público infantil, al que supuestamente van dirigidas, durante todo el proceso de construcción.

Tuvimos la oportunidad de que la compañía de títeres Etcétera, de prestigio internacional, y con sede en el municipio de Gúejar Sierra, probara su espectáculo con nuestro alumnado, en dos pases. En total se llegó a 112 niñ@s, 18 maestr@s, 24 padres/madres y los 3 artistas. Después de la muestra, se abría un espacio de tertulia.

7. Muestra de teatro al alumnado de infantil (50 niñ@s):

En el marco de la colaboración con el Programa Abecedaria y entre la cantidad de ofertas que se plantean a lo largo del año a dicho programa, surgió la posibilidad de realizar esta obra en el propio colegio como actividad del proyecto Butterfly y para enriquecimiento del propio alumnado. Se trata de Concierto para 6 ventiladores y un piloto solo de la Cía. La máquina de hacer pájaros, donde se pretende, a través del hilo conductor de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, realizar un viaje a través de las emociones y un reconocimiento de la vida en sí misma.

8. Talleres de formación para el profesorado con Lucía Miranda, dramaturga y directora de la Cía. The Cross Border Project

A finales del mes de mayo de 2019, durante tres jornadas conocimos el trabajo desarrollado por la autora vallisoletana.

Las jornadas incluyeron una jornada de formación destinada exclusivamente para los docentes en la sede de la AAIICC en Granada y dos jornadas posteriores en el CEIP Sierra Nevada que permitieron implicar de manera práctica tanto a docentes como al alumnado.

A lo largo de estas jornadas pudimos conocer de primera mano las bases del teatro social y del psicodrama, conociendo sus bases teóricas, para posteriormente ver de manera práctica y directa con nuestro alumnado las bondades de ambas técnicas.

El objetivo principal de estos talleres fue dar a los docentes herramientas concretas para trabajar las Artes Escénicas en el aula, y a través de éstas, tratar temas de interés de cada docente en relación a su realidad en el día a día con su grupo de clase.

Esta formación fue seguida por la totalidad del profesorado del centro y vivida por el alumnado tanto de educación infantil como de educación primaria.

9. Festival fin de curso: “Scape room dramatizado”

Como producto final del Proyecto “Restaurante Mediterráneo”, que se llevó a cabo durante el tercer trimestre con el alumnado

de 2º de E.P. (20 alumn@s), se realiza una dramatización de un Restaurante Mediterráneo (Con Cociner@s, Camarero@s, Clientes, Distribuidor@s y música en directo: representación de los niño@s).

En la sala entran 4 adultos, de repente les dan una carta en la que se les dice que algo dramático va a pasar en el restaurante (en ese momento un chico que hace el papel de cliente hace como que muere envenenado por la sopa), y que si no quieren ser los siguientes, tienen 40 minutos para resolver el enigma de quién es el asesin@. Es a partir de aquí cuando se les van presentando pruebas dentro del drama para que vayan pasando de una llave a otra.

En 3º de E.P.(15 niño@s) también se hizo un Scape room dramatizado como producto final del Proyecto “Cine en las aulas”.

10. Formación “LÒVA” en Madrid. La ópera como vehículo de aprendizaje

Durante el mes de julio de 2019 la directora del CEIP Sierra Nevada, Natalia Marcuello y el profesor Antonio Mesa realizaron la formación del proyecto LOVA en el Teatro Real de Madrid.

LÒVA: La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje, es un proyecto creado y adaptado por Mary Ruth Mcginn a partir de un programa

En el Teatro Real de Madrid durante el taller de iluminación con el técnico del teatro.

original de los años setenta que crearon Bruce Taylor y JoAnn Forman para la Ópera de Seattle.

A España llega en el año 2006 con un reducido número de profesores y en 2008 se formalizó la creación de LÓVA como proyecto educativo conjunto entre SaludArte y el Teatro Real, coordinado por Pedro Sarmiento

LÓVA es un proyecto que se realiza en primaria, y secundaria, principalmente, pero también hay experiencias en educación Infantil.

Objetivos de LÓVA

- Aprender la importancia de colaborar y de trabajar en equipo
- Arriesgar para aprender algo a través de la experiencia
- Utilizar las metáforas como una herramienta para profundizar en la comprensión, tanto en clase como en la vida
- Proporcionar un motivo importante para escribir

- Aprender a expresar y reflexionar con sinceridad
- Aprender las diferentes responsabilidades de las profesiones de una compañía.
- Crear un producto original centrado en el alumnado
- Destacar la importancia del proceso de aprendizaje frente al producto final

Curso 2019 - 2020

A partir de la experiencia del curso realizado en Madrid en julio de 2019 por dos docentes del centro, se plantea implementar durante el curso escolar 2019-2020 en el CEIP Sierra Nevada el proyecto LÓVA en 3º de Educación primaria (20 alumn@s).

La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje (LÓVA) es un proyecto que consiste en formar una compañía cuyo producto final es una ópera o teatro musical, que representarán sin ayuda de los adultos. Los alumnos y alumnas organizados en equipos de profesionales, escriben el libreto, diseñan la escenografía, componen la música, confeccionan el vestuario, realizan la campaña de prensa, recaudan fondos, fabrican la utilería, crean la iluminación, etc. La pieza final y su estreno tienen tanta importancia como el proceso de su creación. La duración es de un curso es-

colar y necesita plantearse como proyecto de tutoría, al dedicarse una media de cinco horas lectivas semanales de diferentes áreas durante un curso completo. Desarrolla las competencias básicas a través de una experiencia creativa e inolvidable.

La web de LÓVA (<https://proyectolova.es>) ofrece abundante información complementaria, y una plataforma sobre la que integrar armónicamente múltiples aspectos del currículo. El punto de partida para los interesados en LÓVA es el curso intensivo de verano, que se celebra todos los años en el Teatro Real del 1 al 8 de julio. En nuestro caso hemos sido dos docentes los que nos formamos en julio de 2019, con Mary Ruth McGinn y Pedro Sarmiento.

Es una experiencia que “hay que vivir”, es muy complicado de explicar. Durante 8 días, personas desconocidas de todo el mundo, con un único elemento en común: “el convencimiento que las artes escénicas son el eje en torno al que puede desarrollarse el currículo escolar”, se convierten en una compañía de Ópera. En los días de formación nos transformamos en alumnos y alumnas con el objetivo de montar un espectáculo, vivimos intensamente el proceso, en forma y espacio, de una actuación que representaremos. Experimentaremos lo que luego haremos con nuestro alumnado.

Julia durante una sesión asesorando en la reflexión escrita de la actividad planteada.

Comienza el proceso con una perspectiva respecto a cómo debe ser la aplicación de escénicas en educación, y sales “con una vuelta de tornillo”. Estamos acostumbrados a plantear unos espectáculos “hechos”, aquí partimos de un folio en blanco, nuestros chicos son los creador@s de todo.

En la web te advierten, en un tono divertido: “si quieres hacer LÓVA con tu clase, tenemos un consejo: no lo hagas”. Es decir, no lo hagas sin haberlo pensado muy detenidamente, no lo hagas sin haberte preparado en conciencia para ello, no lo hagas sin haberlo consultado con colegas y no lo hagas sin contar con el apoyo del

equipo directivo de tu centro y el de otras/os docentes que te acompañen durante el curso completo.

Para realizar el proyecto, la clase conoce de la mano de profesionales en activo los aspectos relacionados con la producción, gestión, creación, financiación, difusión y presentación de una ópera. La ópera, como disciplina de disciplinas y arte de todas las artes, integra un variado repertorio de profesiones, habilidades y contenidos. La clase asume una gran responsabilidad, y el papel de los docentes consiste en guiar al alumnado, ayudarle a descubrir y desarrollar sus propias capacidades.

Hasta el momento, es la forma más completa de desarrollar el currículo a través de las Artes Escénicas que he vivido. En contra de lo que se pudiera pensar, está muy bien estructurado en el tiempo. El proyecto curricular de 3º de Educación Primaria está a vuestra disposición en <http://terceroconvistas.blogspot.com>.

Gracias al Proyecto “Butterfly” el centro pudo contar, con la colaboración de una especialista externa, Julia Ruiz Carazo, formada en el método LÓVA, actriz y directora de la compañía de teatro “LaSal”. Todos los jueves intervenía 2 horas con la clase.

El proyecto se cortó en seco el 13 de marzo de 2020, momento en que se cancelan las clases presenciales por la Pandemia motivada por la COVID-19.

Habíamos desarrollado hasta esa fecha tres de los cuatro sub-proyectos de los que consta LÓVA. El último llamado “Ensayo y representación”, se queda por desarrollar. Se anularon igualmente las cuatro representaciones de la obra que ya teníamos fijadas, una de ellas en el marco del FEX, extensión del Festival de Música y Danza de Granada, el 4 de julio en el Teatro Alhambra.

Queda aplazado al último trimestre del curso 2021, si las condiciones sociales, educativas y sanitarias permiten el acercamiento para poder ensayar.

OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto LÓVA están dirigidos al desarrollo holístico de niños y niñas, vinculando el desarrollo cognitivo con el desarrollo socio-emocional.

Objetivos Generales

- Fomentar la autoestima, la responsabilidad, el sentido crítico constructivo y la disposición para profundizar en la búsqueda del conocimiento en situaciones de la vida real.
- Valorar positivamente la necesidad del esfuerzo personal y de los otros para conseguir un objetivo común de su realidad cercana.
- Identificar dificultades y problemas, buscando soluciones a los mismos, integrando para ello los conocimientos y aprendizajes adquiridos, transfiriéndolos a distintas situaciones de la vida real.
- Facilitar la implicación de las familias en las actividades escolares.
- Desarrollar habilidades de liderazgo y aumentar el grado de responsabilidad de los niños en la solución de situaciones problemas de la realidad cotidiana.
- Mejorar la expresión y comprensión oral, escrita y corporal en situaciones reales comunes.

LÓVA se concreta curricularmente en cuatro proyectos, entre los que destacamos a continuación el primero por ser el de mayor complejidad.

Proyecto 1: “Creación de la compañía y presentación de las profesiones”

Primero se definen los valores e ideas que hacen que una compañía sea mucho más que un grupo de personas y, después, se pone énfasis en la formación de vínculos entre los miembros del grupo, respeto entre iguales y motivación para colaborar. Esta parte del proyecto se va desarrollando a través de pequeños retos y dinámicas que den las claves para afrontar un reto mayor. Además, esto es algo que se mantiene durante todo el proceso de creación, tanto de la compañía como de la ópera en sí. Los retos son **juegos cooperativos** cargados de metáforas, que permiten a los alumnos a verse a sí mismos de manera individual y también como equipo. Las **metáforas** forman parte del aprendizaje reflexivo cuyo objetivo es despertar la mente de los alumnos, y que no se queden satisfechos con explicaciones fáciles o respuestas superficiales.

Siempre se parte de los conocimientos previos de los alumnos, se les pide que pregunten, investiguen y cuenten qué es una ópera

y qué se necesita para crearla. A través de las visitas y talleres planteados por diferentes profesionales o expertos en cada disciplina, (maquilladores, modistas, músicos, electricistas, cantantes, escritores), se presentan a los niños las distintas profesiones que integran una compañía de ópera.

Después, l@s alumn@s presentan la solicitud de trabajo donde optan por tres profesiones, argumentando su elección, y los docentes en base de ellos reparten los papeles.

Objetivos trabajados al hacer compañía en LÓVA

- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.
- Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con au-

Olélé

trad. Congo

Moderato

O - lé - lé, o - lé - lé mo - li - ba má - ká - sí. Fine

Mbó - ká - na yé, Mbó - ká - na yé, mbó - ka, mbó - ka Ká - cá i

O - lé - lé, o - lé - lé mo li ba má - ká - sí. 1. ba má - ká - sí. 2. E - o -

o - e - e - e - e - o. 1. Bón gué lá á - yá, E - o

2. Ó - yá, ó - yá. Ó - yá, ó - yá. Ó - yá, ó - yá. D.C. al Fine

yá Bón gué - lá - a, Yá - ká - rá - a, Kón - gué - já - a,

TRADUCCIÓN:

La corriente es muy fuerte. ¡Remad, remad!
Su tierra es el río Kasai.
La corriente es muy fuerte. ¡Remad, remad!
¡Que viene Benguela!
¡Ven! ¡Ven!
El valiente.
El generoso.
La corriente es muy fuerte. ¡Remad, remad!

Canción adoptada como himno de la Compañía que cierra las sesiones, cantándolo tod@s unid@s.

NOMBRE DE LA COMPAÑIA

- ¿Qué somos como compañía?
- ¿Por qué hacemos una obra?

- Lluvia de amistad
- Mundo de compañía
- Escuadras de peones
- Remedio justos
- Ayudamos a los compañeros
- Todas las ideas valen
- Océano 11
- ¡Viajemos!
- Planta tierna
- Mundo Fantasía

Lluvia de ideas
 Lluvia de ideas
 Lluvia de ideas
 Lluvia de ideas

tonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales en los que se relacionan.

- Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no discriminación de personas con discapacidad.
- Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
- Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

Este proyecto consta de las siguientes **tareas**, cada una con sus correspondientes **actividades**:

- Creación de la compañía: himno, nombre de la compañía, logotipo, tema de la compañía, remero mayor y libretas de reflexiones, definición de la fecha del estreno, retos y dinámicas, correo postal con otra compañía.

Otro objetivo de trabajo importante, en este primer proyecto, ha sido la generación de sentimiento de compañía, a través de las metáforas, que había detrás de los juegos propuestos, por ejemplo, el Juego de los números.

- Presentación de las profesiones: ¿qué profesiones tiene una compañía de ópera?, ¿en qué consiste cada profesión?, elementos básicos comunes de funcionamiento de todas las profesiones: caja de herramientas, medidas de seguridad, organización del trabajo etc., relación de profesiones de nuestra ópera, visitas de expertos.

También tuvieron que pasar una “entrevista de trabajo”.

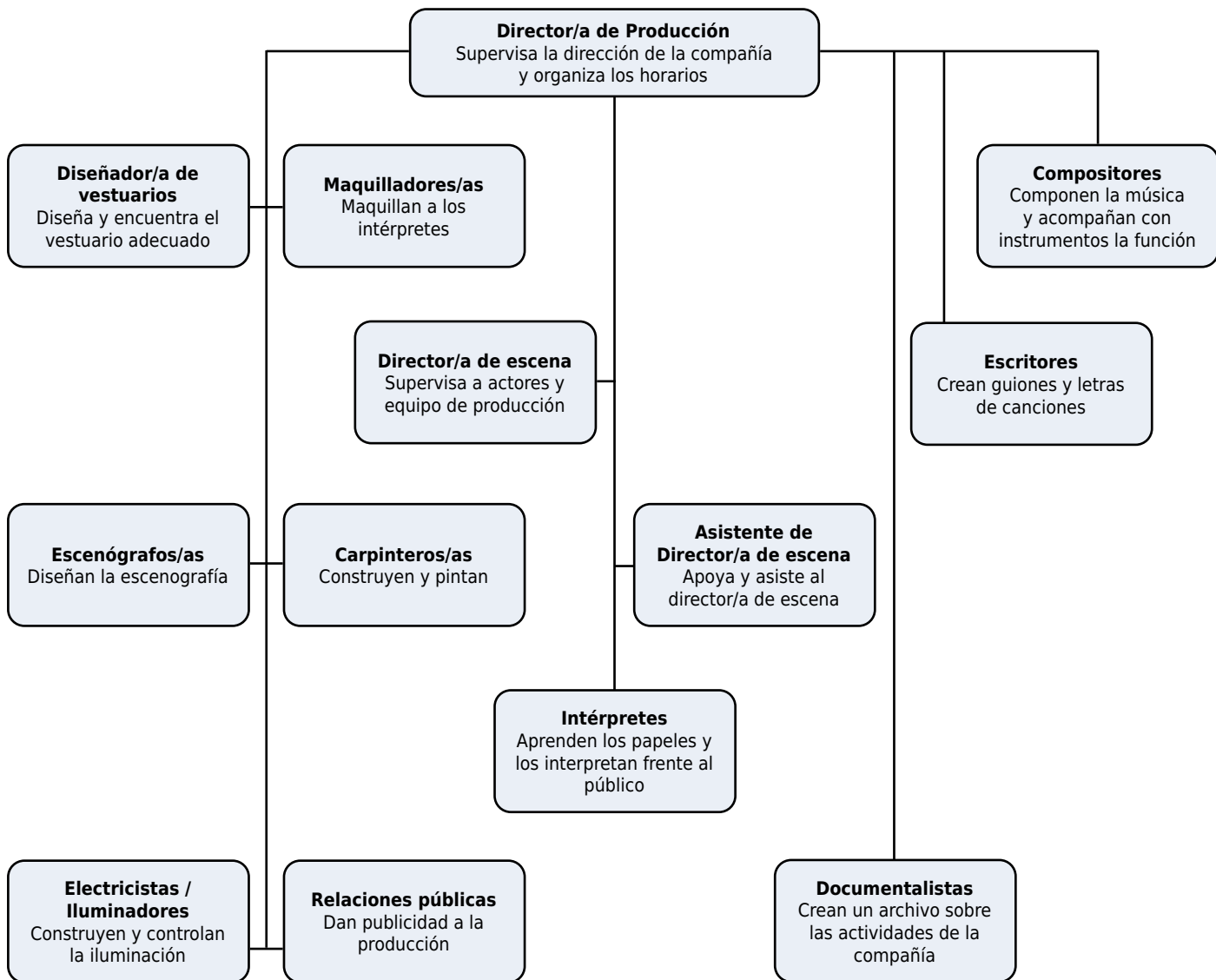
Página anterior. Todas las decisiones son consensuadas después de reflexionarlas individualmente, y exponer los razonamientos correspondientes (nombre de la compañía, tema, tesis, logotipo,...). El logotipo definitivo es una mezcla de los que más gustaron. Previamente se hizo un trabajo formativo de técnicas y herramientas de composición. Relacionado con el nombre de la Compañía “Lluvia de amistad” (que también tuvo su proceso de creación y selección).

Juego de los números

- Estamos en círculo, todos podemos vernos la cara. Se trata de decir los números hasta el 30, sin que coincidan dos personas a la vez. Cada persona puede decir su número en el momento que quiera.
- **METÁFORA: La expresión no verbal y la observación es una gran parte de la comunicación. Es tan importante hablar como dejar tiempo a que todos hablen.**
- **Tiempo para la reflexión:** durante 5 minutos cada persona escribe lo que ha sentido en este juego, como se ha sentido dentro del grupo. ¿Ha habido cooperación? ¿Qué problemas ha habido?
- **Tiempo para la expresión:** Nos sentamos en círculo, es importante que todos podamos vernos la cara. Proponemos hacer una ronda de palabra: cuando alguien habla tendría que esperar a una segunda ronda para volver a hablar de nuevo. Si nadie habla, esperamos, dejamos tiempo para pensar, no hay prisa. Facilitamos de esa forma que hablen las personas que no hablan nunca.

Tardaron dos meses en conseguir resolver este juego, pero entendieron desde una experiencia vivida, que sólo se puede conseguir observando y dando espacio, esto es transferible y necesario para cualquier situación de aprendizaje

Esquema de las profesiones que hay en el montaje de una Ópera, después de un análisis minucioso de cada una, incluso con la visita de expertos en cada uno de los sectores, eligieron tres profesiones.

COMPETENCIAS CLAVE A DESARROLLAR

El enfoque que promueve el Proyecto LÓVA es el de un aprendizaje basado en competencias. El proceso de enseñanza/aprendizaje que pone en marcha en las aulas se caracteriza por combinar e integrar contenidos, habilidades y destrezas, valores y actitudes de una forma transversal y centrada en el contexto real del aula como ya definió el marco de referencia europeo (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente).

“combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. [...] que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”.

Partiendo del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria que desarrolla la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), el Proyecto LÓVA pone en marcha las siete competencias clave identificadas en el sistema educativo español:

Competencias Clave

1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.

Haciendo un análisis más pormenorizado de la aportación del Proyecto a estas competencias en Educación Primaria, se hace necesario partir del currículo establecido con carácter general para la etapa, abordando las diferentes áreas y sus elementos curriculares, en especial, los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de las áreas por ser el elemento que representa el comportamiento observable de la competencia del alumnado.

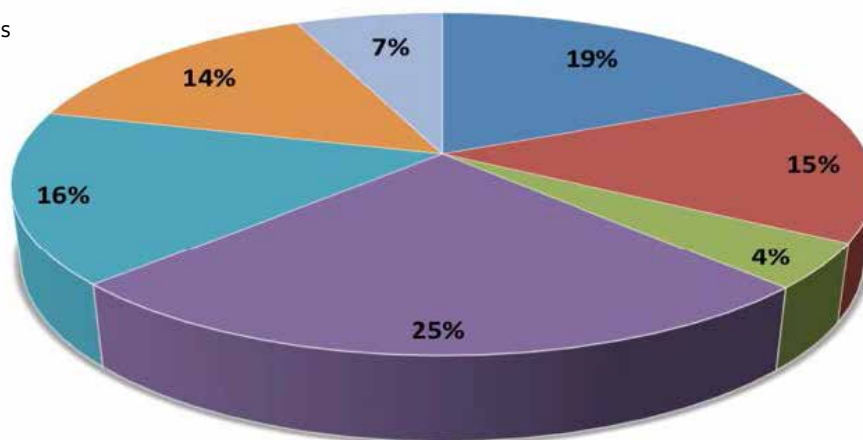
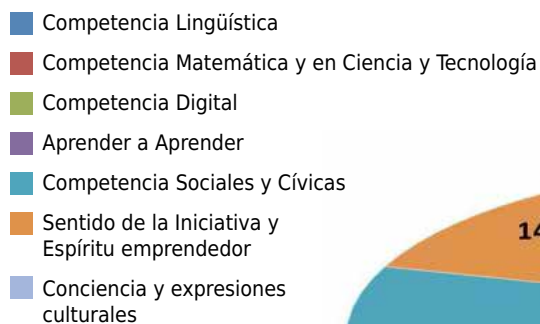
Seleccionando los estándares de aprendizaje para este Proyecto se han aclarado los Perfiles de área y los Perfiles de competencia que guían el proceso de enseñanza y de evaluación de competencias dentro de cada área.

El Proyecto LÓVA tiene una importante carga artística pero no se limita al área de Educación Artística ya que pone en funcionamiento todas las competencias para el desempeño de las tareas encomendadas. Las competencias clave se trabajan desde todas las áreas del currículum y todos aquellos proyectos o tareas que se integren en ellas, van a desarrollar la adquisición de diversas competencias. Así, las diversas actuaciones del Proyecto LÓVA pueden ser abordadas desde todas las áreas.

El siguiente gráfico refleja la aportación del Proyecto al desarrollo de las competencias:

La competencia de Aprender a aprender es desarrollada en un 25%, presente de forma transversal en todo el currículum y fundamental para los aprendizajes posteriores y los que se producen a lo largo de toda la vida en los distintos contextos formales, no formales e informales. El conocimiento sobre las disciplinas y las estrategias, los procesos de autorregulación, planificación, supervisión y evaluación y las actitudes positivas y de confianza van a posibilitar la transferencia y aplicación de los saberes a otros contextos de la vida.

Competencias Clave en LÓVA

TEMPORALIZACIÓN

Como hemos dicho al principio, es necesario dedicar cinco horas a la semana a LÓVA, en nuestro Centro se acopla muy bien al trabajo que ya venimos haciendo por Proyectos.

Es necesario contar con un equipo directivo que apueste por estas metodologías para poder flexibilizar los horarios dentro de la normativa.

Aparte, en el aula LÓVA se pusieron visibles las tareas que había que desarrollar en el tiempo: en verde cuando había que comenzar la tarea propuesta con las actividades que nos ayudaban a desarrollarla, en rojo el plazo de finalización, y en amarillo las que impregnaban todo el proceso.

El **calendario del proceso**, sin entrar en profundidades, era el siguiente:

2020	lunes 25 Mayo	martes 26 Mayo	miércoles 27 Mayo	jueves 28 Mayo	viernes 29 Mayo
09:00	Taller de lengua	Tertulias	Grupos Interactivos Matem.	LÓVA Proyectos Lengua	Plástica
09:45		Taller de lengua			Taller de Matemáticas
10:30	Apoyo ciclo	Taller de Matemáticas	LÓVA Proyectos C.C.	Taller de Matemáticas	Taller de lengua
11:30	Recreo	Recreo	Recreo	Recreo	Recreo
12:00	Cupo 13	LÓVA Proyectos C.C.	Cupo 13	Valores	LÓVA Proyectos C.C.
13:00	Cupo 13	Coordinación de 2º ciclo	Cupo 13 Estrovecas	Cupo 13	Ciencias de la Salud
14:00					

Aparte en el aula LÓVA, se puso visible las tareas que había que desarrollar en el tiempo: En verde cuando había que comenzar la tarea propuesta con las actividades que nos ayudaban a desarrollarla, en rojo el plazo de finalización, y en amarillo las que impregnaban todo el proceso.

SEPTIEMBRE

Proyecto 1: Creación de la compañía y presentación de las profesiones

SEMANA 2 (primer día de clase): Somos una compañía de ópera ¿Qué es una compañía? Comienzan las actividades de grupo.

SEMANA 3: Nombre de la compañía (¿Quien somos como grupo? ¿Qué vamos a hacer a lo largo del año?)

SEMANA 4: Logo (y tema)

OCTUBRE

SEMANA 1: Buscamos el tema (tres semanas)

SEMANA 2: Presentamos las profesiones (dos semanas) (visita de profesionales relacionados). Terminamos el logo.

Proyecto 2: Tema de la ópera

Tema (una palabra)

SEMANA 4: Elegimos profesión (solicitud de trabajos, audiciones, entrevistas).

NOVIEMBRE

SEMANA 1: Tesis terminada (una frase)

SEMANA 2: Anuncio de las profesiones / reunión de la compañía / Libros de las distintas profesiones / Creación de personajes / Rasgo principal / Motivación (2 semanas)

SEMANA 3: Primera reunión de la compañía. El tema de convierte en música y en diseño visual

SEMANA 4: Decidir relación entre personajes (2 semanas)

METODOLOGÍA

El modelo de enseñanza que se emplea en el planteamiento de LOVA es el aprendizaje basado en proyectos (ABP). Durante un curso escolar se realizan cuatro proyectos formados por una serie de actividades, que dirigen a los alumnos/as hacia su producto final, el estreno de la ópera. El alumnado es el protagonista en todo momento, asumen la responsabilidad de su compañía, su

proceso de aprendizaje y los resultados de cada actividad. Los docentes son mentores, acompañan a los alumnos/as en la organización y realización de las tareas, pero no dan instrucciones directas. Además, proporcionan los materiales y las herramientas para trabajar, plantean retos en cada una de las actividades y con una retroalimentación continua guían el trabajo de los alumnos hacia el producto final.

RECURSOS: MATERIALES Y PERSONALES

Los materiales de los que hemos dispuesto han sido los propios del Centro Escolar, para las composiciones musicales con los instrumentos del aula de música. La AAIICC, cedió un teclado portátil así como material de documentación para el equipo de relaciones públicas.

El **personal continuo** del que hemos dispuesto ha sido:

1. El tutor **Antonio Mesa** con formación LÓVA, director de la obra.
2. La directora del Centro, **Natalia Marcuello**, que entraba dos horas a la semana. Con formación LÓVA y profesional de música. Directora musical de la Ópera.
3. **Julia Ruiz**, formada en LÓVA, actriz y directora de la compañía La Sal de teatro. Asesora externa del proyecto y experta

en todos los campos. Trabajaba con la Compañía dos horas a la semana.

Además han sido muchos los **profesionales** que nos han visitado de forma puntual, y cada uno llevaba material para la experimentación.

- **Juan José López Marín**, Programa Abecedaria - Red Andaluza de teatros Públicos - Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. "Proyecto Butterfly. Transforming Arts into Education".
- **Sebastián Podadera Fernández**, Programa Abecedaria - Red Andaluza de teatros Públicos - Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Proyecto Butterfly. Transforming Arts into Education".
- **José Carrión**, Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, AAIICC. Como experto en iluminación, sonido y maquinaria. <http://terceroconvistas.blogspot.com>
- **Maite Díaz**, profesora titular del Departamento de Didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada.
- **Robbie Mendelow** como experto carpintero.
- **Lolo Fernández**, Payaso y músico de profesión. De prestigio internacional, ha trabajado en el Circo del sol.

Natalia Marcuello con equipo de compositor@s.

Julia Ruiz con equipo de escritor@s.

Antonio Mesa guiando el juego del "Lazarillo" por el Cole.

Jose Carrión, explicando conceptos básicos de iluminación y sonido.

Sebastián Podadera, experto documentalista, con sus alumnos. Juanjo López y Maite Díaz con los niños.

Robbie Mendelow como experto carpintero. Lolo Fernández con sus alumnos.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Un proyecto tan complejo y con una duración de un curso entero, como es el proyecto LÓVA, ofrece un escenario ideal para el desarrollo de las competencias clave.

La evaluación de esta competencia proviene de las concreciones curriculares de cada una de las actividades que se proponen los cuatro proyectos que lo desarrollan. Todos los estándares de aprendizaje se agrupan en tablas que corresponden a

cada una de las competencias creando así el perfil de la competencia. El nivel de desarrollo de una competencia clave que ha alcanzado un alumno o alumna se determina sumando los niveles de desempeño que ha logrado en cada una de las actividades y /o proyectos.

Veamos como ejemplo la evaluación de la actividad “Nombre de la compañía”. Después de llevar a cabo las sesiones correspondientes para llegar a dar el nombre de la siguiente concreción curricular:

ACTIVIDAD, NOMBRE				
Estándar de aprendizaje	Valores Sociales y Cívicos	Competencias clave*	Criterios de evaluación	Bloque de contenidos
Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta a los demás en actividades cooperativas.	Valores Sociales y Cívicos	CSC, CL	Estructurar un pensamiento efectivo e independiente empleando las emociones de forma positiva.	La personalidad, el conocimiento en sí mismo. La reflexión y expresión de pensamientos.
Utiliza el contexto para comprender el significado de una palabra y para comprobar dicho sentido en el diccionario.	Lengua Castellana y Literatura	CL, AA	Vocabulario. Utilización del diccionario.	Conocimiento de la lengua.
Reconoce, tanto en textos escritos como orales, los nombres y sus clases: propio/común, individual/colectivo, animado/inanimado, concreto/abstracto, contable/no contable.	Lengua Castellana y Literatura	CL	Vocabulario. Utilización del diccionario.	Conocimiento de la lengua.
Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área de estudio.	Valores Sociales y Cívicos	CL, AA	Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, la constancia en el estudio y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.	Contenidos comunes.

* Competencias clave: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Comunicación lingüística (CL), Conciencia en expresiones culturales (CEC), Competencia digital (CD), Aprender a aprender (AA), Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCCT), Competencia sociales y cívicas (CSC).

A una sesión por día de 45 minutos se trabaja durante una semana, la tercera de septiembre y planteamos las siguientes actividades:

QUÉ SOMOS COMO COMPAÑÍA DE ÓPERA

Nombre de la compañía

- Partimos de las ideas ya trabajadas en los Retos, y volvemos a preguntarnos ¿Por qué estamos haciendo una ópera? ¿Qué queremos que sea nuestra compañía?
- Podemos recurrir a adjetivos, pero es más interesante usar la metáfora. Por ejemplo, una metáfora de “Unión” sería “Racimo de uvas”.
- Como calentamiento a la actividad siguiente, hacemos varios juegos para la activación de la energía:

Zip, zap, bown

- En un círculo, cada sonido tiene un gesto diferente: zip manda la energía en una dirección, bown cambia la dirección, zap, da un salto dentro del círculo.
- **METÁFORA: Escuchamos al grupo, ponemos atención, somos generosos, nos preocupamos que llegue a todos la energía.**

1,2,3,4,5

- Sacudir 5 veces: una mano, la otra, una pierna, la otra, todo el cuerpo. Volvemos a hacerlo, pero 4, veces, luego 3, luego 2 y finalmente 1 vez.

Las metáforas

- A partir de cinco palabras o conceptos, por ejemplo: volcán, brisa, zumbido de mosca, tela de araña, arco iris, se practica la energía y el movimiento que generan.
- Al final se asocian emociones a ese listado, las que digan los niños, por ejemplo: Volcán - enfado. Brisa - tranquilidad. Zumbido de mosca - molesto. Tela de araña - atrapado. Arco iris - alegría.
- Trabajamos libremente por el espacio, primero tratamos de representar el objeto físico, su energía. Después representamos la emoción o el sentimiento, nos relacionamos con los demás.
- Cada niño elige libremente en distinto orden las palabras a representar, de forma que no hagan todos lo mismo a la vez. Así fomentamos mayor creatividad.
- Para reforzar el concepto, decimos una palabra, y, en círculo, nos pasamos con un gesto la emoción que genera

Lluvia de ideas para el nombre de la compañía.

- En grupos de 4 personas, hacemos una lluvia de ideas. La podemos hacer inspirándonos en las energías y metáforas que hemos trabajado.
- El nombre tendrá relación con nuestras reflexiones en torno a las preguntas ¿Qué somos compañía? ¿Por qué hacemos una ópera?
- Después de rellenar un folio con ideas, cada persona elige las que más le hayan gustado. Se dejan varios días para la reflexión, con la propuesta de que cada uno decida un sólo nombre.

Elección del nombre

- Cada niño o niña escribe el nombre que desea en un papel y se meten todos a un sombrero. Una presentadora o presentador, con mucha ceremonia va diciendo los nombres y otra persona va apuntándolos en una lista.
- A cada nombre, la compañía puede ir exclamando con distintos niveles de intensidad para expresar si les gusta o no el nombre. Si el sonido el mayor, se puede ir poniendo una marca en los nombres que más gustan.

- Se hace una segunda ronda de exclamaciones entre los que tengan una marca.
- Deben quedar tres nombres finalistas.
- Para la elección final, se pasa a un debate. Se trata de profundizar en la reflexión sobre las cualidades de cada propuesta y de reforzar de esa manera los valores que tenemos como compañía de ópera. Primero, las personas que han escrito ese nombre defienden su propuesta exponiendo sus motivaciones. Segundo, se hace una ronda de palabra para que todos valoren y defiendan una u otra propuesta. Es importante dar la oportunidad a que todos se expresen, defender una postura estando abierto a la valoración y aceptación de posturas diferentes, saber renunciar a mi propuesta.
- Finalmente se hace una última ronda de votaciones, en la que se elige el nombre para la compañía.

En nuestro cuaderno de evaluación se rubrica y se le valora a cada alumno/a. Así con todo lo que vamos trabajando.

Partimos de que no hay un único instrumento de evaluación. Sumamos, a nuestra observación, el “Portafolio” con las evidencias de aprendizaje que va elaborando el alumno. Valoraremos también el cuaderno con las reflexiones que aportan a cada sesión.

Tabla de evaluación

Nombre	Desempeño máximo	Desempeño alto	Desempeño medio	Desempeño bajo
Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta a los demás en actividades cooperativas.	Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos hablando tranquilamente a la vez que respeta los sentimientos y derechos de los demás.	Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos hablando tranquilamente a la vez que respeta los sentimientos y derechos de los demás.	Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos, pero no tiene en cuenta las necesidades y sentimientos de los demás.	Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos sin respetar a los demás.
Utiliza el contexto para comprender el significado de una palabra y para comprobar dicho sentido en el diccionario.	Es capaz de comprender el significado de cada palabra del contexto y comprueba su significado en el diccionario.	Utiliza el contexto para comprender el significado con poca ayuda y es bastante autónomo a la hora de utilizar el diccionario.	Es capaz de comprender el significado de cada palabra del contexto y y ejemplos concretos, pero necesita direcciones directas a la hora de utilizar el diccionario.	Necesita explicación detallada con ejemplos para comprender el significado de una palabra del contexto y muestra poca agilidad para utilizar el diccionario.
Reconoce, tanto en textos escritos como orales, los nombres y sus clases: propio/común, individual/colectivo, animado/inanimado, concreto/abstracto, contable/no contable.	Reconoce, tanto en textos escritos como orales, los nombres y sus clases.	Reconoce la mayor parte de los nombres y sus clases en los textos escritos.	Utiliza los ejemplos anteriormente aprendidos para comparar y reconocer los nombres y sus clases en los textos escritos.	Reconoce los nombres en los escritos con ayuda directa y ejemplos anteriormente aprendidos.
Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área de estudio.	Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área de estudio vinculándolos con otros conocimientos.	Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área de estudio.	Expone oralmente de forma clara, pero poco ordenada, contenidos relacionados con el área de estudio.	Expone oralmente con poca claridad y de forma desordenada contenidos relacionados con el área de estudio.

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN

Como ya dije en la justificación, es fundamental realizar la formación LÓVA. Será el punto de partida, se crea un grupo con asesoramiento especializado coordinado durante todo el curso. También ponen a nuestra disposición un banco de recursos que nos ayuda a plantear nuestras sesiones de trabajo. De igual forma para el desarrollo de las concreciones curriculares y evaluación.

Importante también es la formación en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Que en el caso de nuestro Centro Escolar, nos hemos formado durante los dos cursos anteriores a través del Centro de Formación de Profesorado de Granada. Ya nos habíamos configurado como Cole ABP. No es requisito imprescindible ya que las tareas vienen muy bien definidas y desarrolladas.

En nuestro caso, y gracias al Proyecto Butterfly de Erasmus+, hemos contado con los recursos materiales y humanos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Desde su equipo en Granada nos han facilitado todo lo que les hemos demandado. Además de los expertos/as que nos visitaron, de mano de la Agencia nuestro alumnado pudo disfrutar de un día de formación en teatro-foro con Lucía Miranda, dramaturga,

directora de escena, arteducadora y creadora de la compañía escuela The Cross Border Project.

Por otra parte en el mes de diciembre de 2019 se realizó la segunda **Actividad formativa transnacional del proyecto Butterfly** en Bolonia, Italia, a la que asistieron dos profesores del CEIP junto a los dos técnicos responsables del proyecto en la AAIIIC. En este segundo intercambio de experiencias educativas, los socios italianos, la compañía La Baracca -Teatro Testoni-Raggazzi en Bolonia y el Istituto Comprensivo Estatale di Medicina, diseñaron un completo programa de actividades que incluía talleres, visitas y conferencias como las impartidas por: Roberto Fabretti cofundador de La Baracca, quien realiza talleres desde hace más de 30 años en la Escuela de Medicina; Gabriele Marchioni y Daniela Micioni “Cómo se construye el taller de teatro en el Istituto de medicina. Propuesta y objetivos”; el Laboratorio de Arte de Creación “Le scatole delle meraviglie” con Anna Paola Corradi y Marina Manferrari; la Conferencia de Fabrizio Cassanelli, presentando su trabajo con maestros en la Toscana o el Encuentro con Elena Malaguti y Mirca Ognisanti, sobre “La experiencia artística como vehículo para la inclusión y la equidad social en el contexto escolar”. Finalmente, durante esta actividad formativa transnacional pudimos asistir a las muestras

finales de teatro llevadas a cabo por el alumnado del Instituto de Medicina, dentro de los laboratorios locales del proyecto Butterfly en Italia.

Llegados a este punto, hemos de expresar nuestro agradecimiento a todos los agentes educativos que han intervenido en el proceso, desde el equipo directivo y docente del centro por creer en este proyecto e implicarse de lleno, hasta Sebastián Podadera y Juanjo López (Programa Abecedaria de la AAIIIC), que confiaron en nosotros y nos eligieron como centro de referencia en llevar a cabo las artes escénicas en educación. Sin olvidar la encomiable labor de Julia Ruiz, junto a la cual, hemos podido demostrar que la Educación se puede vertebrar en torno a las Artes Escénicas, sin que el maestro tenga que salir de clase cuando la artista entra, codo con codo aprendiendo unos de otros, para conseguir desarrollar un currículo de transformación social y atención individualizada de inteligencias múltiples.

En definitiva, una metodología activa e innovadora necesaria para el devenir de una Educación Formal que tiene que cambiar.

Un trabajo imposible de percibir sin el esfuerzo de los/as docentes compañeros/as de claustro que nos han acompañado estos

años, participando y potenciando cualquier propuesta entorno a las artes escénicas que se proponían.

Termino agradeciendo a las familias, sin cuya comprensión, respeto y participación este proyecto carecería de sentido. Finalizo con “mis niños y niñas”, gracias por vuestra actitud, un alumnado del que estoy orgulloso de aprender diariamente.

BIBLIOGRAFÍA

Evaluación primer ciclo proyecto “PLANTERS” cursos 2014/15 y 2015/16. Disponible en <http://conarteinternacional.net/recursos/>

La Agenda de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la educación artística. UNESCO, Seúl, 2010.

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. Diario Oficial de la Unión Europea, 2006.

Dossier de recursos LÓVA, curso formativo 2019. Disponible en <http://proyectorlova.es>

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.

ANEXOS

Debido a la experiencia acumulada durante varios años por el CEIP Sierra Nevada de Guéjar Sierra, el equipo docente ha querido ampliar este catálogo de buenas prácticas, realizando una reseña de cada una de las experiencias artísticas implementadas en el centro. Estas experiencias se presentan en los siguientes Anexos, en los que además podremos observar la evolución que ha experimentado el centro educativo desde el comienzo de la puesta en marcha de la relación entre artes escénicas y educación. En orden cronológico: Teatro (2015), Circo (2016), Recreaciones Históricas (2017), Musical (2018) y Títeres (2018).

1. Teatro
2. Circo
3. Recreaciones históricas
4. Musical
5. Títeres

Anexo I - Guia del teatro

Justificación

El primer espectáculo que pensamos y llevamos a cabo para dar al colegio esa identidad cultural de la que ahora goza, fue el teatro.

Planteamos que a nivel de Centro, a final de curso, cada aula preparara un espectáculo teatral para mostrar al municipio en lo que denominamos "Semana del Teatro". Cada día se mostraban una o dos obras.

Sin formación previa, cada tutor y tutora trabajó sobre un texto teatral e hizo lo que pudo. Fue un resultado maravilloso, de aprendizaje en el proceso y en el estreno de los espectáculos.

Con el alumnado de 3º de primaria, trabajamos *El tesoro del dragón* de Rafael Ordoñez. Durante el tercer trimestre, en la hora de lengua, analizamos el texto del libro, preparamos vestuario y se diseñó la escenografía. De forma paralela se generó un taller de ex-

presión dramática. En definitiva, se le intentó dar un máximo de interdisciplinariedad curricular.

Para ver el reportaje fotográfico de esta Semana entren en <https://ceipsierranevada-guejarsierra.blogspot.com/2014/06/primerajornada-de-teatro-semana-del.html>

Se convierte este festival escolar en el punto de partida de nuestro periplo en Artes Escénicas. Evolucionando desde la percepción original del teatro como una serie de actividades divertidas o de un taller puntual, a convertir las Artes Escénicas en el eje en torno al cual se desarrolla el currículo. Evidentemente con formación, actitud y confianza.

Objetivos

- Incidir en la creación de un público con criterios, fomentando el diálogo y el desarrollo de una mentalidad crítica.
- Promover el acercamiento de las Artes Escénicas en todas sus manifestaciones.
- Incidir en el proceso de atención y escucha de nuestro alumnado.
- Dar a conocer otros lenguajes y formas de comunicación.
- Despertar la fantasía, la imaginación y el pensamiento creativo.

- Formar personas curiosas, interesadas en saber un poco más del mundo que nos rodea.
- Proporcionar una herramienta cultural con aplicaciones educativas a los docentes.
- Desarrollar el sentido estético en nuestro alumnado.
- Sensibilizar al profesorado y a los organismos educativos de la importancia de crear hábitos culturales desde la escolarización obligatoria.

Título: *Segismundo y Compañía*

El curso siguiente, volvimos a plantear la semana de teatro. Con el alumnado de 4º preparamos esta vez “Segismundo y compañía” una obra de Fernando Lalana muy divertida, de interacción con el público, con temas cantados y un tono irónico.

Le dedicamos las horas de lengua castellana del tercer trimestre. Hicimos un pasacalles por los comercios del municipio para promocionarlo, se puede ver en el siguiente enlace <https://youtu.be/yzAfVfOw6U>

El espectáculo fue seleccionado para la final del VII Certamen Provincial de Teatro Escolar Hermenegildo Lanz. Se representó en el teatro Pablo Neruda de Peligros obteniendo el tercer

premio, ante 300 espectadores y un jurado. Por muchas palabras que utilicemos difícilmente podremos llegar a describir el aprendizaje que se lleva este grupo y la comunidad educativa que participó en el proceso.

Bibliografía

- Alfredo MANTOVANI, Rosa Inés MORALES. (1999): *Juegos de Expresión Dramática*. Ciudad Real: Ñaque.
- Concha VILLARRUBIA, Nicolás MORCILLO. (2001): *Guía de Teatro Abecedaria*. Granada: Junta de Andalucía, Proyecto sur de Ediciones, S.L.

Anexo II - Guía del Gran Circo

Título: *Gran Circo Vereda Estelar*

Veamos otro espectáculo de éxito educativo. Comenzamos argumentando de donde y por qué surge la propuesta.

Transformando la comunidad

Después de un curso revuelto con la implantación del “trabajo por proyectos” y la configuración de centro “Comunidad de aprendizaje”, se plantea la necesidad de cerrar el año con una fiesta fin de curso con “sentido educativo” dentro de este marco de cambio. Con el esfuerzo, la creatividad y el trabajo en equipo de toda la comunidad, se genera esta obra maestra.

Justificación

Llega fin de curso, faltan dos meses y empezamos a plantear qué vamos a componer y mostrar a nuestro pueblo. Una madre sugiere que montemos un circo, es entonces cuando se pone en marcha la “lluvia de ideas” que nutre este sueño.

Gracias a la colaboración de familias, alumnado, maestros/as, instituciones y gente del pueblo dos meses después se hace realidad, un día mágico... la comunidad educativa se está transformando.

La necesidad de crear un espectáculo con la participación de todos los elementos educadores, y que lo sientan suyo es “urgente” para terminar de “convencer” de que nuestras innovadoras prácticas educativas transforman. Un proyecto ilusionante, que requiera el esfuerzo de todos/as.

Quienes conforman un Circo, creen en los sueños y por ello sienten la necesidad de transmitir su mensaje a todas las personas que concurren a cada función, en especial a los pequeños. En su mundo la realidad y la fantasía se mezclan indistintamente, creando ambientes de sensaciones y reacciones que logran cautivar a los más fieles partidarios de un mundo fantástico. Allí reír es el único objetivo, sentirse feliz es un hecho real y soñar esta permitido. Creencias, mitos, fantasías, sueños, emoción, ternura, expresividad... calificativos que definen a la perfección el espectacular mundo circense.

El circo constituye un elemento cultural, significativo, atractivo, la esencia motivacional para los alumnos/as, que nos ha precedido y nos trasciende. Con este proyecto se elige revalorizar la importancia de las manifestaciones lúdicas, como un modo de expresión concreto, a la manifestación de diversos len-

guajes que posibilitaran a nuestros alumnos/as crear, imaginar, socializarse, disfrutar, aprender...

Las etapas educativas implicadas son **Infantil** y **Primaria**.

Objetivos

- Disfrutar y sentir emociones nuevas con su propio cuerpo, descubriendo sus posibilidades motoras.
- Fomentar nuevas formas de aprendizaje que fortalezca los vínculos entre alumnado-profesorado-familias, ayudando a que todos sintamos la comunidad de la escuela como una gran familia.
- Expresar y comunicar sensaciones a través del cuerpo: tristeza, pena, alegría, placer, dolor,..
- Comprender sencillos mensajes corporales.
- Desarrollar la creatividad e imaginación.
- Mejorar la autoestima, el autoconocimiento y la superación personal.
- Potenciar el trabajo cooperativo.

Competencias claves a desarrollar

Colaboran todas las áreas curriculares en un trabajo pedagógico interdisciplinar. En el cami-

Cartelería que se pegó en todos los comercios del municipio.

no educativo hacia la construcción del “Gran Circo Vereda Estelar”, se genera un espacio ideal para promover la adquisición de todas las competencias clave. No saturaré con mucha información teórica, pero a rasgos generales:

- 1. La Competencia en comunicación lingüística.** Referida a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interac-

tuar con otras personas de manera oral o escrita. Todas las decisiones son asamblearias, todas las actuaciones tienen cabida, y entre el alumnado componen el producto final (coreografías, actuaciones de los payas@s, malabares,...) integrando todas las propuestas, se generan pues, situaciones continuamente que desarrollan esta competencia.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. Diseño de todos los elementos que componen el espectáculo así como mostrarlo a los demás.

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información. Han analizado el circo a lo largo de la historia. Han visto documentales, secuencias del Circo del Sol, investigado sobre formas de maquillarse,...

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. Las actuaciones han sido grupales. Siguen jugando al circo.

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. En todos los retos planteados se han visto continuamente en la necesidad de relacionarse y entenderse.

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. El alumnado ha generado sus actuaciones desde la autonomía y libertad de crear en todo el proceso.

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. ¿Qué mejor manera de desarrollar esta competencia? Es el Circo actual la máxima expresión de artes escénicas.

Metodología

El “trabajo por proyectos” nos lleva a desarrollar las competencias clave de una forma intrínseca al propio método. Pero si a esto le sumamos el hecho de llevar a cabo prácticas de éxito educativo como “Comunidad de aprendizaje” que somos, con los “grupos interactivos”, las tertulias dialógicas y las comisiones mixtas de artes escénicas, conseguimos que **toda la comunidad educativa enseñe, aprenda y se transforme**.

200 alumnos/as y maestros/as ofrecieron su esfuerzo para que este sueño se hiciera realidad. El grado de participación de las familias ha variado en las distintas fases del proyecto. Ha ido “in crescendo” conforme se acercaba la actuación. Mucho talento y eficacia en las distintas comisiones han contribuido a enriquecer sustancialmente el resultado final.

El **Ayuntamiento de Güéjar Sierra** ha puesto a disposición del Centro todo lo que se le ha demandado. Un restaurante prestó los soportes para marcar el perímetro del circo.

Acciones

A nivel de centro y durante todo el tercer trimestre se trabaja el proyecto “Artes escénicas”, con una periodicidad de un día a la

semana. Aquí se trata, por un lado la obra de teatro que hay que representar en nuestra “semana cultural”, y por otro, el circo.

¿Cómo nos organizamos en las aulas? Bueno, pues las clases están divididas en grupos de 4 o 5 alumnos/as, y dentro de cada grupo heterogéneo existen roles o responsables de recordar diferentes acciones a los demás (uno/a es el/la representante, otro/a del ruido, otro/a el de tratarse con respeto, y otro/a de que haya limpieza y orden). Se hacen ayudas entre ellos, y los grupos cambian de roles semanalmente y de componentes mensualmente. Intentamos que, cuando se trabaja el circo, haya un adulto en clase por grupo, cuyo papel es de dinamizador/a de la actividad exclusivamente.

De forma asamblearia, el alumnado propone que el nombre de nuestro montaje debe ser : “Gran Circo Vereda Estelar” (propuesto por los chicos/as de 3º ciclo de educación primaria). El motivo es que se identifica con una ruta senderista muy famosa de nuestro pueblo Güéjar Sierra, y que se llama Vereda de la Estrella, precioso camino que nos guía hasta la base de las caras nortes del Mulhacén y del Veleta. A partir de aquí, cada tutor/a plantea 4 ó 5 actividades por sesión (dependiendo del número de grupos) para trabajarlas en un tiempo de 20 minutos cada una aproximadamente. Una de esas tareas

se dedica a ensayar el espectáculo que representarán al final como colofón de esta inmersión en las artes circenses. Por ejemplo, un día se dedica al “maquillaje”, cada tutor/a adapta las tareas a su nivel, en 4º curso de primaria se planteó:

- 1ª tarea: Nos convertimos en maquilladores/as de nuestro circo. Investigamos sobre los distintos tipos y formas de maquillaje que utilizan los personajes del circo. Utilizamos el ordenador. Lo redactamos en un folio.
- 2ª tarea: En el almacén nos hemos quedado sin productos de maquillar. Nos inventamos un problema respecto a esos pedidos, cuya resolución se tenga que hacer como mínimo con una operación por un número de dos cifras. Recuerden que los productos vienen en cajas con muchas unidades dentro.
- 3ª tarea: Pasamos a la práctica, nos maquillamos unos a otros pensando que en la siguiente tarea vamos a hacer una pequeña actuación.
- 4ª tarea: Inventamos una pequeña dramatización que integren las ideas de los cuatro componentes del grupo. Escribimos un esquema de lo que vamos a hacer y lo representamos.

5ª tarea: Ensayo y preparación de la actuación de final de curso en nuestro circo.

Como observamos, se van trabajando todas las áreas y desarrollando las competencias clave. Las temáticas podrían ser infinitas, pero ha sido el propio alumnado el que ha ido decidiendo sobre qué aprender... Acrobacias, cuentos, equilibrio, sumas y restas; malabares, más números, recreos teatrales; problemas, textos. Lo social, la naturaleza, lo ético y estético... Paneles, talleres, rincones, espacios en movimiento, payasos, caricaturas, personajes circenses y sueños... Serán claros incentivos para la investigación, para el aprendizaje y sin lugar a duda para el juego.

De este modo, se van modelando las actuaciones de los distintos grupos. Preparan todo tipo de espectáculos: acróbatas, malabaristas, payasos, bailarines/as, mimos, equilibristas, magos,...

Incluso tenemos animales, pero que reivindican libertad. Los alumnos/as de 3º de primaria, se hacen 4 grupos que danzarán el carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns. Unos son los Elefantes, otros los cisnes, las tortugas y los leones. Se inventan letras a las danzas. Poesías en las que piden ser liberados de tener que actuar entre rejas. Son cuatro actuaciones diferentes.

Una vez puesta en marcha las actuaciones, solo queda buscar un lugar donde representar. Al principio se pensó en una especie de teatro que tiene el Ayuntamiento, pero un padre (Fran) sugiere la idea de crear una estructura de circo en la pista polideportiva que tenemos en el cole, inmenso reto que es acogido con entusiasmo por unas cuantas familias y el claustro. Fue de este modo como se genera una Comisión compuesta por familias y maestros/as para construir un circo de verdad.

- Se hace un pilar cilíndrico de hierro de 5 metros de alto y 10 cm de diámetro que va a encajarse al agujero donde van los postes de voley. Esto sirve de eje central entorno al cual se cuelgan las guirnaldas a modo de paraguas.
- Se aprovecha la portería para hacer la entrada de las familias, porque el espectáculo se abre a todo el mundo.
- Todos los decorados los construyen los alumnos/as. Igual ocurre con las cajas que delimitan la pista de actuación.
- Se perfilan detalles y se colocan las “butacas”.
- Se preparan palomitas, limonada y se reparte globos cedidos por “Canción de Cuna”.
- Hay familias dinamizando por todos lados, y se prepara a los chicos/as de los distintos grupos.

- ... pero a todo el que entra se le pinta la nariz y se le hace un retrato en nuestros Photo call (fotos que luego pueden llevarse de recuerdo).

y, ¡ que dé comienzo el espectáculo!

Es aquí cuando recomiendo que vean el vídeo resumen del resultado, dura 6 minutos. La proyección íntegra la pueden encontrar en el blog del colegio <http://ceipsierranevadaquejarsierra.blogspot.com.es/>

Otro elemento importantísimo es la participación de los maestros/as como artistas con sus actuaciones. El forzudo, la pitonisa, las lanzadoras de cuchillos, las aguadoras. No solo se ganaron el respeto del alumnado, se ganaron el respeto de toda la comunidad educativa.

Siguiendo con engranajes fundamentales de este entramado, destacar el papel de la directora del centro, que no solo participó con su actuación, sino que facilitó desde el primer momento formación, recursos humanos, materiales, organizativos y todo lo que estuviera en su mano para que esto saliera adelante.

A algunas familias hay mucho que agradecerles, pero hay que destacar a Darío, Irene y Robin, que hicieron posible la creación de un taller de malabares durante los recreos. Ellos de forma voluntaria han estado ahí en-

señando a un alumnado que ha llegado a la participación absoluta.

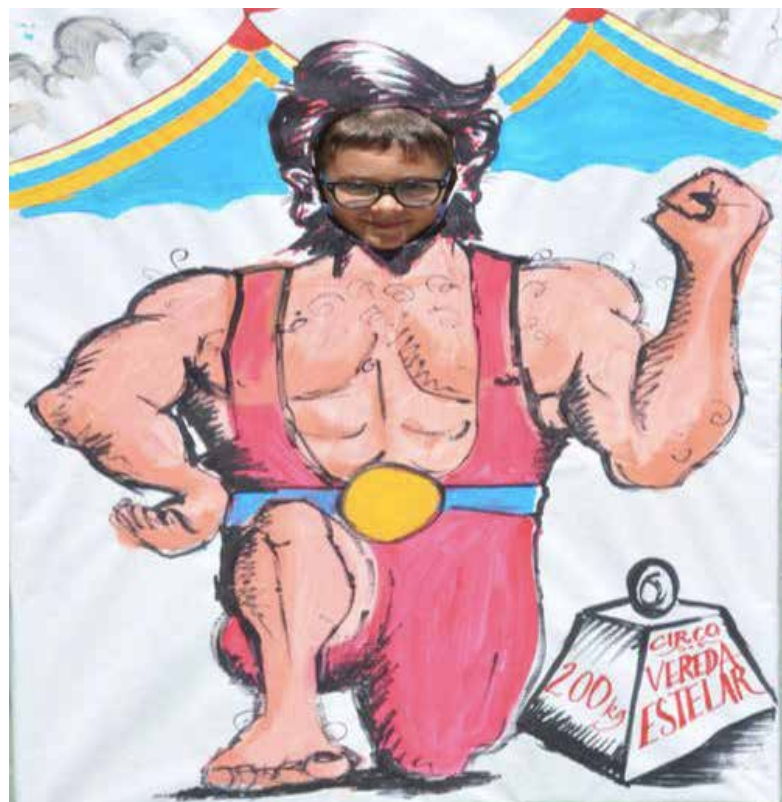
Fue a través de ellos, como conocemos al gran “Gegé”; este mago profesional italiano se ofrece a ayudarnos en todo lo que pueda, incluso nos regala una actuación de 30 minutos como colofón final al espectáculo que hacen los niños/as.

Se viene al pueblo una semana durante la cual nos asesora a la hora de hacer la “scapeta” de actuaciones, como hacer dinámico el espectáculo, tiempos, música, entreactos,... tantos entresijos que desconocíamos y que nos ayuda desde el total altruismo.

Resultados

El resultado es un espectáculo de una hora y diez minutos de actuaciones dinámicas, alegres, divertidas y emocionantes, culminadas con un espectáculo profesional de media hora. ¡¡Mágico!! Palabras de todo el que participó y lo vió.

Los objetivos se lograron, pero a un nivel muy por encima de lo esperado. El desarrollo de las competencias se sitúa en nivel avanzado. Incorporar el juego circense en el aula ha sido muy productivo, pues las distintas disciplinas trabajadas en lo que hemos entendido por circo, nos han ofrecido un es-

pacio creativo y artístico que nos ha permitido trabajar en clase la educación en valores, la superación de límites, la tolerancia a la frustración, la convivencia entre alumnos/as, la comunicación, la creación colectiva, la confianza y la autoestima.

Pero lo que para nosotros es muy importante también, es que el recinto estaba llenísimo de gente del pueblo (500 personas aproximadamente), la comunidad entró, vivió y se emocionó con nosotros. Este espectáculo ha supuesto “la punta del iceberg” que muestra cómo otra educación es posible, y además, transforma.

Hay que decir que desde las butacas, este día también disfrutaban con nosotros/as el inspector y veinte directores de la zona que se deshacían en elogios.

Antonio Mesa, tutor de los cursos que realizaron esta experiencia y el director/coordinador de este tipo de actividades señala: “además de ser maestro en este centro escolar, tengo la suerte de ser de Güéjar Sierra y, cuatro meses después del espectáculo, paseabas por las plazas y encontrabas a grupos de niños/as que jugaban “al Circo”, pidiéndose ser los distintos personajes que vivieron. Durante todo ese verano, a la gente del pueblo se le llenaba la boca de buenas palabras al recordar aquel sueño hecho realidad. Y digo sueño, porque en realidad eso pareció. Tanto esfuerzo, intensidad, aprendizaje, nervios,... que se mostró en un rato. Se empezó a montar la estructura un día a las 4 de la tarde, acabamos a las 12 de la noche. Al día siguiente se representó y para las 2 del mediodía ya no había nada... pura magia.

Entrada que diseñaron como pase para ver el espectáculo. Se repartieron dos invitaciones por niño/a.

Evaluación

Se valora el Portafolio con las evidencias de aprendizaje elaboradas durante el desarrollo del proyecto. Los Grupos Interactivos se valoran con la siguiente rúbrica:

Interactive groups	Excelente	Bastante bueno	Mejorable	Bastante mejorable
Participación en el proceso	Dentro del equipo lleva la iniciativa en muchos momentos y ayuda a dirigir las actividades.	Participa dando su opinión sin que el resto de los compañeros tengan que preguntarle continuamente.	Solamente expresa su opinión si los demás compañeros le preguntan, si no simplemente se conforma con repetir lo que los demás dicen.	Participa muy poco, sin dar ideas ni opiniones, solamente cuando está cerca el profesor.
Roles dentro del grupo Coordinador: organiza los turnos de intervención. Supervisor: controla el nivel de ruido. Secretario: toma notas. Portavoz: traslada dudas al profesor	Se preocupa de desempeñar el rol que le ha tocado con esmero, preocupándose de sus responsabilidades, dirigiéndose a los demás con educación y respeto.	Desempeña su rol casi siempre, aunque en algunas ocasiones hay que recordárselo, o se dirige en ocasiones a los demás con poca educación.	Desempeña su rol en ocasiones, olvidándose con frecuencia sus responsabilidades, o tratando a los demás con falta de respeto.	No desempeña su rol casi nunca, y cuando lo hace es a regañadientes.
Nivel de ruido	Siempre mantiene un nivel de ruido controlado, hablando de manera tranquila, sin chillidos ni gritos.	Normalmente mantiene un nivel de ruido adecuado, aunque a veces se emociona demasiado y se altera ocasionalmente.	Hay que indicarle con frecuencia que baje el tono de voz, cosa que reconoce e intenta corregir sin enfadarse.	Hay que indicarle con frecuencia que baje el tono de voz, cosa que no reconoce y encima se enfada.
Calidad de la interacción	Sabe escuchar, respeta las intervenciones de los otros, permanece atento. Es un líder que respeta los puntos de vista y opiniones creando conciencia de grupo animando a los demás.	Escucha a los demás con atención y apoya el esfuerzo de los otros. Mantiene habitualmente la unidad del grupo.	A veces escucha, de vez en cuando apoya el esfuerzo de los demás, sólo en ocasiones hace por mantener unido al grupo.	Raramente escucha, comparte o apoya el esfuerzo de los demás. Hay muy poca interacción, mostrando desinterés por mantener la unidad del grupo.
Calidad del trabajo	Desarrollan un trabajo de alta calidad, creativo e innovador, sin perder el tiempo, enfocados en el trabajo que tienen que desarrollar.	Hacen un buen trabajo, aunque a veces gestionan mal los tiempos.	El trabajo necesita ser rematado por otros compañeros por una pésima gestión de tiempos.	El trabajo es de baja calidad.

Las tertulias dialógicas también son valoradas con la siguiente rúbrica:

Tertulia dialógica	Desempeño máximo	Desempeño alto	Desempeño medio	Desempeño bajo
Material	Trae y respeta el material.	De vez en cuando le falta algún material: libro o las actividades.	Casi siempre suele traer el material, pero algunas veces no trae las tareas pedidas.	Suele traer el material pedido con algún olvido. Así nunca trae las tareas realizadas.
Actividades realizadas	Siempre hace todas las actividades presentadas con limpieza, claridad y sin faltas.	Hace todas las actividades aunque, ocasionalmente adolece de la suficiente limpieza y claridad.	Alguna vez no hace las tareas. además le falta claridad de exposición.	La mayoría de las veces no las hace, pero improvisa y aporta alguna cuestión interesante.
Participación	Participa activamente con aportaciones interesantes y acordes al contexto.	Participa con regularidad, aunque con aportaciones menos significativas.	Participa de vez en cuando, pero aporta ideas interesantes.	Participación es anecdótica. Suele repetir ideas que ya han salido en la tertulia.
Respeto a la dinámica de la tertulia	Respeto el turno de palabra, la opinión de los compañer@s y la dirección del moderad@r siempre.	Respeto el turno de palabra y la opinión de los compañer@s, pero se muestra intransigente a la hora de respetar al moderad@r.	Aunque suele respetar la dinámica de la tertulia, algunos días se muestra intransigente con las opiniones y quiere ser protagonista.	Habitualmente hay que llamarle la atención un par de veces. Alguna vez hace "gracias" para provocar risas.
Expresión oral	Se expresa con claridad y concisión. Maneja un registro amplio de vocabulario. Su nivel argumentativo es bueno.	Se expresa con claridad, pero da algún rodeo y su vocabulario no es muy variado.	Se expresa con claridad, pero recurre mucho a ejemplos, le falta vocabulario para expresar lo que quiere decir.	Encuentra dificultad para expresar lo que quiere decir. su vocabulario es repetitivo y no argumenta con solidez.

Bibliografía

MATEU, M. (2003). "Prologo". En J. INVERNÓ. *Circo y educación física*. Barcelona: INDE.

TORRES, J. (2002): "Sin muros en las aulas: el currículum integrado". En AA.VV. *Lecturas de didáctica*. Madrid: UNED.

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.

Anexo III - Guía de recreaciones históricas

Introducción

Presentamos otra actividad de éxito educativo escénico. Todos los Centros escolares están en entornos con una carga histórica interesante y rescatable. Es una oportunidad única para desarrollar un Proyecto y presentar, como producto final, una dramatización que recree todo lo que han investigado.

En nuestro caso se planificó para el tercer trimestre, fue una colaboración del 2º ciclo de primaria, intervino el alumnado de 3º y 4º.

El motivo de investigación de los proyectos pueden venir de inquietudes de los alumnos y alumnas, o pueden ser por encargo. Hablamos con la Teniente Alcalde del municipio y le propusimos que se presentara en la clase con una preocupación:

“Para la Semana Cultural de Güéjar Sierra (que se celebra todos los años a finales de mayo con actividades culturales de todo tipo) querían enseñarle a los turistas y paisanos el Sendero del Tranvía, y les pedía a los chiquillos y chiquillas que si podían en-

Recreación histórica época del Duque San Pedro de Galatino

a cargo de:

Alumnos del CEIP Sierra nevada

Entrada-invitación que diseñó el alumnado y que tenían que presentar al principio del recorrido para poder disfrutar del paseo guiado. El revisor ticaba el pase.

cargarse de hacerlo”. Pero tenían que dar información de todo lo que antiguamente ocurría entorno a tan representativo medio de transporte. Fue así como se hizo la actividad de motivación, y el alumnado aceptó encantado el encargo. De este modo nos pusimos manos a la obra.

Planificación del proyecto

Título: *El Tranvía*

Qué

El desaparecido tranvía de Sierra Nevada ha sido un factor importante en la comunicación de este parque nacional. Güéjar Sierra acogía las últimas paradas de este tranvía. El ayuntamiento nos ha encargado recoger información acerca de éste y difundir la información recogida. También hablaremos de su creador, D. Julio Cañaverall, Duque de San Pedro de Galatino. Hemos decidido hacerlo por medio de dramatizaciones.

Para qué

Tareas

- Buscar la información
- Entrevista a expertos y expertas.
- Guión

- Taller de disfraces
- Taller de arte dramático
- Invitaciones

Competencias, capacidades y criterios de evaluación (CE)

Área de Lengua

CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada.

CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas principales y secundarias.

CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos, cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más habituales según la intención y necesidades comunicativas del contexto.

CE.2.5. Resumir la información recibida de hechos cotidianos, cercanos a su realidad para aplicarlos en distintos contextos de aprendizaje.

CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas y utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes literarias de la cultura andaluza.

CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención del texto para adquirir vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura.

CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, mecanismos de cohesión y la estructura.

CE.2.9. Buscar los seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro, eficiente y responsable para utilizarla y aplicarlas en investigaciones o tareas propuestas.

CE 2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos

de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones.

CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, categoría gramatical,...) propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos, utilizando el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, seleccionando la acepción correcta.

CE 2.19. Conocer y producir textos literarios, utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos., distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita, realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as.

Área de Plástica

CE.2.2. Observar e interpretar de forma sencilla las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, centrándonos en las manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra comunidad andaluza, desarrollando el sentido crítico y de las capacidades siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas con ayuda de modelos.

CE.2.3. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas.

CE.2.6. Elaborar producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas para su realización.

CE.2.7. Organizar y planear su propia producción partiendo de la información bibliográfica, de los medios de comunicación o de internet, que les permita contrastar ideas, informaciones y conclusiones con otros compañeros.

CE.2.9. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración.

Área de Música

CE.2.13. Conocer obras musicales andaluzas sencillas y describir los elementos que las componen, utilizándolas como marco de referencia para las creaciones propias.

CE.2.15. Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, aplicando los aspectos fundamentales en su utilización y cuidado.

CE.2.16. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y canciones va-

riadas andaluzas, individual o en grupo, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal.

CE.2.17. Buscar y seleccionar información bibliográfica en las TIC sobre instrumentos, compositores, intérpretes, instrumentos y eventos, con un uso responsable y seguro de los mismos.

Área de Ciencias Sociales

CE.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma individual y colectiva, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, usando terminología específica del área de Ciencias sociales, manejando gráficos sencillos.

CE.2.3. Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores democráticos y los derechos humanos universales compartidos y elegir estrategias y códigos adecuados, para la resolución de conflictos sociales próximos, cooperando, dialogando y valorando democráticamente las ideas de los demás.

CE.2.7. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, los factores geográficos, sociales,

culturales y rasgos de la población local y andaluza, reflexionando sobre el proceso de evolución de la población actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y España.

CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los acontecimientos más relevantes de la historia de la localidad y Andalucía, asociándolos a hechos del ámbito familiar e identificar las unidades básicas de sucesión, duración y simultaneidad y las unidades de medida del tiempo histórico, ordenando hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía y en la Península Ibérica, desde una actitud de respeto a la herencia cultural y a la cultura propia como un elemento de identidad y como riqueza que hay que preservar y cuidar.

Cómo

Estrategias y actividades

- Utilización de ordenadores para buscar información y hacer presentaciones.
- Grupos interactivos.
- Tertulias dialógicas.
- Dramatizaciones.
- Taller de disfraces.

- Retroalimentación, autoevaluación.
- Excursiones al entorno del tranvía.
- Entrevistas.
- Dibujos invitaciones.

Dónde

Aula, biblioteca, Antigua vía del tranvía.

Con quienes

Compañer@s, familias, Ros, profesorado, Ayuntamiento.

Con qué

Portfolio, ordenadores, material para disfraces y decorados, material para elaborar guiones, entrevista.

En qué tiempo

1. Buscar información: 6-10/03
2. Entrevista: 13-17/03
3. Disfraces: 1h/semana
4. Guión: 2 semanas 20/3-1/04
5. Taller de arte: 1h./semana

PROYECTO: EL TRANVÍA ESQUEMA VISUAL

¿Qué sabemos?

- Llevó el tranvía desde Granada a Güejar-Sierra.
- Hay un hotel en su nombre.
- En Granada hay una calle con su nombre.
- Era muy rico y conocía a muchos artistas y políticos.
- Le gustaba mucho la naturaleza.
- Hizo el primer hotel en la sierra.

¿Qué queremos saber?

- ¿Por qué diseñó el tranvía?
- Quien era?
 - Nacimiento.
 - Estudios.
 - Vida.
- ¿En que época vivió?
- ¿Que ropa se llevaba en su época?
- ¿Qué hay decir en cada una de las paradas?

ÁREAS

1. Lengua
2. CC.SS.
3. Plástica
4. Música

TEATRO:
26 DE MAYO

ESPACIOS

1. Colegio
2. Pueblo
3. Recorrido
4. Ferrocarril

EL TRANVÍA

TAREAS

1. Buscar la información
2. Entrevistas
3. Guión
4. Taller de disfraces
5. Taller de arte dramático
6. Invitaciones

TEMPORALIZACIÓN

1. Buscar la información: 6-3 marzo.
2. Entrevistas: 13-17 marzo.
3. Disfraces: 1h / semana.
4. Guión: 2 semanas (20 marzo - 1 abril).
5. Taller de arte dramático: 1h / semana.

RECURSOS

Materiales

1. Disfraces
2. Música
3. Libros

Humanos

1. Alumnado
2. Familia
3. Profesores
4. ROS

TICs

1. Ordenador
2. Pizarra digital
3. Móvil
4. Tablet
5. WIFI

Evaluación

Por un lado se valoró el Portafolio, donde se reflejaron las evidencias de aprendizaje. De otro lado se rubricaron las tareas realizadas:

Tareas	Dominando (4)	Llegando (3)	Avanzado (2)	Iniciando (1)
Tarea 1: Buscar información	El alumnado busca información en medios fiables, utilizando internet, la biblioteca y otros medios por propia iniciativa.	El alumnado, guiado por el docente, busca información fiable en distintos medios.	El alumnado busca información en distintos medios guiados por un adulto, aunque no sea en medios fiables.	El alumnado conoce distintos medios de búsqueda de información.
Tarea 2: Entrevista	El alumnado elabora la entrevista, la realiza y saca conclusiones con información válida.	El alumnado elabora la entrevista, la realiza y le da difusión a los resultados aunque sin conclusiones.	El alumnado elabora la entrevista y la realiza sin extraer resultados ni conclusiones fiables.	El alumnado elabora la entrevista y la realiza pero con escasez de preguntas válidas.
Tarea 3: Elaborar guión	El alumnado ha realizado un guión con riqueza de vocabulario en el que intervienen todos los personajes y el narrador/a y acompañado de anotaciones de actuación.	El alumnado realiza un guión de forma autónoma en la que intervienen todos los personajes.	El alumnado realiza un guión bajo las indicaciones de un adulto.	El alumnado aporta algunas frases al guión final con ayuda de un adulto.
Tarea 4: Taller de disfraces	Los disfraces se adecuan a la dramatización prevista y el alumnado ha participado de forma activa en el diseño y elaboración.	El alumnado participa en el diseño y elaboración teniendo en cuenta la información obtenida.	El alumnado elabora los disfraces que el adulto propone.	El alumnado muestra interés por participar en la elaboración de los disfraces a partir de la información que ha buscado el adulto.

EL TRANVÍA DE SIERRA NEVADA

UN PROYECTO SINGULAR

El tranvía Granada-Sierra Nevada constituyó un reto técnico, empresarial y sobre todo, un proyecto espectacular que ilusionó y fascinó a varias generaciones de granadinos durante 50 años. Fue de todos los tranvías granadinos el más emblemático, siendo pionero en ferrocarriles españoles de montaña. El tranvía de la Sierra destacó por su carácter turístico que permitió contemplar los impresionantes paisajes de Sierra Nevada a través de un medio colectivo. Generó riqueza a raíz del creciente interés por las actividades de ocio relacionadas con la montaña, aunque también se pretendió explotar otras actividades como la minería y el transporte de pasajeros.

Pocos tranvías del mundo han tenido un trayecto tan accidentado, cruzando túneles abiertos en roca, discurriendo por el borde de abruptas laderas y salvando más de 20 puentes. El tranvía circulaba entre paisajes de Cenes de la Vega, Pinos Genil, El Tajo de Las Palomas, La Cueva del Diablo, El Púlpito de Canales, La Cueva del Agua, El Túnel de la Alouza, Güéjar Sierra, estaciones de Maitena y El Charcón.

Cuatro proyectos distintos se presentaron desde 1906 hasta el finalmente construido, llevado a cabo por iniciativa del Duque de San Pedro de Galatino, en 1919. Las obras se iniciaron en 1921, con la intención de conectar la zona de las Vistillas, en Granada, hasta El Charcón y de ahí hasta Sierra Nevada. El primer tramo entre Granada y Güéjar Sierra se inauguró en 1925; el segundo hasta Maitena en 1928 (tramo por el que discurre esta vereda), teniendo que esperar hasta 1947 para ver el último tramo en funcionamiento, entre Maitena y el Barranco de San Juan.

Ayuntamiento de Granada, Ayuntamiento de Güéjar Sierra, Ayuntamiento de Sierra Nevada, Museo Tío Juan

Tareas	Dominando (4)	Llegando (3)	Avanzado (2)	Iniciando (1)
Tarea 5: Taller de arte dramático	El alumnado participa de forma activa en el taller, mostrando interés y utilizando una adecuada expresión oral y gesticulaciones.	El alumnado participa de forma activa e interesada con adecuada expresión oral.	El alumnado memoriza su papel y actúa cuando le corresponde.	El alumnado sabe cuando entra en escena aunque necesita apoyo para interpretar su papel.
Tarea 6: Elaborar invitaciones	El alumnado diseña su propia invitación, además de darle difusión con una buena producción plástica e incluyendo todos los datos válidos del texto discontinuo.	El alumnado elabora su propia invitación con una buena producción plástica e incluyendo todos los datos válidos del texto discontinuo.	El alumnado incluye toda la información en el texto discontinuo.	El alumnado elabora una invitación aunque no están todos los datos válidos de la invitación.

Metodología y organización

El ABP (aprendizaje basado en proyectos) y las Comunidades de Aprendizaje hacen que toda la comunidad educativa se implique.

El tramo de tranvía que dramatizaron tenía 6 kilómetros de ida y otros seis de vuelta. Hicimos el recorrido previamente con un experto guía turístico.

Llega el momento de mostrar lo aprendido. Todo lo que habían investigado (Arrieros, Duque de San Pedro Galatino, ruta de escaladores y esquiadores, geología, ingeniería y diseño de puentes, biología,...) se distribuye

en 14 estaciones de información a lo largo del recorrido. En cada punto hay dos alumnos/as junto a un maestro/a o familiar. Entre estaciones acompaña al grupo un narrador o narradora.

Al ser un tramo en que no pueden entrar los coches, un familiar se ofrece con un “quad”, previa autorización, para repartir el material y apoyo logístico. En mitad del camino hay un túnel, allí se prepara un espectáculo junto a una proyección.

Con todo preparado, comienza el espectáculo, van entrando en grupos de 20 personas, turistas y paisanos.

Anexo IV - Guía del musical

Título: *Charlie y la fábrica de sueños*

Justificación

Otra propuesta que desarrolla el currículo a través de las Artes Escénicas. A principio de curso, para desarrollar la “fase del sueño” de Comunidades de Aprendizaje, lo dinamizamos con un pasacalles ambientado en la historia de *Charlie y la fábrica de chocolate* de Roald Dahl. De este modo también celebrábamos el centenario de su nacimiento. Para final de año académico decidimos montar un musical adaptado de esta obra literaria.

En un mundo en que las tecnologías se intentan abrir paso en el ámbito educativo para generar individuos autómatas, en un mundo en que la robótica invita al trabajo individual, competitivo y emocionalmente plano, nosotros apostamos por el fantástico binomio artes escénicas-educación. Buscamos fórmulas nuevas como el enfoque psico-escénico para trabajar en las tutorías; el teatro de la inclusión educando en valores e implicando, a través del hecho teatral, a todos los agentes que participan en la educación. El teatro genera una escuela participativa, crítica y creativa, donde el aprendizaje además de la razón, utiliza la

imaginación y la emoción. Y esto lo hemos vivido en nuestro centro escolar con este proyecto.

El teatro genera una escuela participativa, crítica y creativa donde el aprendizaje además de la razón utiliza la imaginación y la emoción. Y esto lo hemos vivido en nuestro centro escolar con este proyecto.

Y sigo citando a Alfredo Mantovani en las jornadas de reflexión sobre “El valor social, educativo y cultural de las artes escénicas destinadas a la población infantil y adolescente”, el 27 de marzo de 2017: *“Reforzar desde diferentes instancias el binomio “teatro y educación” significa que nos estaremos moviendo en el marco de la formación integral de la persona. De eso se trata, formar personas receptivas, sensibles, críticas y creativas, conocedoras de expresiones artísticas variadas y de técnicas que le faciliten la expresión globalizada y una mejor comunicación con los otros. Es necesario soñar con una escuela nueva, una escuela que escuche, que se emocione, que se sorprenda y cree criterios propios en el alumnado.”*

Y esto se consigue “Echándole teatro”, nosotros estamos en ello. Quienes conforman el teatro, creen en los sueños y por ello sienten

la necesidad de transmitir su mensaje a todas las personas que concurren a cada función, en especial a los pequeños. En su mundo la realidad y la fantasía se mezclan indistintamente, creando ambientes de sensaciones y reacciones que logran cautivar a los más fieles partidarios de un mundo fantástico. Allí reír es el único objetivo, sentirse feliz es un hecho real y soñar esta permitido. Creencias, mitos, fantasías, sueños, emoción, ternura, expresividad... calificativos que definen a la perfección el espectacular mundo escénico.

El teatro constituye un elemento cultural, significativo, atractivo, la esencia motivacional para los alumnos/as, que nos ha pre-

cedido y nos trasciende. Con este proyecto se elige revalorizar la importancia de las manifestaciones lúdicas, como un modo de expresión concreto, a la manifestación de diversos lenguajes que posibilitaran a nuestros alumnos/as crear, imaginar, socializarse, disfrutar, aprender...

Es pues una necesidad educativa en todo centro escolar, que a través del musical y de las artes escénicas se da respuesta.

Las etapas educativas implicadas son **Infantil** y **Primaria**. Se desarrollan todas las áreas curriculares en un trabajo pedagógico interdisciplinar.

En el camino educativo hacia la construcción de *Charlie y la fábrica de sueños*, se genera un espacio ideal para promover la adquisición de todas las competencias clave. 120 alumnos/as y maestros/as han puesto su esfuerzo para que este sueño se haga realidad.

El grado de participación de las familias ha variado en las distintas fases del proyecto. Ha ido "in crescendo" conforme se acercaba la actuación. Mucho talento y eficacia en la comisión mixta de Escénicas han contribuido a enriquecer sustancialmente el resultado final.

El Ayuntamiento ha puesto a disposición del Centro todo lo que se le ha demandado. Incluso contratando personal técnico de iluminación y sonido para el estreno.

Desde el Centro de Profesorado de Granada nos han ofrecido una formación en artes escénicas. El Programa Abecedaria de la AAICC de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, facilitó todo un soporte técnico y formativo a nivel profesional, agradeciendo especialmente la labor de Concha Villarrubia y Jose Carrión por el seguimiento durante el proceso y el esfuerzo de apoyo logístico en el estreno.

Objetivos

- Disfrutar y sentir emociones nuevas con su propio cuerpo, descubriendo sus posibilidades motoras.
- Fomentar nuevas formas de aprendizaje que fortalezca los vínculos entre alumnado-profesorado-familias, ayudando a que

Cartel de la obra en el balcón del Ayuntamiento.

Cartelería.

todos sintamos la comunidad de la escuela como una gran familia.

- Expresar y comunicar sensaciones a través del cuerpo y la canción: tristeza, pena, alegría, placer, dolor,..
- Comprender sencillos mensajes corporales.
- Desarrollar la creatividad e imaginación.
- Mejorar la autoestima, el autoconocimiento y la superación personal.
- Potenciar el trabajo cooperativo.
- Asociar la actividad de nuestro centro a las artes escénicas.

Acciones

- 1ª. Crear una Comisión mixta de artes escénicas.** Se forma un grupo humano de madres, padres, paisanos/as del pueblo, maestros/as y alumnos/as. Este grupo de personas voluntarias se reúne cada dos semanas para ir gestando, cada uno/a desde su habilidad, todo lo referido al pasacalles y posterior musical.
- 2ª. Pasacalles.** Al principio de curso se monta un pasacalles con el fin de llamar la atención de la comunidad educativa de Güéjar Sierra, pueblo donde se sitúa nuestro centro. Todo el cole se disfraza y se van repartiendo urnas con

papeletas de participación para invitar a la gente a que sueñe con un cole mejor, lo escriba y lo eche en la caja.

Desde la **comisión** se diseñan desde los carteles, papeletas, urnas, máquina de Charlie, vestuario o recorrido del pasacalles. También se encargan de hablar con los comercios donde se van a quedar las cajas durante dos meses para recoger los sueños.

- 3ª. Tertulias dialógicas literarias.** La comisión dirige la decoración de un aula para que todos los cursos y las familias lean el libro original de *Charlie y la fábrica de chocolate* de Roald Dahl. Dentro de la dinámica de prácticas de éxito educativas que marca “comunidades de aprendizaje”.

- 4ª. El Musical.** De este inicio fulgurante, se queda la semilla de desarrollar un musical del libro de Roald Dahl. Idea muy complicada, porque no hay guiones. Partimos del libro y de las dos versiones cinematográficas que se han hecho. Además hay que sumar que los chicos y chicas no han cantado nunca.

También hay que componer todos los temas musicales. Respecto a la escenografía también se complica mucho porque se pretende representar en el patio, exteriores.

Máquina de los sueños y Charlie en el pasacalles.

La comisión trabaja a destajo desde las distintas direcciones (escenográfica, musical, artística,...). Toda la comunidad se implica.

5ª. Reparto de papeles del alumnado que queda distribuido de la siguiente forma:

- Infantil 4 años: Harán de oompa lumbas. Se les adapta la letra de Augustus Glup. La cantan y la danzan.
- Infantil 5 años: Haran de oompa lumbas. Se les adapta la letra de Veruca Salt. La cantan y la danzan.
- 1º de primaria: Harán de oompa lumbas. Se les adapta la letra de Violet. La cantan y la danzan.

- 2º de primaria: Harán de oompa lumbas. Se les adapta la letra de Mike. La cantan y la danzan.
- 3º de primaria: cuando cantan los oompa lumbas, de forma paralela, en una pantalla de sombras, tienen que representar la acción que cantan los peques. Preparan el guión y los materiales.
- 4º de primaria: Serán los protagonistas. Entre ellos se hace un casting para posicionar las voces y se reparten papeles. Los personajes principales se hacen por duplicado para representar una doble personalidad.

6ª. Creación de un coro. La directora Natalia, muy implicada en el proyecto, además de componer la letra de los

Aula de las tertulias.

temas musicales, también hace el casting. De aquí saca un grupo de voces con las que ensaya regularmente los temas del musical.

7ª. Asesoramiento del CEP. Nos visitan como asesores del alumnado y de la comisión mixta, Concepción Villarubia, actriz, responsable del Programa Abecedaria de la AAIICC y colaboradora del CEP de Granada como coordinadora de formación de artes escénicas, y Jose Carrión, técnico especialista en iluminación de la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, de la AAIICC.

8ª. Realización de decorados. La comisión no para de nutrirse de familiares

hábiles y comprometidos/as. Bajo la dirección escenográfica de Francisco Redondo (un papá barrendero, genio creativo en este campo escénico). También se diseña el vestuario.

9ª. Guión. Es con el trabajo de toda la comunidad como al final “damos a luz” el guión de este musical en 4 actos.

10ª. Taller de dramatización. Es en este espacio donde se ensaya con ayuda de familias que están formadas en danza, interpretación y demás artes que componen el teatro.

Una vez preparado todo... https://youtu.be/Qbs_cQIwmcs, ¡que dé comienzo el espectáculo! <https://youtu.be/5rrmOdpky88>

Resultados

El resultado es un espectáculo de una hora ¡¡Mágico!! Palabras de todo el que participó y lo vió. La obra se ensayó a lo largo del tercer trimestre, cada curso adaptó su horario para ello. Cada tutor/a valoró el trabajo que su alumnado hizo, sumándolo a la evaluación.

Los objetivos se lograron, pero a un nivel muy por encima de lo esperado. El desarrollo de las competencias se sitúa en nivel avanzado.

El día del estreno el recinto estaba llenísimo de gente del pueblo (más de 500 personas nuevamente), la comunidad entró, vivió y se emocionó con nosotros.

El siguiente curso mejoramos el espectáculo y lo presentamos al **IX Certamen de teatro Hermenegildo Lanz**, llegando a la final y ganando el tercer premio provincial, con la participación en el musical de 74 alumnos/as, una bonita locura entre bambalinas. Una experiencia inolvidable, cuando piensas en lo que compartieron, las emociones saltan a ras de piel. Los chic@s, junto con toda la comunidad educativa se hacen bloque, es convivencia y respeto en estado puro.

Ver el reportaje: <http://ceipsierranevada-guejarsierra.blogspot.com/2018/04/charlie-y-la-fabrica-de-suenos.html>

Anexo V - Guía de títeres

Temporalización

A lo largo de un trimestre escolar.

Objetivos

- Conocer una manifestación artística como son los títeres, sus características, historia y principales manifestaciones.
- Desarrollar la imaginación, creatividad y espontaneidad del alumno.
- Conocer y experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo en relación a gestos y posturas.
- Valorar el cuerpo y el movimiento como instrumentos comunicativos.
- Conocerse y aceptarse a sí mismo.
- Respetar las producciones de los demás.
- Mejorar las habilidades sociales a través de la comunicación verbal y no verbal.
- Aprender a observar, a ser observados, críticos y criticados.
- Desinhibirse, perder el miedo a la vergüenza
- Fomentar la sensibilidad artística.

Recursos personales, materiales y formación

Cada curso ha preparado un espectáculo como colofón final del Proyecto trabajado de títeres. Los tutores y tutoras han dispuesto de los recursos que necesitaban, generándolos en los distintos talleres de aula. Tam-

bién desde el Ayuntamiento, y dirección del dentro escolar, han facilitado cualquier material que necesitásemos. Importantísima ha sido la colaboración de las familias.

La compañía de títeres **Etcétera**, reconocida a nivel mundial, impartió un curso de formación para el profesorado del CEIP Sierra Nevada con motivo del proyecto de títeres que se desarrolló a fin de curso. Bajo el título «Titirigüéjar» nos embarcamos en esta

experiencia de formación que fue muy positiva para nuestro centro.

Con el alumnado del Centro se ha realizado una **tertulia dialógica musical** organizada por Natalia Marcuello. Ha sido en torno a la obra *El Retablo de Maese Pedro* de Manuel de Falla realizada por Títeres Etcétera, compañía que ha colaborado con nosotros en la realización de nuestro proyecto Titirigüéjar. En esta tertulia hemos contado con una in-

vitada de honor, Yanisbel V. Martínez, Licenciada en Arte Teatral y adjunta a la dirección de la compañía de Títeres Etcétera, que ha estado contando toda la historia que hay detrás de esta gran obra.

Como colofón final a nuestro proyecto de Titi-riGüéjar hemos disfrutado de Títeres Etcétera en nuestro cole. Nos han presentado “El alma del pueblo”, un documental creado por la compañía que recopila la manera en que se viven los Títeres por todo el planeta.

Organización del espacio

Una vez que las nueve obras de títeres (una por cada curso del centro), habían tomado forma, tuvimos que buscar la manera de que llegaran hasta las familias y el público.

Para ello organizamos un “camino de baldosas amarillas”, que empezaba en la puerta del centro y que iba distribuyendo a quien lo seguía, a las diferentes aulas dónde se llevaban a cabo las representaciones titiriteras.

Durante dos días todas aquellas familias y personas de nuestra comunidad educativa o localidad, pudieron disfrutar de este espectáculo. Desde las 10:00 horas de la mañana y en sesiones que iban desde los 30 a los 60 minutos, el alumnado representaba en su aula la obra que habían trabajado y desarrollado.

Pase para ver la obra; al final se lo podían quedar.

El público fue informado de las diferentes obras y sesiones, así como en que aula o espacio se representaban, y solo les quedaba seguir ese “camino de baldosas amarillas” y disfrutar.

Descripción de la práctica

Todo el Cole trabajó intensamente este Proyecto durante el último trimestre, describimos el proceso de un curso, 1º de primaria por ejemplo. El Proyecto trabajado se llamaba “Titirigüéjar”, se desarrollaron tareas de investigación, de experimentación con talleres de aula, tareas artísticas, representaciones,...

Al principio del proyecto no tenían claro el tipo de títere que iban a utilizar para su representación final como muestra del trabajo del Proyecto. En la tertulia dialógica literaria se trabaja *El Principito* de Antoine de Saint-Exupéry. Es entonces cuando se plantea hacer un teatro de títeres con esta “joya”. Rizamos el rizo cuando decidimos hacerlo con **luz negra**.

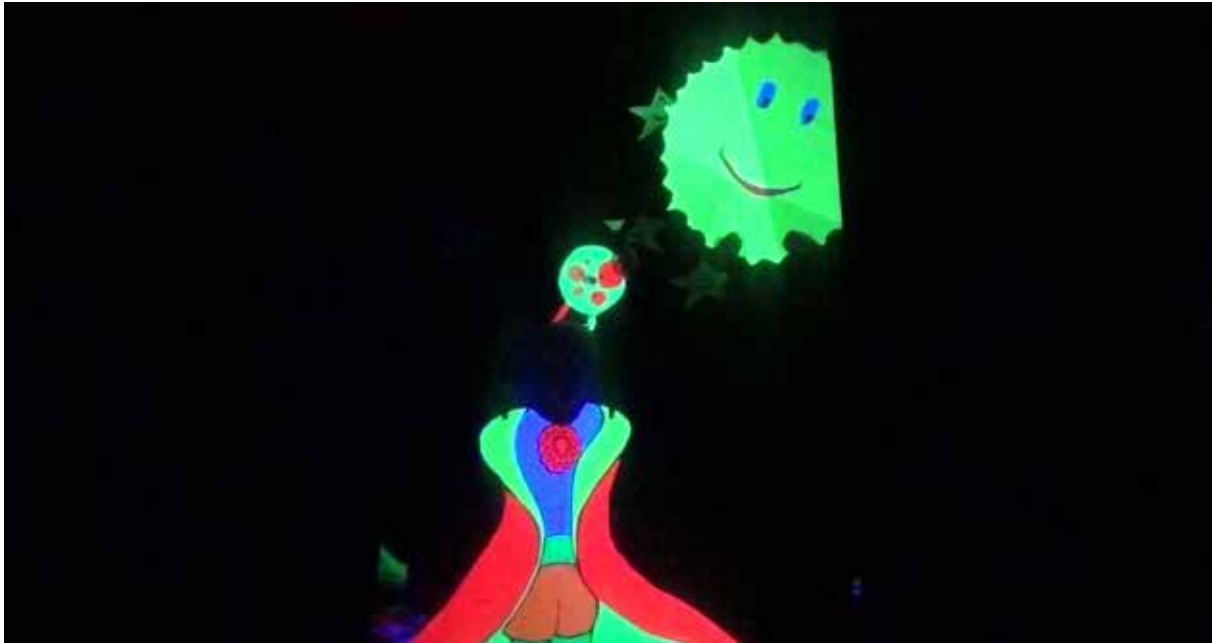

Cada alumno/a, por sorteo, se encarga de un par de capítulos de *El Principito*, hay que leer y grabar el texto (la comprensión y análisis ya la habíamos hecho en el trabajo de las tertulias).

Los personajes que salían en el capítulo había que recortarlos en cartón y colorearlos de pintura fluorescente. El día de la representación, el texto grabado en off sonaba con música que dos alumnos tocaban en directo, y con los personajes de cartón representaban el capítulo que les había tocado.

Oscurecimos una habitación con fieltro negro que nos dejó el Ayuntamiento, mantas negras de coger aceitunas que algunas familias aportaron y papel continuo negro del Cole. La Compañía Etcétera nos prestó cuatro potentes lámparas ultravioleta (que utilizan ellos para sus espectáculos -esto hizo mucha ilusión la alumnado-).

Al ser una habitación pequeña, le dimos forma de microteatro; solo podían entrar 20 personas, que podían visionar 2 capítulos y tenían que dejar a otras 20 personas. Las representaciones eran fragmentos o frases del texto de la obra de *El Principito*.

En la página siguiente: títeres de sofá, con previa composición escrita de la historia y diseño de personajes. Experimentación con todo tipo de títeres antes de entrar con la luz negra.

Cartel que anunciaba el evento, y que se distribuyó por todo el pueblo.

Butterfly, transforming Arts into Education, is based on the strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020), the main objective of which is to support the development of education and training systems in the Member States, in order to provide all citizens with the means to develop their potential and guarantee sustainable economic prosperity and employability.

By establishing exchanges of experiences that link the dramatic arts to education and training systems in European countries, the Butterfly project takes on two of the strategic goals of the ET 2020: to promote equality, social cohesion and active citizenship, and encourage creativity and innovation.

The experience accumulated over the 25 years' work of the Programa Abecedaria of the Cultural Institutions Agency of Andalusia, which, in collaboration with the Teacher Training Centre of the Regional Ministry of Education in Granada, which has worked on the links between art and education by training and advising teachers in the field of drama and bringing the dramatic arts closer to schools throughout Andalusia, has led to the proposal to transfer the results and learn from other experiences by participating in an international project.

To this end, in line with the objective of notification K201 of the Erasmus Plus European Programme, this initiative revolves around activities for training, learning and exchange, at transnational and inter-sector levels, creating bridges between art and education that can contribute towards the development of creativity in students, to increase motivation and training of teachers and encourage cultural habits from infancy.

Through this close collaboration between the educational and cultural sectors, a very real need to improve school performance was detected, and to motivate students and encourage social inclusion in schools. Likewise, the lack of resources in such centres, along with the absence of a broader and more innovative focus in curricula, stops teachers from exploring the full potential of the dramatic arts in tea-

ching and learning. The project therefore responds to these deficiencies through the exchange and development of innovative educational methodologies and experiences, involving not only teachers, artists and students, but also the entire educational and social community.

The specific objectives of the project within the scope of this framework were:

- Improve students' output and motivation via the dramatic arts.
- Promote social inclusion by developing participants' skills and a sense of belonging to the community.
- Exchange experiences to establish activities that reinforce teaching skills and amplify the curricula in schools.
- Explore the potential of the dramatic arts to transform the way learning takes place and to improve participation.
- Develop awareness of the cultural heritage throughout the educational community.

The consortium of the Butterfly project is made up of three different territories: Spain, Italy and Denmark, organised into local teams made up of one school and a cultural organisation, who collaborate in setting up creative methodologies and innovative educational practices in their respective territories, mutually benefiting from the complementary nature of their profiles. In Denmark, the participants consist of the company Limfjordsteatret and the Ording Friskole in Mors, In Italy, the Compañía La Baracca and the Istituto Comprensivo di Medicina de Bologna, and in Spain the Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC) of the Regional Ministry of Culture and Heritage of the Junta de Andalucía, which leads the project, and the Sierra Nevada school of Güéjar Sierra (Granada).

The member organisations put their experience in implementing the dramatic arts in schools at the disposal of the project, enabling a space to be created where the

project proposals could be put to the test and validated in a local context, and then replicate the results at regional, national and international levels.

The members of the Butterfly project have worked with the belief that the dramatic arts should not only be present as an extra-curricular leisure activity, but also as an excellent inter-disciplinary resource to improve a range of skills and abilities, such as local and foreign languages, oral expression, play writing, set construction, lighting, sound design and production, showing children of school age a totally collaborative and creative way of working, enjoying and learning together, in which each student can find their place independently of their condition or personal capacity.

The project established three local laboratories of Art and Education in which the school and the associated cultural institution worked together in organising encounters with professional associations, universities and teacher training centres, organising workshops with artists and students in each school, promoting cross-sectional links between the arts of other areas of the curriculum.

These local laboratories of Art and Education functioned as a framework to develop and try out successful educational experiences, designed to improve or bring about key skills in the school, with an inclusive perspective, organising participative activities with the community, following the methodology of learning communities and furthering citizen's participation and social cohesion.

Alongside these actions, the Butterfly project has implemented transnational learning activities, each one of which has included a thematic workshop for teachers and cultural agents that focuses in issues such as creativity and culture; inclusion-equality; or new and innovative educational methods. Study visits to relevant experiences in local schools have also been conducted, along with working sessions to exchange, evaluate and validate successful educational experiences, implemented at local level in each territory.

On the other hand, dissemination events have also been organised for the professional sector and for local communities, including students and their families, in the form of artistic representations that students have shown to the community, the work developed in their schools as part of the Butterfly project, increasing awareness of the Arts and Education.

Finally, this Guide contains the experiences that have taken place in each territory of the project as a result of the implementation of the activities developed to integrate the dramatic arts in school education.

We hope that this collection of good practices will become a useful tool for educational and cultural professionals who wish to explore other routes, to facilitate the acquisition of skills and competences between schools and the educational community, through the use of art and culture as instruments for motivation and social inclusion.

Denmark

Local Lab of Arts and Education implemented in Mors, Denmark

Presentation

Oerding Friskole is a small primary school, a free private school with approximately 65-75 students placed in the rural country side- situated with lakes, sea side and forests close by. We are 12-15 workers. 7 teachers (of education- with focus on different subjects), one school leader (teacher of education teaching approxima-

tely half time), 2 teachers with university back ground/degrees in: Art/art history + media/story telling both of them teaching approximately half time.) Also we have got 2 supply/support teachers working here, who come with different backgrounds assisting the teachers and who carries on an after school club, where also our 2 employees with university background work. These assisting teachers are also here to

This is the school from the front.

assist children with different difficulties whom we include, with needs as: ADHD, autism -related problems, and sensitive children in general. All paid workers. Also we have got a secretary one day a week, one person cooking & cleaning 20 hours a week, one handyman working 15 hours a week. Also paid workers. We have got a fine group of parents whom we can ask to help with different projects if needed, and also a local community which is ready to give support.

The school's structure for creative learning/bringing more art into children's education is as follows:

Once a week Ording Friskole has for many years had, one creative morning at the school. Consisting of a combination of practical, creative (art/music etc.), experimental and with both theoretical and practical learning methods. We like to combine and develop all students' skills to both develop and feed the students self-confident and innovative way of thinking, but also in hope that different and varied methods help difficult learned stuff to build as a more solid base in our students. Often we learn side-by-side different ages as well. Often we like to be outside these mornings in our beautiful nature, as well as being active, key words along with contemplation

and time enough for lots of thoughts put into the students' work, etc. The morning consists from 8.15-11.30.

Different classes/groups have other more creative subjects on their schedule every week, for instance: Year 0/1 creative English (combination of English and Art. Year 2/3 have two Art lessons per week. Year 4/5: Cooking lessons every week. All groups 0-7th grade have two hours of music every week! Year 4-7, have two lessons a week called p-fag which means project subjects. Again, our structure at the school makes it easier to develop and put in valuable creative contents. We have got two weeks with theater including the whole school plus two theme weeks with different focus-of-ten creative in the run of a school year.

In the frame of Butterfly project, Ording School have worked with the support of Limfjordsteatret to implement the Local Lab of Art and Education in Mors.

Limfjordsteatret is a self-governing institution which was founded in 1989. It is a professionally run theater for the whole of Mors county with financial contributions from Mors municipality and the state. Limfjordsteatret produces two to five performances each year for children, young people and adults. These perfor-

The newly build, beautiful theatre in Nykøbing.

mances are played locally and on tour in the rest of the country and sometimes also abroad. The Limfjordsteatret also operates:

- The “LIMeren”, a theater pedagogical department with a special focus on disseminating performing arts to schools, libraries, museums, colleges, etc. LIMeren explores new and different ways of thinking by using performing arts as a tool to implement in educational systems and its ambition is to create learning through performing arts. The department is also developing new theatre and drama educational projects in collaboration with stakeholders across disciplines.
- Theater Talent Mors, a professional, two-year basic education in acting technique (SGK)

- Theater school for children during the winter months.
- Summer school children.

Goals and focus of the Danish Local Lab of Arts and Education

We have slowly worked our way around one of the main goals of Butterfly project: To improve students' performance and motivation through performing arts.

We have at the school worked in many different ways with performing arts and all the activities have enriched both pupils, parents and staff at Oerding School, and have contributed to elaborate a common methodology that will reinforce teaching skills and help to expand school's curricula.

We have worked with professionals, in small groups, bigger groups, all 70 pupils at a time, inside, outside in nature, in a bigger town, digitally, with prompts and without etc.

Our different projects and activities take the pupils out in both nature and meeting the locals. Outside the school-but also inviting locals + family to different activities at the school. We have found that this gives a number of pupils extra energy and involve-

ment in their school work in general, plus we've seen their excitement for the actual theatre work.

We have seen and noticed that all groups of students develop from the variety of different activities evolving around the Butterfly project. Some pupils are naturally more shy and slow. We include this school year 8 children with a diagnosis of some kind. These children use extra time to prepare for their meetings with the professionals artists. For example, showing a photo of the artist coming, introducing the artist personally to these students, talking several times/days before the actual encounter etc. and with success. We have also let some pupils NOT have had to dress up etc. Not to force their "personal meeting and experience" with performing arts, those promoting social inclusion by developing the participants' own capacities and a community sense of belonging.

We have also worked to explore the potential of performing arts for transforming the way of learning and improving participation, focusing on attunement, taking our time, for the actual cultural performance, but also using time to recreate moments/ discussing, sensing, AFTER a performance of a kind, helping to make feelings sink more and deeper in.

Finally, the Danish Local lab have worked around the idea of fostering cultural heritage awareness among the entire educational community, through different activities such as the Spanish and the Italian week developed at the school, and other activities undertaken with writer **Gerd Laugesen** that we present here below.

Local Lab of Arts and Education implementation at Ording Friskole.

Among other activities during the **School year 2018-2019** we implemented:

Different workshops developed every Friday with all pupils involved; including Fairy tales and acting, dressing up, filming etc. in mixed groups.

Also the school had a visit from actress **Katrine** from the Limfjord's theatre. She used 4 days at the school teaching the pupils how to use dramatic tools, body language, miming etc. These workshops led to a big performance at the school made by our students evolving around the theme Astrid Lindgren and her universal stories. In this performance our students had been part of writing the play, making the backgrounds, acting, sound and lights, singing and playing etc.

A Workshop with teachers from Ørding and **Charlotte** from the Limfjord Theatre was developed. Focus on starters with pupils. Talking about emotions with pupils. Practical warming up activities-drama. With all pedagogical staff involved.

Besides, a whole week Theatre/the-meweeks with acting, music, bands, News group and of course artwork with scene/prompts. All 70 pupils + 11 staff involved. 200 parents plus citizens.

School Year 2019-2020

At the beginning of the year every Friday, y was devoted to Butterfly projects.

All our 4 groups of students-70 in all, and 4 teachers involved worked with the old classical fairy tale *Little Red Riding Hood* in different artistic ways. In the process we had a visit from a professional storyteller. **Annelise Nielsen** who told us/the children stories but furthermore gave input to HOW to tell stories.

Puppets were made, videos, paintings and small acts from different scenes. All in all 20 hours + preparation was used.

In January we had also the possibility to have a visit from the professional artist

Finn Have. He told us about his passion for art and how he has implemented it/the lifestyle in his own life. He told and showed us about an artschool he help to build in Bukoba. The children were very fascinated by Finn`s passion! The visit lasted 2,5 hours and involved all 70 pupils plus 10 teachers.

On February, the school children (70 pupils + 8 teachers-2 days from 8 to 14) all went to visit Charlotte and our co-teacher on this project, professional writer Gerd Laugesen at the newly build Limfjordsteatret in Nykøbing.

The 2 days were a mixture of practical drama exercises, practicing our writing skills for the last lab big performance, but also a sense of the place... with all the artists there etc. Also we all had a tour of the very big and so impressing new theatre.

Presentation of the last part of the project

The final steps, process and project had to be altered a little hence the Covid 19, which really disturbed the first thoughts of a big finale for the Ording students at the newly build Limfjordsteater, BUT; we are happy to present the following instead.

Along with Limsforjteatret we had developed and run workshops for the entire Ørding Free School and through the inputs we received from the students and the environment in Ørding, we jointly created a performance. Author Gerd Laugesen has been a big part of our process of records and diary from the streets of Ørding. Together with the students, she has seen and been in the local area, compiling stories that provide the basis for the performance Meetings. The show 'Meetings' was meant to be performed at the Limfjord Theater in May 2020.

As mentioned before, the Covid 19 situation gave us some problems... so instead of moving forward with the idea of representing a performance all together, we did a podcast of a guide route through town, or **podwalk**. in Ørding. The podwalk was combined with the children's voices and collected sounds throughout the village.

The final product has the internal title: Vejen til Ørding går gennem øret; which translated into English goes a bit like: The road to Ørding goes via the ear. The children divided in 4 groups took part in making a podcast!!! The podcast came out on the 16th of June! You can find it on Spotify, iTunes and Spreaker.

Charlotte interacting with the children at the theatre.

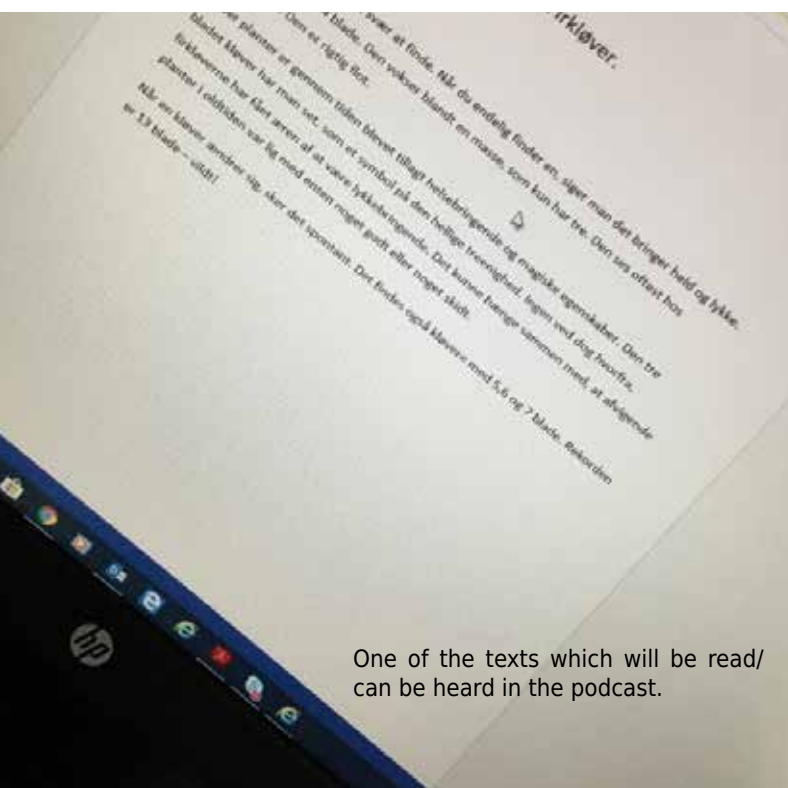
A group of children visiting Limfjordsteatret where writer Gerd Laugesen taught and inspired leading up to the podcast.

One of the teams recording sounds for the podcast.

Important knowledge from generation to generation told on a guided tour of the little village Ørding by one of the local inhabitants, Jørgen Graabæk who also wrote a book about the village.

One of the texts which will be read/
can be heard in the podcast.

The premiere. Everyone was told carefully, slowly and thoroughly about the project by both the school teachers, Charlotte and Gerd. One class made different creative maps over the town, where the different listening points were marked. Another class measured the time from place to place sensibly. Walk, talk, listen, measure, and sense the air. This group of children also sang on the podcast. They also made drawings to be hung on trees on the route. Another class recorded all the sounds provided in the podcast, they created sounds, they searched for the appropriate sounds. This group of children have also made some lovely art work linked to the story of both the town and local area, the people living here and what Gerd has told them when we last visited the theatre. These art works are for the future listeners of the podcast to be picked up, handled and taken home. The last class wrote lovely and inspiring stories and facts which the students mostly had recorded themselves for the podcast. Gerd and Charlotte also contributed to these tasks. In the podcast itself also local writer **Knud Sørensen**; a well-known writer in Denmark, now 92 years old reads a poem aloud; with the title in English: How this island Mors was build-the world of the moclay.

The children shared out the invitations for parents and local citizens themselves, and

we all expected the big day to come! Everyone worked together on this project-though a bit more apart than we expected, due to the Covid 19.

For future moments, we hope both the school children, visitors of Ording and the island Mors, family and local residents will take and enjoy a moment, around half an hour to be guided via the podcast around Ording both now and then! The listeners will be guided throughout the podcast to walk, sit, listen, pick up, view etc.

The use of local heritage has been taken into deep consideration. Local people/living around the school have been invited to take part of these butterfly activities. Their voices, as their faces and thoughts, are important for the School children here at Ording, but also for the school children's' further thoughts, steps and actions. Also the interactions between meetings, different ages, cultures, town and countryside have an important impact.

Balance and reflections on teaching methods and learning

As mentioned, we have a very broad way of looking at the background of our teachers here at Ording school and we see this as an advantage for all us + the chil-

Children being very occupied in creating the gifts for the listeners of the podcast.

One of the many maps of the local town is created. The point being everyone/anybody can go to the local shop and borrow a map, go via it while listening and experiencing the podcast! Bringing home a little hand made gift as inspiration.

The group of children who are measuring time for the podcast.

A class at Ording visiting an ART exhibition-one of the many times we have been away from our school learning and sensing art! Using the butterfly model.

dren/students at the school. And indeed this project, bringing more art into education has made us underline this even more. We feel very lucky to have been taking part in this Butterfly project and we are looking forward to, also in our future curriculum, to include and implement what the Butterfly journey with professional workshops, teaching, trips, experiences, creative work, different cultural meetings and gatherings, has given us in seeing both our students

and workers benefit and develop from the different aspects of bringing more Art into education. Especially we hope to build on the contact, which this project has given us to Limfjordsteatret and all of their professional workers and useful skills. Charlotte has been a great inspiration for us as she has so many talents. She is good with both children and adults and can easily adapt. She is both theoretical but also practical. She can understand and enjoy the moment as well. Seize the day! This is so important for us and what we see as having been one of the fundamentals in this project. Bringing more arts into education is like bringing more trust back to the students. We are seeing students highly motivated for learning, performing and for sharing with others which we see as important as well.

The main thoughts for an institution as Limfjordsteatret are:

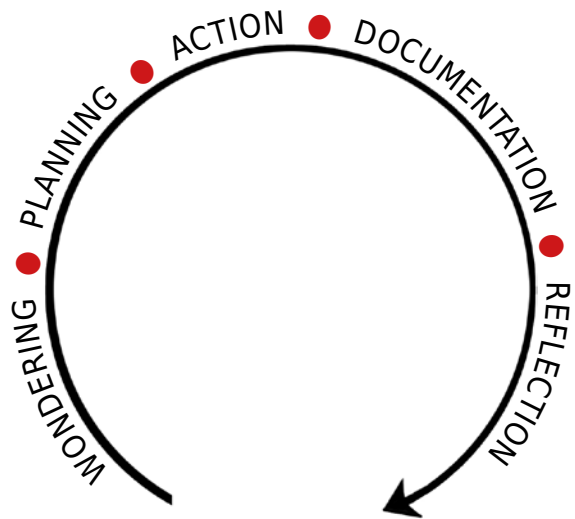
- Always stay tuned into performing arts expression
- When students are involved, they follow their path and enhance the path they are walking
- Art is not separate from experience and environment, is a process of interaction (Allan Kapow).

These focus and the creative thoughts from Oerding Friskole combined, made a new set of views on learning. The space that was created from school to the community, to Limfjordsteatret, and to author Gerd Laugesen was one of a kind. It was a bobble where everything collected, told and created, was welcome and blended. When the day for release came, everyone from the community was gathered together and went for a walk, to listen to the podcast made for and by them.

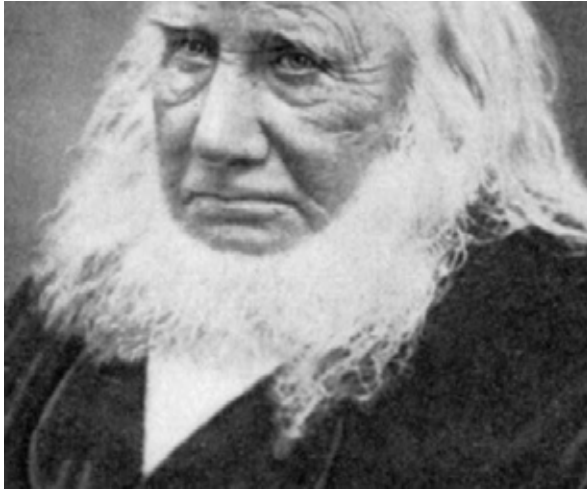
The questions we asked beforehand were many, but the most important was how we reach out into the core of the community, so the process for students, teachers and professionals come together as one result.

By walking around in the small village of Oerding and talking to the people we came across, we collected a pile of stories. Then we sorted these stories and found out there was a fine connection between all of them. The eldest students where then to find a topic in these stories and write a story. To inspire them Gerd Laugesen read their stories and gave them comments. Then they read it out loud, recorded it, and send the recording to me or Charlotte.

By implementing the action learning method we realized, we were wondering something like: How do we activate the community but also the audience? How do we use documentation as a part of our creative process? We planned the journey by taking action in the local community and then documenting, recording or finding bits and pieces in an old blacksmith and in the end reflecting upon this. This circle of inspiration and ongoing wondering kept everybody engaged throughout the project.

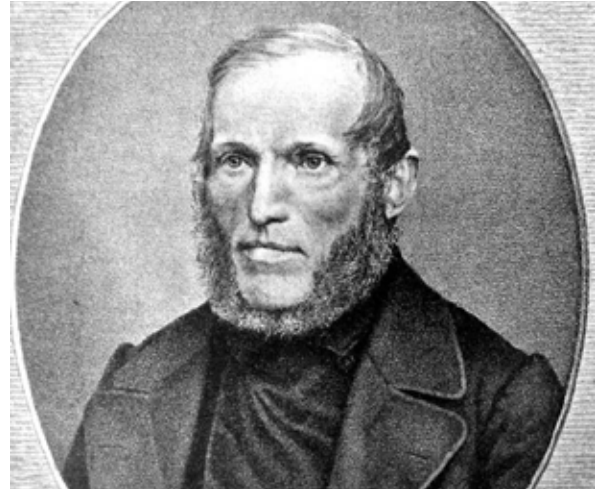

Action learning model: The wondering, planning, action, documentation and reflection was the core of all our activities.

Nikolai Frederik Severin Grundtvig.

Learning is for life. Some of the values here at Ørding friskole stems back to the philosopher **Nikolai Grundtvig** who believed in exactly this: Learning should be for life and not just for improving your skills in a specific subject without any reason-if learning does not matter the material is not really and deeply learned. Of highly importance to Grundtvig is our shared history and local heritage. We must as a school be aware of our local, national and human history as a basis for learning in life and for living one's life. Another important philosopher is **Christen Kold**. He travelled out in the world, as we like to do here at the school with our students. Also a small and local trip with all of our senses open, but also

Christen Mikkelsen Kold.

longer trips on bikes to lakes, harbors, forests, bronze age burial sites, etc. It is very important that we teach our students and support our students, into being open and greeting the world, people and other cultures with open arms. To "travel" both in our minds and for real is essential. Bringing more art into education and having been part of this Butterfly project, also visit art exhibitions more, go to professional performances with our students and have had more professional musicians come here to the school to perform and interact with our school children. This way we have seen in being part of the Butterfly project is something both teachers and the board want to see being emphasized in our coming curriculums.

A local woman whom a class visited with Gerd and Charlotte, told the students about her personal collection of four leaved clovers. A boy has written about the plant. The text can be heard in the podcast. This personal experience for the students is just one example on how to make our students wonder, learned, interact as a basis for further wondering, learning and perhaps sharing and performing. It has been a true pleasure to have listened to the podcast; to hear the voices of some of our more quiet

girls. To hear the voices and feel the words of all of our eldest pupils but also in this class we have got 4 children with special needs in some ways which seem to shine in this process of the podcast.

Christen Kold also talked about the importance of a school not being institutionalized. We seek to have a welcoming school with plants, soft furniture and with our pupils' art and school work hung on the walls. Both inside and outside there should and

One of the transnational meetings where thoughts have flown around the room.

must be a creative environment which stimulates the mind of our pupils to develop new ideas for both themselves, everybody at the school plus the local community etc. Having been part of this project and after having been inspired by our partner schools we also now in all rooms have more easy accessible materials for creative work. As boring as it may sound, some teachers expressed that they felt the basement rooms where we often perform and do creative work with our children, were too messy and uninviting. We have now had a good tidy up, so we are ready for new learning experiences.

Also it is very important for us here at Ording to be outside as much as possible in our lessons. Being outside promotes social inclusion-there is really more space for everyone and also students seem to calm down outside, plus they feel more free at their own which is a good basis for development.

We have here at Ording school the following thoughts and reflections on aesthetic learning and teaching, which can be found on our webpage:

Through aesthetic education we aim to contribute to the building of self-confidence and self-belief amongst our pupils, whi-

st simultaneously expanding their creative skills and thought processes. This will be done by developing and stimulating the ability to not only think creatively, but also by allowing them to experience the subsequent processes of completing, sensing and reflecting upon the practical products of their imagination. This includes the development of compassion, work-morality and the reflection upon appropriate and useful behavior in a collective and educational environment. Here at Ørding Friskole we will continue to emphasize the importance of aesthetic learning, and by doing so, construct an exciting and inspiring educational environment.

Impact on the Community

We have enjoyed involving both children and their parents, but also the local community. The local community have been able to follow all of our projects both on Facebook, in the local newspaper and in a weekly letter send out to 300 recipients of the school's mail, but also the local grocery shop contacted the school and suggested that we might want to make ourselves more visible and gave us a shop window out towards the little street. Here it has been and will be possible to exhibit and make small happenings in connection with project which the school and school children have at heart.

The last appetizer we sent out leading up to the coming podcast.

Methodology and Key competences developed

We have been so lucky to have had some guidance by e.g. Hanne Kusk, lector at the local university in Thisted. She along with Charlotte from Limsjorsteatret introduced us to the actual butterfly model which we have worked around in different ways and with different emphases. We, here at Ørding, absolutely love the point in time of attunement! And have learned a lot from it. We must enjoy the moment and take our time, give students their own unique space and time, sense of the artwork etc. This way into our students' hearts and minds, where there is always enough time, we want to show the children, the excitement from both professionals and from our "own" teachers. That way our students feel really secure, safe and included in the community both in the class but also within the school. Also, because we often share and perform, talk, tell each other, and hang up what we are working with. The process can be/is just as important as the product. This way of working makes, our students believe even more in their own capacities. Like a butterfly they develop, gradually and each pupil climb out of their shell, they get the important and professional nutrition from their inspiring and safe surroundings and their wings will

Example of town picture, 6 paintings hung up in town.

spread. Their abilities to sense will allow them to fly out in the world or just to take on another “school project” with a lot better premises than before the previous art project. And so on!

At the school, in our various projects, we have introduced various aesthetical moments and values, one could also call them. But also experimenting with some of the other mentioned has given us a lot of fun moments and hopefully worthy education, wisdom for life and enjoyable instants for the students.

We prefer here at Ording not to mark our children’s work but instead make exhibitions, do performances for one another, give a class talk and share with parents and other students what we have created etc. We do this a lot! Sometimes we also succeed in having an exhibition of our students’ work and involvement in projects outside the school. Among many other pieces of work/performances within the last 2 years, six town pictures were made by our students and hung up by every road into the village Ørding.

We truly see our students benefit from a more aesthetical way of learning, they grow in their own personalities. Their self-confidence become more visible and

the children relax, become calmer and interact much better with each other. These feelings are a good basis for improving their concentration and their focus no matter whether it is more old fashionable school work they are doing or performances in art etc. This, of course also becomes a stimulating motivation factor! The teachers or professional artist must arouse curiosity, push for the students to want to desire to know something, to experience something.

We must push the students to want to ask questions and address specific challenges, problems or issues that are relevant for us as human beings and that are also “just” relevant for the students in their way of behaving at school. We must make the students feel part of their school and feel valuable as a person-and therefore part of life. We must in our methodologies push the students to want to desire to know something, to experience something for them also, to be able to give something back to our democratic society. Students should also be able to be part of a creative process with their whole body and mind and, be able to enjoy the moment. We must, in these creative processes, make “our” students, bond and build up a trustworthy relationship with them, so we can see them develop as human beings. os.

Example of a process wall in a class room.

Resources

As it is said before Oerding school is a small school with up to 75 pupils. Therefore, everyone has a very tight bond with each other, both between grown-ups and children, children amongst each other, but also between

colleagues and staff - of course also we value a close relationship to our students' parents and families. At Oerding School it is highly valued that we communicate with our students on a personal level. Through our own personalities we contribute to the construction of our students' identities and

personalities – this interaction between adult and child is very important to us, as we believe that it helps to develop our children’s formal learning skills both inside and outside the classroom.

Here, trust is essential. Ørding is situated on a small island, where everyone also seems to know one another. This becomes a resource when the school needs support, both in terms of spectators for art projects, or just ready-on hands for coffee-making and maintenance. We must also here mention nature as a resource. The fjord is a calming and inspiring factor for our children’s development, where many goals and curriculums to follow can be a pressure for both teachers and students. Of course, the varied educational levels and backgrounds of our staff is of great importance to us. Both those who come to us with a formal teacher’s exam, university degree or others forms of experience.

We also prioritize professional meetings, which this project also features a wide array of. Naturally, we must here again mention our close partner, the Limfjord Theatre, who we have had a close professional relationship with throughout this project. We have opened our minds and eyes to their contributions to the aesthetic learning process, but also

through personal meetings, which again cannot be separated in our view. Luckily, Ørding Friskole has a stable economy, where 86% of our funding comes from the state – the rest is generated from student fees. Creative materials are very accessible, where we prioritize that every classroom has a shelving arrangement with a wide array of accessible creative materials, paper, colors etc. We have also philosopher’s wall, which is there to startle and stimulate the senses and creative thinking of our students – inspired by George Basselitz and Astrid Lindgren’s Pippi Longstocking. Furniture is hung upside down as in his paintings, drawers can be opened, and costumes put on for a minute of impulsive change in personality. Pippi Longstocking’s different quotes and life philosophy, can be read and reflected upon by students and parents here as well. Another resource at the school is our very homely and friendly environment which is non institutionalized!.

Student’s assessment

The documentation of our students ‘work can be all sorts of things: Photos, notes, videos, collected memos, paintings, letters, a diary, a talk, an exhibition, a performance, a wall in the class room where the process

can be followed. Part of our teacher's curriculum is also to interview each pupil two times a year, as a minimum. An individual talk is essential as our methods are very relational based. Also we use the tool dialoguing in all of our teaching. The art of conversation and interacting we must nurture.

The evaluation tool made by Charlotte for Butterfly project, have been also very important to us here at Ording. We must make sure that we come around all of the different markers in our work with the students. Sometimes real life tends to put a stop to work. We must not be afraid to go back, to try to recap what we had, to develop new ideas, to seize the moment and new happy learning experiences for our school children. Bringing more arts into education will develop our children in so many ways and with this evaluation tool, we can make sure to steer the right way. As mentioned in this evaluation tool, we must see everyone as equal work partners. We must motivate our students to experiment with artistic forms, materials and explore their own presence.

Teacher's training and support

Working as a teacher at Oerding school is a demanding job. We must make sure that our teachers and our staff in general have

access to the courses which they both on the one hand desire, and on the other hand need. As our pedagogical approach has also a very relational dimension, we seek each year to upgrade also on this point. It can be a specific subject which we have talked about, in relation to perhaps one of our group of students we include e.g. ADHD diagnoses pupils, pupils with autism or Tourette's or other which we include in our ordinary learning environment-some though with extra staff attached. When we as a school put emphasis on certain learning processes as e.g. the Butterfly project, we also seek to upgrade in this area. Here it was natural to seek the Limfjord Theater's expertise, but also the local university about 45 minutes away. Each time we have invited a professional into our house in the butterfly project, it has been important for us to have the moment and arranged time to have a natural dialogue with the guests. A natural, sit down workshop, where thoughts, ideas and opinions, scientific based materials can be discussed etc.

Conclusion

We see ourselves as being very fortunate for having been part of the Butterfly project and for having developed and implemented the above mentioned thoughts,

which will be included into our curriculum in future years to come. Also we appreciate all of our new partners-both Limfjords-teatret locally but also our clever partners from both Spain and Italy, schools, cultural institutions and theaters for future inspiration and sharing.

Bibliography

Hanne KUSK: "At stemme og tone rummet -om at skabe forventningens glæde (Stemthed!!!) Attunement". 17/05/2018. Published by Slots-og Kulturstyrelsen.

Gerd LAUGESEN: *Møder (encuentros)*. Published by Tiderne Skifter. 2009.

Kjeld FREDENS: *Læring med kroppen forrest*. Edited by Hans Reitzels. 2018.

Ording Friskole with pupils, teachers and parents.

Italy

Survivors, freely inspired by *Lord of the Flies* by William Golding,
Group III F - course 2018/2019.

The Local Lab of Arts and Education implemented in the province of Bologna, Italy

PRESENTATION

Founded in 1976, **La Baracca** has been working exclusively in the field of performing arts for children and young people. It is acknowledged by the Italian Government since 1979 and the Emilia Romagna Region since 1982. Since their first project “A place for kids”, which started in 1980, La Baracca has strengthened its relationship with the territory. Since 1982 Testoni Ragazzi Theatre has been assigned by Bologna City Council through an agreement with the aim of creating a “European centre of theatre and arts for children and young people”. It was the first agreement in Italy between a public body and a theatre company for children and young people.

In addition to the activities of the Teatro Testoni Ragazzi in Bologna and thanks to the experience of the theatrical workshops proposed in a continuous way from 1983 to the students of the middle school of Medicina, since 2002 La Baracca has received from Medicina City Council the commitment of managing il “Magazzino

verde”, a small Theatre hall in the town of Medicina with the aim of strengthening the deep collaborative work developed with the schools, the students and the territory.

From 1987 on, La Baracca has been carrying out the project “Theatre and the very young”, addressed to very young children. This piece of research, along with the one focused on the age group 3-6, was the starting point for the creation of “Visions of future, visions of theatre...”, the annual and international festival of theatre and culture for early years. This innovative work and the promotion of theatre for early years were awarded by ASSITEJ International, with the ASSITEJ Award for Artistic Excellence 2008.

Testoni Ragazzi Theatre.

Since 2005, La Baracca has been the project leader of *Small Size, the European Network for the Diffusion of the Performing Arts for Early Years*. In August 2014 the European Union, for the fourth time, recognized Small size's dignity as a Creative Europe networking project. And "Creative Europe", the European programme for Art and Culture, has supported the new project *Small size, Performing Arts for Early Years* until 2018. The partners of this European project are 17, from 15 different countries, and the activities they develop mainly involve shows, festivals, workshops, research, promotion and communication.

Along with the production and the touring of shows, La Baracca - Testoni Ragazzi organises theatrical workshops and carries out research work. The workshops are realized by the actors of the company both in the theatre premises and in the schools; they mainly address children and young people, but also teachers and educators with training courses. The company proposes workshops in collaboration with municipalities and public entities and develops projects with a multi-year continuity.

The main experience has been developed with the school "G.Simoni", now Istituto Comprensivo Statale of the Municipality of Medicina. From the scholastic year of

1983-84 until now the project has involved 722 classes. The project is organized by the **School and the Municipality of Medicina**.

Bringing theatre in schools means to give value to young people's right to express themselves, to voice their ideas and their desires, to reveal their doubts and existential questions, in order to try to keep together the present, the traces of the past and the visions of the future.

1. FOREWORD

The activity of the "Theatre Workshop" belongs to the educational sphere that aims at strengthening the verbal and gestural communication, proposing to the students the possibility to experiment new cognitive paths, within the field of the didactics of communication.

The theatre allows students to explore and make their own a complex, complete and effective language. It also allows them to gradually discover the potential and limits of their own body expression. Pupils are asked, in fact, to tell others about their feelings, emotions, moods, desires, especially through body language, through the expressiveness of the gaze and gestures, to which is added, later, the use of words.

Faculty meeting of the Istituto Comprensivo di Medicina.

The workshops proposed in the school are focused on a vision of theatre “that tells”, not “that shows”. The fundamental principles that are carried out in the workshop path within all classes are the following:

- To nourish “the aesthetic level”, the “search for beauty”.
- To perceive the creativity of a narrating body, an expressive instrument with infinite potential.
- To enhance the importance of a harmonious relationship between body and space.
- To encourage contact with others, with respect for others.
- To encourage the development of an active relationship with one’s own creativity, one’s own creative process.
- To help to distinguish everyday play from theatrical play.

- To encourage originality, the capacity for abstraction, the ability to escape from stereotypes.
- To give importance to energy and tension in the theatrical and artistic action.
- To enhance the global use of the body and the balance between the different expressive elements: movement, the gaze, the sound voice.
- To understand the value of rhythm and composition, the alternation between empty and full, between pause and action, between sound and silence.
- To understand the importance of listening as a fundamental element of the communicative act.

Target audience

The theatre workshop activity is addressed to all the students of the secondary school. In particular, five preparatory meetings are held for the first and second classes; eleven, including the final performance, for the third classes.

The project aims to bring the students to the achievement of the following objectives:

2. OBJETIVES

Cognitive objectives

- Awareness of the importance of others as observer-listeners.
- The respect and the maintenance of deliveries in the themes, in the ways, in the times required.
- The balance in the chorus-solist alternation, i.E. The development of the pleasure of being there and telling even when one is not a protagonist.
- The re-elaboration of deliveries through the use of personal proposals.

Relational goals

- The development of the awareness of being part of a group and the self-control in personal and common moments.
- The search within the group for one's own expressive individuality.
- The awareness of one's role within the group and on the scene (ability to be both a leader and a follower of the group).
- The questioning of one's own limits.
- The overcoming one's own inhibitions.

Specific objectives

- The expansion of one's expressive potential beyond the acquired stereotypes.
- The awareness of one's own creativity in the creation of body images.
- The ability to interact in movement with others in an expressive and creative way.
- The production of intentional and quality signs.
- The development of a minimum dramaturgical ability from an individual point of view but also from the point of view of the group.
- The research for the essential and evocative word-phrase.
- The first contacts with narration.

3. KEY COMPETENCIES TO DEVELOP

We have identified as a primary need of the students to communicate in a relationship of reciprocity, to share experiences and knowledge to be reworked collectively.

Referring to this need, we have verified that the theatre, in the way it is implemented in our workshops, offers children

the opportunity to appropriate a complex, complete and effective language and to gradually explore the potential and the limits of their body expression.

This aspect seems important to us, given the assumption that harmonious learning is achieved through a global approach to knowledge in mind-body unity.

Moreover, It should be underlined that in our experience, theatre is not proposed as a playful and joyful alternative to the routine of curricular work. It is used in a methodological function and it involves the students in a constructive action of deepening the emerging themes.

It should also be emphasized the possibility of reaching, through the activities of the theatre workshop, multiple educational and relational objectives. During the meetings several skills are developed: the skill to listen and respect other people's times is developed; the ability to collaborate with all the classmates; the ability to suspend all judgement and at the same time to express oneself freely, precisely because one is not judged.

Presentation of the final performances at the "G.Simoni" school - Medicina (BO) - 12 December 2019.

Last suggestions before the performance with parents' audience.
Margherita Molinazzi - Magazzino Verde Theatre - Medicina (Bologna).

4. CALENDAR

The theatrical workshops took place during the curricular hours of the Italian lessons and they were led by the workshop leaders of La Baracca ONLUS: Gabriele Marchioni, Daniela Micioni, Margherita Molinazzi and Enrico Montalbani.

1st course (6th grade - 11 years):

The proposal for the classes of the first course was structured in 5 meetings of 2 hours each, for a total of 10 hours.

As the students of this course usually attend a theatre workshop for the first time the proposal aims at building a “safe” space where students could express themselves outside from the daily class dynamics. A space where they are able to experience the other being and they can experiment without patterns, judgments and conditionings. During this first year the purpose of the workshops is to convey to the students a “theatrical alphabet” through individual exercises, in pairs and collectives. Along the meetings all the classes worked on the interaction, the contact, the trust, the collaboration, the listening to themselves and the group and the tranquility of being in front of themselves and others. Students tried to

suspend all judgments and tried to enlarge their own expressive codes, working on abstraction, on the creation of images and words, on the look, on the gesture, on the attention to detail.

Examples of the proposed exercises:

- The vertical in the theatre: the starting point from which bodies can start to tell a story.
- The narrative look: a look that has a precise intention and that can tell something, convey an emotion, become a bridge and link with the public.
- The metamorphosis: starting from the exercise of the vertical each participant start to transform her/his body. Through improvisations, initially individual, the participants seek their own form of expression through the body and try to work on abstract images and actions and try also to overcome stereotyped forms. The suggestions gave by the leader could be: “I am, water, fire, i am fear, cold ... I am the moon, i am the man who looks at the moon ...”.

The proposals had structured paths but they also tried to be as open as possible. In these proposals the guidelines were

Group III from A to G of the Istituto Comprensivo of Medicina (Bologna).

Enrico Montalbani and his students.

fundamental, but also the deviations suggested by the participants, the abilities to relate to the individual and group dynamics, different for each class, the in-depth analysis were important as well. Leaders worked for the creation of a playful atmosphere that could increase the attention, the concentration and a deeper involvement of the participants.

Results

Students have gradually succeeded in exploring new expressive codes with an increasing tranquillity. They discovered their expressive potentials and tried to overcome canons or stereotypes.

Schedule of the workshops

1st course (6th grade)

- 1A:** 07/01, 14/01, 21/01, 28/01 & 04/02
From 9.00 to 11.00
Workshop leader: **Margherita Molinazzi**
- 1B:** 10/01, 17/01, 24/01, 31/01 & 07/02
From 8.00 to 10.00
Workshop leader: **Gabriele Marchioni**
- 1C:** 09/01, 16/01, 23/01, 30/01 & 06/02
From 10:00 to 12:00
Workshop leader: **Enrico Montalbani**

1D: 09/01, 16/01, 23/01, 30/01 & 06/02
From 8:00 to 10:00
Workshop leader: **Enrico Montalbani**

1F: 09/10, 16/10, 23/10, 30/10, & 06/11
From 8:00 to 10:00
Workshop leader: **Daniela Micioni**

1G: 07/01, 14/01, 21/01, 28/01 & 04/02
From 11:00 to 13:00
Workshop leader: **Margherita Molinazzi**

1H: 10/01, 17/01, 24/01, 31/01 & 07/02
From 10:00 to 12:00
Workshop leader: **Gabriele Marchioni**

2nd course (7th grade - 12 years)

The proposal for the classes of the second course was structured in 5 meetings of 2 hours each, for a total of 10 hours.

Meetings aimed at increasing the skills reached during the first year of the theatre workshops. Leaders offered to students more technic instruments in order to improve their narrative skills, individually and in the group. Leaders started to work more and more on the different expressive instruments of the theatre language: the look, the body, the movement and the voice. The introduction of this new element, the voice, offered the students the opportunity to experiment more in-depth

knowledge paths, linking the word to bodily expressiveness. The leaders introduced in their proposals also a work on the use of the materials and the scenic objects.

The leaders proposed also theatrical improvisations taking inspiration, ideas and suggestions from poetry and myth. The leaders organised their proposals in 2 steps: the first step was focused on the development of the autonomy of the students in the creation of small theatrical scenes while the second step was focused on the proposals presented by the students. The leaders worked on the improvisations in order to find a balance amongst them, to improve their rhythm, to insert inside them more actions of movement and or words. Within the last meeting, each class divided in small groups, came to conceive a structure of scenic actions and then, all together, worked with the leaders in order to unify the different scenes and prepare a unique choral and theatrical action.

Results: The working plan allowed students to work on dramaturgy skills of the students and prepared the foundations for the last year of theatrical workshops. Of course, each class had its strengths and weaknesses, but in general all the classes were able reach the goals and objectives of the project.

Schedule of the workshops- 2nd course (7th grade)

2A: 13/01, 20/01, 27/01, 03/02 & 17/02
From 10:00 to 12:00
Workshop leader: **Daniela Micioni**

2B: 13/01, 20/01, 27/01, 03/02 & 17/02
From 8:00 to 10:00
Workshop leader: **Daniela Micioni**

2C: The workshop didn't take place due to Corona virus emergency.
Workshop leader: **Enrico Montalbani**

2D: 08/01, 15/01, 22/01, 29/01 & 05/02
From 10:00 to 12:00
Workshop leader: **Gabriele Marchioni**

2E: 08/01, 15/01, 22/01, 29/01 & 05/02
From 8:00 to 10:00
Workshop leader: **Gabriele Marchioni**

2F: The workshop didn't take place due to Corona virus emergency.
Workshop leader: **Enrico Montalbani**

2G: 18/02. The other workshop meetings didn't take place due to Corona virus emergency.
From 8:00 to 10:00
Workshop leader: **Margherita Molinazzi**

2H: 18/02. The other workshop meetings didn't take place due to Corona virus emergency.
From 10:00 to 12:00
Workshop leader: **Margherita Molinazzi**

3rd course (8th grade - 13 years)

The proposal for the classes of the third course was structured in 10 meetings of 2 hours each, for a total of 20 hours.

The theatrical pathways of the last year aimed, through the preparation and the presentation of the theatrical performances, to “make” a synthesis of the objectives and the paths explored during the first two years of theatrical workshops. In theatre the concept of space has at least two meanings: the first is the physical space, the place of representation, the second one is the space of imagination: a space and an imaginative place that were fundamental in this third year. In the first phase of the workshops, exercises and improvisations were proposed through single and group work. The aim was to open paths of reflection and to foster an environment in which thought and creation could offer different possibilities of work. In this way, students were able to develop their skills of composing, both individually and in interaction with their classmates. Each class had therefore developed an original path, which responded to their interests and communication needs. Through the collection of the materials produced during the exercises of “free-writing” and the images, sentences, actions collected during the

theatrical improvisations and the other exercises proposed during the workshop meetings, the leaders started to prepare the scripts for the performances. The classes wanted to talk about the following themes: borders and frontiers, adolescence, conflict, identity, revolution, feelings. Strong themes that allowed to deepen the individual and group experiences and to find a way of telling evocative and exciting, near and far at the same time:

The **titles** and the **synopsis** of the shows were as follows:

III A: *Confine. 2044 / Border. 2044*

In a future that can be traced back to a past of 100 years ago, a group of young people find themselves living in a society with scores where values are those of standardized beauty and success. If you claim not to read, not to listen to music and not to inform yourself, you will earn higher scores. All the people follow the leaders who exalt fear; the strategy is to divide the world into increasingly rigid boundaries that divide peoples and thoughts and where the common enemy is the foreigner. Too late, we realize that the national government is taking everything away. Then the war comes and the boys call that year “the end of the world”. As

Border 2044, group III A - Margherita Molinazzi.

in any war you want nothing more than to flee to a land of peace, trying to cross the border. If before the common enemy was the foreigner, now they are the foreigners. They did not realize that the national government, with an alleged ordinary passport control, had filed them all, inserting a microchip under the retina of their eye. Borders are no longer just on the ground but also in the sky, crossed by invisible electromagnetic currents; as soon as you cross a border, the microchip triggers a

blinding light that blocks the whole body. To overcome this obstacle the boys decide to cross the border with a blindfold, studying the road by heart. When the blindfold are removed, however, they realize that everything was a dream, a real dream that led them to empathize with those who today flee from war zones, with those who today feel foreign. And while with my eyes closed I had dreamed of a divided world, with open eyes I was hoping for a united land, under the sky of the same humanity.

Dear diary, I, now, group III B - Margherita Molinazzi.

III B: *Caro Diario, io, ora / Dear diary, I, now*

What happens if one day the teacher changes the programme with his students: “For a month, you’ll write a personal diary. Title: I, now, my emotions. Everything that is written cannot be posted on the net, so it must be a personal exploration of oneself and one’s emotions”. So students begin a personal and choral narration that tells of this precise moment of their existence:

adolescence, made of abstract and confused emotions, opposite and changeable, able to make them feel capable of incredible challenges and soon after make them helpless and angry. Feeling misunderstood and not wanting to be considered incapable, because we all want to win and shine. Sometimes, however, the reassuring words of an adult can help to reconstruct the pieces of a soul that turns out to be less fragile from time to time and that does not fear to continue to look for its own identity

and to achieve its dreams. Sometimes we feel excluded from a rule to understand: be equal to others to be accepted. But is it really worth giving up yourself? Slowly the students take courage and everyone tries to define himself, diversifying himself by coming out of the cages that trace too narrow and imposed frames. It's better to navigate like clouds in the sky. Accompanied by the words and music of "Nuvole" by the poet and songwriter Fabrizio De André, the students begin to observe the sky from another point of view, a sky in motion, a sky that can reveal new worlds. Seeing a hug, a greeting, a delicate kiss and without judgments... can make you discover new feelings. When the diaries are shared in class, the students reflect on their essence, after all we are all the same and different, like the clouds. We take different forms, but in the end we are made of the same mutable, complex and fragile substance at the same time. The story is taken from the writings that the boys and the girls produced at the beginning of this school year.

III C: *Il confine della frontiera / On the border of the frontier*

"If we carefully measure every visible or invisible phenomenon, perhaps we can control the disorder of the world." For this

reason, the emperor gathered all his observers to send them on exploration to the border of the great empire. The emperor does not want chaos, disorder to prevail, he prefers to know everything, to be able to control and value it. Everything can be measured, the temperature of a school book or the size of one's living space, you can even quantify the vectorial speed with which the lips of two lovers approach. The observers are ready for everything, except for which they feel unprepared... but they cannot doubt, they are the greatest experts and after collecting their measuring instruments they leave. Crossing the great empire they soon learn that there are things that cannot be known analytically, that not everything can be traced back to rules, things like the depth of a dream, the speed of thought, the violence of screaming. Perhaps the challenge is more difficult than it seemed at first, and the observers become explorers. For the first time they begin to doubt their own abilities, they believe that they cannot carry out the mission... when they arrive... at the sea. The sea marks the end of the empire and the beginning of the frontier, divides the known world from the one imagined and dreamed of. Establishing the border of is the last task that the group carries out, before dividing. Yes, because once the mission is accomplished they realize that there is no need to stay together.

At the edge of the border, group III C - Gabriele Marchioni.

The group breaks up slowly and discovers new distances, which may no longer be filled. The frontier is no longer just geographical, but also relational. Can the distance between people ever be filled? With the fear of getting lost forever they make a promise, at the end of each year they will find themselves right there, on the border of the frontier to measure diversity, change. They will meet again to talk about each other and return to forge bonds that will not be afraid of being measured.

III D: *Berlin / Berlin*

The show is freely based on the book "Berlin" by Fabio Geda and Marco Magnone whose theme and setting immediately impressed the class. In Berlin, in April 1978, a pestilence, perhaps a virus, took away the entire population of the city except the youngest. Only boys and girls under the age of 18 remain to keep humanity's fire lit. Suddenly alone, the survivors look at photos of their past of

Berlin, group III D - Gabriele Marchioni.

which they keep ever more evanescent memories. But the boys are divided into gangs that control different areas of the city, each band has very different codes of conduct and rules. In our history there are two groups that stand out for the colour of their clothes, in black clothes Tegel's group, a violent boy, ready for the clash and overwhelm of the weakest, and Jakob's group in white clothes, a boy who uses words of solidarity and collaboration. One night, Tegel kidnapps Nora, the

youngest child in Jakob's group. Being on her trail, rescue her, can be dangerous, because you should cross abandoned areas of the city, and above all because Tegel is dangerous, everyone knows that his is the most violent and feared group in the city. The principles of solidarity and collaboration, however, cannot remain just vain words, for this reason Jakob's group decides to leave to rescue Nora. The two groups fight in a series of challenges, who wins three challenges

Inside of me, group III E - Enrico Montalbani .

will be the winner. The two groups do not fight only to rescue Nora or to control the territory, the two groups fight above all to affirm a different vision of the world that leads them to act and think in an almost opposite way. During the last challenge, one of the competitors dies, struck by a virus... all immediately return to the harshness of the reality in which they live and at the same time they become aware that in this new world their actions are the sign with which a new society is traced.

III E: *Dentro me / Inside me*

The proposal for this performance is perhaps a bit difficult: speak about identity. It is certainly a great challenge: finding connections with reflections on originality, on judgement, on diversity is very easy. Not wanting to do ethical or moral lessons, we moved all our reflections into... the body of a teenager! An absurd scenario where so many sleepy personalities, each with their own pillow, question themselves and look for the thread of a strange and allegorical

speech. At first each personality tries to distance itself from the others, at the same time finding itself always surrounded by others. Annoyed by cohabitation you arrive at the clash. In the end one identity will prevail over the others, exploring loneliness. The winning identity will come to understand that it needs all the other defeated parts to redefine the body that they inhabit together. There will be a part of common research in the darkest part of identity, where there are no explanations or words, where the logic is wrong. There they will play to recognize themselves and bring light to their fears and virtues and find a balance.

The text is freely taken from "Inside Me", an illustrated book for children by Alex Cousseau and Kitty Crowther, to whom the show is dedicated. The challenge of finding oneself: to be one and only one, but not alone, and only one. Feeling accepted, like being in contact with others and how to behave with those who don't know us. Live the loss and sometimes feel alienated from yourself. A reflection to make peace and to accept small big struggles, which are secretly fought within each of us.

III F: *Dietro lo schermo / Behind the screen*

Year 3330. You live covered by a screen. Shielded, invincible, unbeatable. There

are no contacts or relationships, except through a screen. The risk of being cancelled by a judgement is too high. For this reason the Community created a group of replicants. Replicas from original Zero and replicas from original One. The Zero do not speak, they do not move, they do not need it, they see everything, they live only on images. The One are fast, interact with the screen, face different lives, live on adrenaline and simulation. Behind the screen, all freedom and imperfection is abolished. There is no past or future, but only an eternal present. Only one choice is possible behind the screen, Zero or One. In order to not to get hurt, or not to be judged. Then one day a dream. The dream of a true contact, not mediated. A dream that almost becomes a nightmare. Imperfect and strange hands, uncovered hands ready to discover. The dream repeats itself, until it becomes a new possible reality. And then that contact brings to mind the feeling and the need to have a body. A contact that highlights all the senses denied so far. The smells, the noises of the world. Sweat, embarrassment. And then the effort, the effort to turn off all those screens and face the risk. The risk of stumbling, getting hurt, going to the world out there. Feeling judged perhaps, but in touch, close, fragile. Ready to leave your mark.

Behind the screen, group III F - Daniela Micioni

III G: *La scuola brucia / The school burns*

I've read a book on the Cuban Revolution... and if we talked about a Revolution ... made by the boys?!?

Yes, against school! And what if tomorrow there will be no more school? What could happen? Why should it happen? Who would then close the schools? And if he burned them? If young people considered adults guilty of all that is happening, and rejected

their knowledge? And if they thought they knew how to solve all the problems...". This performance comes from all these ideas. We had fun and we lost ourselves, looking for the imperfect story that came out of it. A story that has begun to describe apocalyptic scenarios. A story that has slowly become bitter. A lot of characters with a newspaper in their hands, used in different ways, tell a story, perhaps true or not, that they heard in one way and in an unspecified time: and they promise to tell it as they learned it. The

The School burns, group III G - Enrico Montalbani.

story is about bored and angry kids with adults who brought the world to the brink of disaster. A great revolution breaks out and it will change all things. Teens displace adults from every important role. Society radically changes, and the symbol of this change is the closure and consequent burning of schools! The teens say that adults have nothing more to teach. But everything happens too quickly and soon things get out of hand. You can understand it when the books are burned in a square!

Bands and groups of pro-government repression are created. New poor are created, exploited for their manual exercise aimed at produce energy. Culture and intelligence quickly begin to be lost. Even words are lost to say the most banal things. The ability to plan and organize is lost. But someone has kept pages of books that speak to men's hearts. In this story, perhaps true or maybe not, the most important thing is that there is always something good to save from the past, from

experience and even from mistakes. Recognizing it is very important. "Were we able to... save ourselves in the end?"

Results

In most cases, the seven classes approached the work with discipline and responsibility, reaching high levels of communicative intensity. This was particularly evident in the final performances, where even those who had shown more resistance and difficulty in exposing themselves, were able to feel at ease and find the pleasure in telling their stories together with their group-classes.

The final performances were presented on two occasions:

- On the morning of December 12th 2019 at school within the Second transnational Learning Activity.

A the very intense situation of meeting and exchange that all the students of the 3rd courses shared amongst them, the teachers, the manager and the representatives of the municipality of Medicina and the guests of Butterfly Project.

- On Friday, December 13th - Saturday, December 14th - Sunday, December

15th and Tuesday, December 17th 2019 at the theatre of Magazzino Verde, where the performances were presented to the audience of parents, relatives and friends.

In both occasions the classes were able to tell themselves in front of the audience showing motivation, concentration and a high level of expression.

Schedule of the workshops - 3rd course (8th grade)

3A: 24/10, 1/10, 15/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12 & 10/12

From 10.00 to 12.00

Workshop leader: **Margherita Molinazzi**

Presentation of the Final Performances:

December, 12th and 13th 2019

3B: 24/10, 01/10, 15/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11, 19/11, 26/11, 03/12 & 10/12

From 08.00 to 10.00

Workshop leader: **Margherita Molinazzi**

Presentation of the Final Performances:

December, 12th and 14th 2019

3C: 26/10, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 07/11, 14/11, 21/11, 28/12 & 07/12

From 08.00 to 10.00

Workshop leader: **Gabriele Marchioni**

Presentation of the Final Performances:

December, 12th and 15th 2019

3D: 26/10, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 07/11, 14/11, 21/11, 28/12 & 07/12

From 10.00 to 12.00

Workshop leader: **Gabriele Marchioni**

Presentation of the Final Performances:
December, 12th and 17th 2019

3E: 23/10, 30/10, 07/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 06/12 & 09/12

From 10.00 to 12.00

Workshop leader: **Enrico Montalbani**

Presentation of the Final Performances:
December, 12th and 15th 2019

3F: 27/10, 04/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/11, 06/11, 22/11, 29/11, 04/12 & 11/12

From 10.00 to 12.00

Workshop leader: **Daniela Micioni**

Presentation of the Final Performances:
December, 12th and 17th 2019

3G: 23/10, 30/09, 07/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 06/12 & 09/12

From 08.00 to 10.00

Workshop leader: **Enrico Montalbani**

Presentation of the Final Performances:
December, 12th and 14th 2019

5. METHODOLOGY

In each theatre pathway the Key Competencies to develop are the following:

The Knowledge. “knowledge” means knowledge of oneself and others. Through the

proposal of games and exercises each student is allowed to verify his or her relationship with movement and space. Each group proceeds in a specific way, because it is made up of young people with different skills and experiences.

The contact. Always through the proposal of theatre games and theatre exercises students are invited focus their interaction with others.

Expression. In this phase, through the modalities of theatre improvisation, students start to build their own personal alphabet made by theatrical signs.

Articulation. The invention of signs continues, but they are reworked. Their quality is refined and students are invited to use them in logical and analogical sequences and to integrate and enrich them with the signs produced by the other participants.

6. RESOURCES: HUMAN, MATERIALS

The proposal of these workshops foresees that in each class there is the theatre conductor and the reference teacher and in cases of disability/ies also the educator/s. In some theatrical courses there could be two leaders to share specific research pathways

Relations with the object: *Behind the screen*, group III F - Daniela Micioni.

or to activate training paths addressed to the staff of La Baracca. During the presentations of the final performances that take place in school, each leader makes use of the collaboration of the other workshop leaders, teachers and the operators of the

school. For the technical part is instead involved a technician of the company.

Since all the the theatrical courses are realized inside the canteen, the workshop leaders try to use simple but impactful

materials, close to the students and effective. It is difficult to resort to the use of complex equipment such as video projectors, screens, microphones etc. because there is not enough time for technical adaptations and presentation of all performances at school. It's important to remember that the final performances are seven and must be presented in three hours: the maximum duration which also guarantees a concentration of quality by all students.

It is important to underline that all the leaders meet regularly with each other and with the other colleagues of the company (actors, authors, directors, set designers), as well as with the teachers in order to share the paths developed with the classes, analyze the strategies implemented, collect advice and suggestions useful for the development of the workshop and the staging of the performances.

7. STUDENT'S ASSESSMENT

Every year, at the end of the theatre workshop activities, the teachers express a synthetic evaluation of the achievement of the cognitive and educational-relational objectives that the project proposes. The values indicate the percentage of pupils who have reached a certain level (mature - intermediate - basic).

Cognitives objectives

Acquire the ability to:

1. Understand and use mime and gestural language.
2. Apply operational demands.
3. Build sequences.
4. Order sequences.
5. Use tools.
6. Produce interventions that are rich in content and are varied in information.
7. Choose a suitable mode for the meaning that participants intend to communicate.
8. Interpret a message expressed in different codes.
9. Analyse the elements and relations.
10. Synthesize.
11. Use and produce tools useful for expressive communication.
12. Interpret a situation in a personal and original way with verbal and non-verbal language.
13. Develop reflective and critical skills on issues of personal and social interest.

Educational-relational objectives

Acquire the ability to:

1. Listen and pay attention.
2. Intervene in discussions orderly.
3. Respect the opinions of others.
4. Recognize and respect the times and rhythms of others.
5. Intervene in a relevant manner and at the right time.
6. Respect people, things, environment.
7. Collaborate with others.
8. Maintain attention and listening for a prolonged period of time.
9. To enhance attention, listening and concentration.
10. Interact correctly in a communicative situation.
11. Work in a team productively, that is:
 - a) To make own individual contribution.
 - b) To use and rework the experience of others.

The look that tells.

School year 2018/19

Class	Cognitive Objectives			Educational-relational objectives		
	Mature level	Intermediate level	Basic level	Mature level	Intermediate level	Basic level
1A	90	10		80	20	
2A	80	20		80	20	
3A	100			100		
1B	100			95	5	
2B	100			100		
3B	90	10		100		
1C	90	10		100		
2C	80	20		80	20	
3C	100			90	10	
1D	100			100		
2D	90	10		90	10	
3D	70	30		70	30	
1E	80	20		80	20	
2E	70	30		70	30	
3E	100			100		
1F	100			100		
2F	90	10		90	10	
3F	100			100		
1G	100			100		
2G	90	10		100		
3G	100			100		
1H	100			100		

School year 2019/20

Class	Cognitive Objectives			Educational-relational objectives		
	Mature level	Intermediate level	Basic level	Mature level	Intermediate level	Basic level
1A	100			100		
2A	80	20		80	20	
3A	80	20		80	20	
1B	NOT DONE*					
2B	100			100		
3B	100			100		
1C	100			100		
2C	NOT DONE*					
3C	100			100		
1D	100			100		
2D	80	20		100		
3D	100			100		
2E	100			100		
3E	100			100		
1F	100			100		
2F	NOT DONE*					
3F	100			100		
1G	100			100		
2G	NOT DONE*					
3G	100			100		
1H	NOT DONE*					
2H	NOT DONE*					

* Some classes could not perform the activity due to the closure of schools during Coronavirus emergency.

8. TEACHER'S TRAINING AND SUPPORT

A theatrical training course for teachers and educators is a long pathway, with variable times, dictated by those who attend it, those who lead it and the conditions in which it is carried out.

The aim of a theatre workshop is to bring to light one's own theatrical alphabet, that hidden alphabet made up of thousands of bodily signs (gestural and sound) of which we are generally unaware.

It can be an opportunity to know oneself and reflect pragmatically on all the elements that are part of a communication, such as composition, rhythm, perception of the other, the continuous interweaving between the verbal and the gestural worlds, the relationship between one and many at the same time, the consciousness of the gesture, the complexity of a bodily communication, etc.

The theatre workshops, but more generally the art workshops addressed to teachers, are opportunities to work on the "artisticity" of those people who attend them.

They are not intended to provide techniques to those who take part in them, but they can offer the opportunity to approach complex languages, gradually exploring the potential

and limits of their expressiveness. Workshops offer fractions and images of experiences and allow participants to share experiences and knowledge, which everyone can then rework and use in the course of their personal pathway.

These workshops allow participants to suspend judgment (even for a moment) and know a little more about that extraordinary instrument that is body, starting to appreciate its many potentialities. A knowledge of oneself through self-expression. To propose oneself through the expressiveness of one's body and to tell with simplicity oneself, without worrying about being good or not good, beautiful or ugly, light or clumsy.

The workshop proposed focuses on a concept of "theatre that tells" and that "does not show".

An actor's theatre where words, looks and movements are used to create one's own mask, one's own character. A "mask" created, not to hide, but to reveal itself, to seek contact.

A work that privileges looks, movements and intentions and that help to establish an apparently anomalous order, which, in temporal order and not of importance, puts the word, the sound in the last place. Abnormal

order for those who believe that the word, the joke, are the essence of theatre. But, if we want that words have the sound of newly produced thoughts, then we must first have identified the intentions or the narrative environment in which they are produced (where they are, what I do, why I talk, to whom, what I imply, what surrounds me...).

Intentions help us to find the looks and movements, that suggest how and where to look and which postures, tensions, movements are appropriate and necessary to that narrative environment. Only then the word/thought, the non-mechanical word, arrive easily.

The word that closes the circle and completes the character.

“A first contact” - 10 hours

The course aims to create a “workshop environment” where teachers and educators can begin their exploration of the theatrical language. The development of skills with the aim of putting in place, in the following years, projects of theatrical workshop for children and youth and/or to use the experience gained in all those moments where the relationship with children and youth focuses on expression: narratives, readings, body games...

In the course will be used:

- Moments of theatrical training, games that can help teachers and educators to better know the expressive potential of their body;
- Exercises on listening and attention to oneself and others;
- Games of trust and interaction in space and time.

These more technical moments will be interchanged with others in which more space will be given to expressiveness. Through the proposal of “theatrical improvisations”, immediate stories with the body and the gaze, teachers and educators will start to build their personal theatre alphabet.

The exchange between participants will be enriched by individual and group stories, both simple and complex, which should help the workshop to really become a “gym”, a place where judgment is suspended and teachers and educators can experience and live first-hand the experience that will be proposed in class.

“The telling voice” - 8 hours

Practical theatrical training workshop that interweaves corporeity and use of the voice. The course aims to provide suggestions

for thoughts and ideas about the meaning and the role of the voice in the storytelling addressed to children and youth, the poetic word and the narrating word. The proposal focuses on the meaning of details, silences, rhythms and pauses in the storytelling.

“Educating children in theatre” - 16 hours

The training course on theatrical expressiveness is intensive and aims at the acquisition and the development of skills suitable for leading theatre workshops. Theoretical moments are alternated to practical and research moments. .

9. BIBLIOGRAPHY

Peter BROOK: *Lo spazio vuoto / The Empty Space*. 1998, Bulzoni editore.

Roberto FRABETTI: *I musici ispiratori. Appunti da una storia di laboratori teatrali dentro e fuori la scuola*. 1990, Juvenilia SRL Editrice.

Marina MANFERRARI y Roberto FRABETTI: *Un alfabeto di 21 lettere. Appunti da un percorso tra il nido e il teatro*. 2006, Edizioni Pendragon.

Roberto FRABETTI: *200 e uno... giochi, esercizi e riflessioni per un laboratorio teatrale*. 2006, Edizioni Pendragon.

Marina MANFERRARI y Roberto FRABETTI: *Naviganti. Ragazzi e teatro: incontri di laboratorio, incontri di vita*. 2000, Edizioni Pendragon.

Fabrizio CASSANELLI y Guido CASTIGLIA: *Alfabeto teatrale. Per una pedagogia della sensibilità*. 2020, Edizioni ETS.

Fabrizio CASSANELLI y Guido CASTIGLIA: *Il teatro del fare. Il teatro come welfare educativo. Una plausibile didattica della comicità. Appunti e idee per la formazione teatrale nella scuola*. 2011, Titivillus.

Fabrizio CASSANELLI: *Teatro in educazione. Guida all'animazione teatrale per insegnanti, educatori, animatori*. 2017, Edizioni ETS.

Spain

Local Lab of Arts and Education implemented in Granada, Spain

PRESENTATION

The **CEIP “Sierra Nevada” Nursery and Primary School of Güéjar Sierra (Granada)** is a state school financed by the Junta de Andalucía, and consists of 18 professional educators and 190 students distributed into two educational levels: second cycle of Nursery Education and Primary Education. Located in the beau-

tiful natural surroundings of the Natural Park of Sierra Nevada, the village of Güéjar Sierra, at over 1000 metres in altitude and 16 km away from the regional capital, has some 3,000 inhabitants, of which a very high percentage have no higher qualifications, and where a large number of students are from environments with a risk of social exclusion or who have special needs.

The CEIP “Sierra Nevada” Nursery and Primary School of Güéjar Sierra (Granada).

In this context, in September 2012, a new team of directors took on the management of the school with the aim of initiating a process of transformation that fitted the real needs of students and the community that they serve. A research and training process then began by the teaching staff (a stable and cohesive group with an average age of 40 years) and the school director, in the search for contrasted and successful educational practices that would improve work in the classroom, support the professional development of the teachers and encourage a new organisational culture that would help to create a true community, whose ultimate objective would be to successfully educate and integrate all its members.

The CEIP Sierra Nevada of Güéjar Sierra (Granada), has been developing a line of work for a number of years to integrate the vast world of the performing arts (theatre, circus, musicals, etc.) into the school's projects and the daily activities in the classroom. At the same time, the school has participated in a number of Erasmus Plus projects to train the teaching staff. All this has made the CEIP Sierra Nevada a real learning community with a commitment to continue with this process of transformation and improvement, seeking the best teaching practi-

ces and methodologies to adapt them to our context and students.

For its part, the Programa Abecedaria of the Network of Public Theatres of Andalusia, which belongs to the Agency of Cultural Institutions of Andalusia (Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, or AAIICC), of the Regional Ministry of Culture and Heritage of the Junta de Andalucía has been linking art and education for over 15 years, bringing the dramatic arts closer to schools. Throughout this period it has often collaborated with the Teacher Training Centre of the Provincial Department of Education in Granada on training and advice for teachers in drama, and has been present in all the national and international forums where the vital relationship between Art and Education has been debated, defended and promoted (La Red Española, ASSITEJ, TEVEO, FETEN, EnCompañía, Clavija, COFAE, etc.).

This confluence of interests opened the door to joint participation by both institutions in this European trans-national project. This opportunity has meant a quantum leap for both bodies in discovering European realities where art and schools walk together and the possibility of transferring the work done in Andalusia over the years.

CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK

The positive effect that work in the dramatic arts has on children is well known and appreciated in many studies and in the specialist literature, but even so, current legislation governing the Spanish education system or schools themselves shows little signs of making a serious and focused commitment in this regard. Priorities are continuously being given to the sciences, mathematics, oral and written expression or languages, and what many schools and even teachers themselves seem to be unaware of is that the development of all these competences can be acquired using drama, which exponentially multiplies their development and that of other key competences. Using the perspective of two different models of implementation, we set out to analyse how and in what way it is possible to put it into practice in a real manner, using different methodologies taken from drama, to enable the curriculum to develop in an integrated form.

Thanks to the project “Butterfly, Transforming Arts into Education” we were able to observe the implementation in classrooms of the models used in Denmark and Italy, where the schools have the ongoing support and work of professionals in drama

and theatre, and on the other hand, the model followed in the Spanish example, where the school does not usually receive such resources and the practical work is done in the classroom by the teachers themselves. One of the great opportunities provided by participation in a European project is discovering good practices developed in other contexts.

To do so, it is important to have a clear idea beforehand about what to investigate or discover. Clearly establishing the object of the study enables one to effectively seek the context or place to be discovered or visited, gathering information beforehand that enables one to gain an idea of if the practice or practices we want to improve are developing in the way we expect.

Once we have found the location of schools that appear to be developing our object of study, it is important to contact them in order to establish links with them and so confirm that the observation and learning we engage in during future visits there will meet our expectations and enable us to improve the practices of our school.

The European project “Butterfly. Transforming Arts into Education” was developed over the course of two years, which was more than enough to find out first-hand

about the reality of what these theatre companies and education centres have been working on over the years, which is far from any reality that might be found in Spanish schools. In the Danish and Italian contexts, school and theatre company have worked together hand in hand for some time. This has enabled professionals in the dramatic arts to form part of the day to day activities in class and for students to share spaces and moments with them throughout the academic year.

This model implies that no objectives or content belonging to the school curriculum are worked on beforehand, although we would mention once again that personal skills are positively developed by drama, and even more so when schoolchildren are involved. But this is not the objective. The aim is that students work with professionals linked to the dramatic arts for certain periods in order to make use of theatre as a means to express emotions and feelings, of experiences and concerns, with the vision that art gives, opening up the gaze and people's horizons.

For its part, since the academic year 2012-2013, the CEIP Sierra Nevada has felt the need to make its own unique mark on the school, extending what it offers in educational terms to practices that have not

been used before, or that have been used on an occasional basis by other schools. Therefore, it decided to systematically include the arts in its classroom, with the aim of using them to develop the curriculum and by doing so bring about the very best in skills development in its students. What is more, the teaching staff understood that putting this methodology into practice would help in the effective inclusion of all the students, independently of the capacities of each one, while also assisting in the process of coexistence at the school.

These arts projects are a means, and not an end, to further develop the school curriculum. The intention is that the different curricular skills are worked on by using art, taking a qualitative step in what has been done in the school until then, thus moving away from the old idea of the end of year shows, where students read out a text without any need for cross-sectional work connected to their reality, learning or school curriculum.

This requires a deep methodological change, throwing out the text books and changing to the implementation of cooperative methodologies based on project-based learning, where the final task is to stage a specific dramatic work. Six particular theatrical art forms are used in this case:

theatre, circus, musical, historical re-enactments, puppet shows and opera.

Every school year, the entire school and each class there dedicate at least the third term to developing one of these theatrical forms. The idea is that the students in Primary at our school are involved in all of them.

The school had no external professional help in this first phase, and so the assistance and support of the entire educational community was regarded as essential. There was therefore a need for their collaboration and involvement, with the understanding that this ambitious project could only take place with a lot of training from the teaching staff and with the help and inclusion of families in the classroom.

In this search for improvement, our centre was aware of the exciting project of being a learning community, for which the teachers had been trained at the Teacher Training Centre of Granada, while the school had entered the official call issued by the Autonomous Community of Andalusia in this regard. In June 2016, the CEIP Sierra Nevada became part of the network of learning communities, which has brought about a transformation in our school, based on dialogue and discussion.

Our dramatic arts project had therefore found the ideal place to improve, develop and grow.

According to the dialogue-based approach to learning, persons need situations of interaction to learn. But we not only need a large number of interactions, which should also be diverse, but also any dialogue that is established has to be based on a relationship of equality and not of power, which means that we all have knowledge to contribute, thus recognising the cultural intelligence in everyone.

Learning communities use three successful learning practices: interactive groups, discussion groups and mixed committees. Combining the implementation of drama with learning communities means a complete transformation of the methodologies and dynamics of the school, and it could be even be stated that they both go hand in hand: for example, the discussion groups help us to discover new dramatic arts, and to gain more knowledge about them.

The interactive groups take place every week in all the nursery and primary classes, with one day a week being given over to each tutorial.

The mixed committees are also assigned one day a week, where parents and teachers work on different aspects of the school: the school allotment, drama and coexistence. The mixed committees help us to give space for the persons and families of the school, or the rest of the community and the area interested in participating in theatre, to participate in them in different ways, and behind all this, to participate in and share the education of our students. Thanks to this process and the work done in such committees, we have discovered that the families of our students included great set designers, musicians, choreographers, clowns, magicians and puppet masters.

But what we would most like to highlight at this point is the important work done in the discussion groups, which once a week, and throughout the course, systematically enabled students to find their place in the world of theatre and to prepare the final task proposed after the project developed in the third term in each classroom.

DISCUSSION GROUPS

With this perspective in mind, four types of discussion group have taken place in the school and in every stage of Nursery and Primary Education every week since

September 2016: literary groups, sports groups, musical groups and arts groups, which, united with the interactive groups and the development of mixed committees, have considerably improved levels of coexistence in the school.

Organisational features

Perhaps it would mean nothing new to organise literary discussion groups on the classics, linked to the learning community project and developed by many schools that engage in this type of project, under the supervision of the theorist Ramón Flecha. But what makes our school different and even a pioneer in Spanish schools, is the implementation and development, alongside the literary groups, of sports, music and arts discussion groups. The sequence of groups is organised into weekly cycles, so that all the primary students have had the chance to enjoy the four types of groups at the end of four weeks.

By taking on this challenge, our school has embarked on the adventure of being a precursor in this type of discussion group, and what is more important, in systematising them so that all the students in nursery and primary education can develop as part of the day to day life of students and the teachers of the school.

The birth of this type of group arose after the analysis of the literary discussion groups that were organised at the school. We discovered that we needed more spaces, such as that offered by this type of activity to improve the problems of coexistence at the school and to create a more holistic and global development of our students. We needed spaces where our students, coming from a rural world, could open up to the world, especially to nearby and international cultural forms and modes of expression, both current and historical, through the music and art discussion groups, to create a space not only for knowledge and reflection about the work, but also for the declaration and acknowledgement of emotions and feelings that a cultural event can offer us.

To establish and develop each discussion group, a teacher was selected who was willing to spend a lot of time and effort in self-learning, since there are few examples of this type of discussion group in Spanish classrooms.

The dynamic of these groups (music, sports and art) have the following points in common:

- The need for volunteers to make them work, achieved in the same way as

the one described for the interactive groups.

- Prior preparation of the students and volunteers.
- The use of two teaching sessions.
- They should take place in appropriate surroundings (sports complex for sports and a room with a digital board for music and art).
- There should be a moderator, as in the literary discussions.
- There should be a teacher responsible for gathering all the opinions given, recording them in real time in electronic format, and there should be a teacher responsible for marking the participating students.

Each discussion group should also have a teacher responsible for preparing and developing them. This teacher meets the management team once a month to select subjects and organise the cycle of the month. The students are organised into cycles so that every week they have a type of discussion group, to enable all the students to participate in the four types of discussion group at the end of the month.

Literary discussion groups

These are the most widely known groups to be implemented in learning communities, and are based on reading classical texts.

These discussion groups help us above all to bring students closer to reading theatre. Thanks to these groups, the children discover the theatrical classics and learn to read the language, which later helps them when they have to go on stage and defend a literary text.

Music discussion groups

For these groups, a work or fragment of music is selected for the feelings, emotions or values that are to be considered, and for the curricular content to be studied. The genres we use are very diverse, as well as the musical period of the works. Opera, musicals, chamber music, symphonic music, etc. are some of the works we work on in the discussion groups with the children. To do this, the students are given a text commenting on the work to be considered, along with a brief descrip-

tion of the type of work, the composer or other details of interest. On the day of the discussion, the work or fragment is shown on the digital board (once, twice or three times depending on how often this is requested by the students) and then the discussion starts.

Sports discussion group

This type of discussion group is organised in the physical education department in order to study values and emotions such as competitiveness, aggression, the impor-

tance of cooperative and team work, etc. A work of bodily expression is also used when available, which goes into the possibilities of the body as an individual and collective element when integrated into a combined proposal.

The process consists first of a practical part where the students and volunteers develop a series of activities and dynamics proposed by the teacher and then, in the classroom, a discussion group is formed to see images taken of these activities and comments are made about them, along

with the attitudes, experiences, emotions and expressions that were felt.

Related to this work on bodily expression and to complete our work on drama, the first term of each year is given over to making short films in the physical education department.

The teacher of the department selects a subject to work on. It is collectively developed by the students from the script up to the recording, placing special emphasis on dramatic play.

Art discussion groups

This group is used in therapeutic teaching. The aim with this type of discussion group is to work on emotions, feelings and values, using a picture for this purpose. Curricular aspects and others relating to the visual arts are also considered, closely linked to the visual world and drama. Prior to the discussion, students and volunteers are given a short text with a photograph of the work and a comment about the artist and his/her period for reading. The work is seen on the digital board on the day of

the discussion, and is also shown in colour A3 photographs to enable the students to see it in greater detail. Then the discussion about the work commences.

MIXED COMMITTEES

As we mentioned previously, the mixed committees are a meeting place in which teachers, families, students and members of the general public can work on a specific task or reach agreement on a given issue. Three were organised in our school: one

for the ecological allotment we have in the school, one for developing models of dialogue-based coexistence, and another given over to the development of the drama project we were planning.

The committee to work on the drama project in our school is made up of teachers, family members and the occasional professional, which meets regularly over the course of the academic years, especially in the third term to give shape to the drama show we select.

In this committee important issues are discussed, such as the set design, costumes, lighting and makeup. They are then decided on, and communicated to the other teachers, students and the community.

MATERIALS

Given the size of the project, we created and developed a large number of materials. On the one hand, we have the materials for each discussion group to hand out to the students and families prior to each session. We also have materials for each interactive group that we develop, for the students and families and to carry out the assessments of this educational project. We prepared assessment scales for each discussion group and interactive group. All the materials prepared and made by the teaching staff are habitually used in our school and can be transferred for use in others.

It should be pointed out that the model developed in the Spanish context is one led and developed mainly by teaching staff. This creates a lot of benefits, especially in terms of the curriculum, although there are deficiencies that could be addressed if we were to have the assistance or guidance of a professional in drama at the schools.

Organising a different drama event every year is a major challenge for teachers, students and families, but the commitment and happiness felt by one and all during the days and moments before the show are unforgettable and full of experiences of learning and feelings.

IMPLEMENTATION OF THE LOCAL LABORATORY OF THE “BUTTERFLY PROJECT. TRANSFORMING ARTS INTO EDUCATION” IN GRANADA

The following activities took place within the framework of the local laboratories of art and education in Granada during the academic year 2018 -2019.

1. Winter Festival of Dramatic Arts

20 December saw the premiere of a number of shows at the CEIP Sierra Nevada in Güéjar Sierra that were prepared in different cycles to show to the families. More than 500 people attended. The festival took place at the village theatre. The line up was as follows:

1. 60 children from 3 to 5 years acted in the theatre play “Las posada de Elías”. The show lasted 19 minutes and can be seen in the following link: <https://youtu.be/chRz50jAGr0> or in the school blog in “festival invernall”.

2. 43 children from 7 to 8 years (first cycle) played in the musical “¡¡Ea!! Navidad sin regalos”. The show lasted 15 minutes and can be seen in the following link: <https://youtu.be/qwf0AlRo7Dc> or in the school blog in “festival invernall”.
3. 15 children of 9 years of age (third cycle of primary) danced the Xmas rock. It can be seen in the following link: <https://youtu.be/s7j0w-j7hCs> or in the school blog in “festival invernall”.
4. 23 children 10 years of age sang a carol that was dramatized on stage. It can be seen in the following link: <https://youtu.be/JjvLL4cj40U> or in the school blog in “festival invernall”.
5. Sample of short films by students of 5th and 6th cycle. An impressive sample of work made by the 40 students of these classes, distributed into groups.

2. Music and Arts Discussion Groups

As we commented previously, the CEIP Sierra Nevada has developed a series of successful educational practices as part of its status as a learning community since 2016, which includes the discussion groups.

We developed music and arts discussion groups at the school over three academic years, with the aim of developing universal values and to work on emotions through art, using for this purpose a work of music, a picture, piece of architecture, etc.

The methodology followed in these sessions involves selecting a work that students are going to see and then open up a free debate that uses the work as a means of channelling social and emotional problems.

This type of discussion group took place throughout the school year for all students in primary education (about 110 students) and all the teaching staff.

3. Attendance by the project technical team of the transnational learning activity for the Butterfly project in Mors, Denmark

In this international exchange of educational experiences in the dramatic arts, the two teachers of the CEIP Sierra Nevada involved in developing the Erasmus KA201 along with the managers of the project in the AAIICC travelled to the Danish city of Nykobing Mors in April 2019 to find out about the work of the Limfjordsteatret theatre company in collaboration with the Oerding Friskole.

The five days of work and study were very rewarding and enabled us to discover the realities of the different partners, what their experiences are and the methodologies they use in their work centres for drama and education.

We also had first-hand experience of the methodology used with students by the Limfjordsteatret theatre company, and the working methods applied at the Oerding Friskole. We also had the opportunity to meet the author Gerd Laugesen, who presented his working methods based on storytelling. We also visited the VIA University of Thisted, to meet the teacher Hanne Kusk and her Butterfly method.

The last two days were given over to designing a vertebral methodology that would bring all the partners together and overcome the major cultural and methodological differences present in each one.

4. Performing Arts Committee

Another successful educational practice linked to the concept of learning communities is that of the mixed committee. These committees are made up of families, teachers, and students in some cases. Their purpose is to make constructive proposals about important aspects of the school or

about projects being developed there, in order to collectively improve them.

The CEIP Sierra Nevada has been running a mixed committee responsible for the performing arts for several years. The committee is made up of two teachers and several family members who are interested in developing theatre at the school. We have also received assistance throughout this period from actors and actresses such as Concha Villarrubia of the AAIICC. We currently receive support and collaboration from Julia Ruiz, playwright and director of LaSal Teatro Company, who besides participating in the committees also assists in the development of the LÓVA project that we describe in detail below.

5. Art-DTTÓ Training Seminars, Storytelling in the classroom (4-6 March in Seville)

The Art-Dttó Seminars are a series of practical and theoretical seminars for teaching and cultural professionals, where the confluence between theatre and education becomes possible.

Theatre, music, video, dance, poetry, the spoken word, sciences are the multi-disciplinary content used to mark out and design theatrical and artistic spaces for young people.

A teacher of the CEIP (Antonio Mesa) participated directly in the course, and transformed the content into a conference for the other members of staff (17 teachers). The practical material was directly applied to all the students (160).

6. The Etcétera puppet company, tries out its first work “Totolin-entredós” with the students

An experience we brought back from Mors was to permit professional performing arts companies to try out their works on a young audience, for whom they are supposed to be designed for, throughout the entire development process.

We had the opportunity to invite the Etcétera puppet company, a world-famous troupe, whose headquarters are in Güéjar Sierra, to try out a show on our students in two showings. The show reached 112 children, 18 teachers, 24 parents and 3 artists. After the trial showing, a discussion group was formed.

7. Theatre show for nursery students (50 children)

As part of the collaboration with the Programa Abecedaria, the possibility arose from the wide range of proposals made

throughout the year in the programme to perform the work at the school itself as an activity of the Butterfly project and for the benefit of the students. The show was the *Concierto para 6 ventiladores y un piloto solo* (Concert for 6 ventilators and just one pilot) by the Bird Making Machine Company. The aim of the show was to use the thread of Vivaldi’s *The Four Seasons* to make a journey through the emotions and to acknowledge life itself.

8. Training workshops for teachers with Lucía Miranda, playwright and director of The Cross-Border Project Company

At the end of May 2019, we had the opportunity to discover the work of Lucia Miranda. The seminars included a training session designed exclusively for teachers at the offices of the AAIICC in Granada and two subsequent seminars at the CEIP Sierra Nevada that enabled both teachers and students to actively engage in the activities.

The seminars enabled us to find out first-hand about social theatre and psychodrama, learning about their theoretical bases, and then go onto directly see the effectiveness of both techniques in practice with our students.

The main objective of the workshops was to give teachers specific tools to use the performing arts in the classroom, and by doing so engage in subjects of interest to each teacher in terms of the day to day reality of their class group.

The course was attended by all the school teaching staff and experienced by the all nursery and primary students.

9. End of year festival: “Escape room dramatizado”

As a final product of the Restaurante Mediterráneo Project, which took place in the third term with 2nd cycle primary students (20 students), a dramatization was made of a Mediterranean restaurant (with cooks, waiting staff, customers, distributors and live music: played by the children).

4 adults enter the room and they are suddenly given a letter saying that something dramatic is going to happen (at that moment a child acting the part of a customer pretends to die from poison put in the soup), and that if they do not want to be the next ones to die, they have 40 minutes to solve the mystery of who is the murderer. From then on, they are presented with evidence as part of the drama so as to go from one scene to another.

The 3rd cycle of primary (15 children) also did a dramatized escape room as the final product of the project called “Cine en las aulas”.

10. “LÓVA” course in Madrid. The opera as a vehicle for learning

In July 2019, the director CEIP Sierra Nevada, Natalia Marcuello and the teacher Antonio Mesa attended the training course for the LOVA project at the Teatro Real in Madrid.

LÓVA: La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje (Opera, a Vehicle for Learning) is a project created and adapted by Mary Ruth McGinn based on an original programme of seventies created by Bruce Taylor and JoAnn Forman for the Seattle Opera.

It reached Spain in 2006 with a reduced number of teachers and in 2008 LÓVA was formally instituted as a joint educational project between SaludArte and the Teatro Real, under the coordination of Pedro Sarmiento

LÓVA is a project mainly for primary and secondary levels, but there are also experiences at nursery levels.

At the Teatro Real in Madrid during the lighting workshop with the theater technician.

Objectives of LÓVA

- Learn the importance of collaboration and teamwork
- Take risks to learn something from experience.
- Use metaphors as a tool to deepen understanding in class and in everyday life.
- Provide an important reason for writing.
- Learn to express oneself and think with sincerity.
- Learn the different responsibilities of teachers in a company.
- Create an original student-focused product.
- Highlight the importance of the learning process when compared to the end product.

Academic year 2019 - 2020

Based on the experiences taken from the course in Madrid in July 2019 by two teachers of the school, the decision was made to implement the LÓVA project in the academic year 2019-2020 at the CEIP Sierra Nevada amongst students of the 3rd cycle of primary (20 students).

La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje (LÓVA) is a project that consists of forming a company whose end product is an opera or musical, shown without the help of adults. The students are organised into teams of professionals, write the libretto, design the sets, compose the music, prepares the costumes, run a press campaign, gather funds, make equipment, create the lighting, etc. The final piece and the premiere are as important as the creation process. The process lasts one school year and needs to be organised as a tutorial project, since an average of five teaching hours a week of different departments over an entire year is required. It developed basic skills via unforgettable creative experiences.

The LÓVA website (<https://proyectolova.es>) offers a wealth of additional information, and a platform in which a range of different aspects of the curriculum are integrated.

The starting point for people interested in LÓVA is the intensive summer course, held every year at the Teatro Real from 1 to 8 July. In our case, two teachers attended the course in July 2019, with Mary Ruth McGinn and Pedro Sarmiento.

It is an experience that has to be lived at first hand, it is very difficult to explain. For 8 days, complete strangers from around the world, with only one point in common: “the conviction that the performing arts are the axis around which a school curriculum can develop”, are turned into an opera company. The course converts us into students with the objective of organising a show, we live the experience with intensity, in form and space, of a show that we will perform. We experience what we will then do with our students.

The process commences with an overview of how the performing arts should be applied in education, and you leave “with a turn of the screw”. We are used to the idea of “made” shows, we start with a blank page, our children create everything.

Their website warns you in a humorous tone: “if you want to do LÓVA with your class, we’ve got some advice for you, don’t do it”. What they mean is, don’t do it without thinking very carefully about it, don’t

Julia during a session advising on the written reflection of the proposed activity.

do it without a lot of conscious preparation beforehand, don't do it without consulting your colleagues and don't do it without the support of the management team of your school and the other teachers who accompany you throughout the year.

To run the project, the class is informed by working professionals about the aspects re-

lating to production, management, creation, financing, transmission and presentation of an opera. Opera as a discipline above all disciplines and an art above all arts, brings together a wide repertoire of professionals, skills and content. The class takes on a great responsibility, the teachers' role consists of guiding the students, helping them to discover and develop their own abilities.

To date, it is the most complete way of developing the curriculum I have ever experienced. Unlike anything one might think, it is very well structured in time. The curricular project of 3rd cycle in primary can be seen at <http://terceroconvistas.blogspot.com>.

Thanks to the Butterfly Project the school was able to count on the collaboration of an external specialist, Julia Ruiz Carazo, trained in the LÓVA method, actress and director of the theatre company “LaSal”. She participated for 2 hours in class every Thursday.

The project came to a sudden halt on 13 March 2020, when classes were cancelled because of the COVID-19 pandemic.

Up to then we had developed three of the four sub-projects that form LÓVA. The last one, called “Rehearsal and performance” is still pending. The four performances of the work we had already arranged were also cancelled. One of them formed part of the FEX, an extension of the Festival de Música y Danza de Granada, on 4 July at the Teatro Alhambra.

The performance has been postponed until the last term of the 2021 academic year has been postponed to see if the social, educational and health conditions permit greater freedom for rehearsals.

OBJECTIVES

The objectives of the LÓVA project are geared towards the holistic development of children, linking cognitive learning with socio-emotional development.

General Objectives

- Further self-esteem, responsibility, constructive criticism and a willingness to go deeper in the search for knowledge in real-life situations.
- Positively value the need for personal effort and that of others to bring about a common objective in real life.
- Identify difficulties and problems, seeking solutions to them, integrating acquired knowledge and learning to do so, and transferring this know-how to real life situations.
- Facilitate the involvement of families in school activities.
- Develop leadership skills and increase the level of responsibility of children when solving real-life problems.
- Improve oral, written and bodily comprehension and expression in common situations.

LÓVA takes the form of four projects in the curriculum, the first of which we highlight because it is the most complex one.

Project 1: “Creation of the company and presentation of the professions”

Firstly, the values and ideas that make a company much more than a group of persons are defined. Then emphasis is placed in forming links between the members of the group, respect amongst equals and motivation to collaborate. This part of the project is developed in the form of small challenges and dynamics that give clues to dealing with a greater challenge. All this is also maintained throughout the process of creation, both in the company and for the opera itself. The challenges are cooperative games full of metaphors that enable students to see themselves as individuals and as a team. The metaphors form a part of reflective learning whose objective is to awaken students’ minds, so as they don’t get satisfied by easy explanations or superficial answers.

The basis is always the students’ prior knowledge, they are asked to ask questions, investigate and talk about what an opera is and what is needed to make one. The visits and workshops organised by different professionals and experts in

each discipline (makeup artists, dress designers, musicians, electricians, singers, writers) show the students the different professions that make up an opera company.

The students then present the work application where they select three professions, explaining their choices, and the teachers distribute the roles accordingly.

Objectives worked on when making a company in LÓVA

- Discover and appreciate the values and rules of coexistence, learn to work in accordance with them, prepare to actively exercise citizenship by respecting and defending human rights, and the pluralism inherent in a democratic society.
- Develop habits for working individually and in teams, for effort and responsibility in study and in attitudes of self-confidence, critical faculties, personal initiative, curiosity, interest and creativity in learning and entrepreneurial drive.
- Acquire skills to prevent and peacefully resolve conflicts that enable them to develop autonomously in the family and domestic setting and in the social groups they relate to.

Olélé

trad Congo

Moderato

O - lé - lé, o - lé - lé mo - li - ba má - ká - sí. Fine

Mbó - ká - na yé, Mbó - ká - na yé, mbó - ka, mbó - ka Ká - cá i.

O - lé - lé, o - lé - lé mo li ba má - ká - sí. 1. ba má - ká - sí. 2. E - o.

o - e - e - e - e - o. Bón gué lá á - yá, E o.

yá Bón gué - lá - a, Ó - yá, ó - yá Yá - ká - rá - a, Ó - yá, ó - yá Kón - gué - já - a, Ó - yá, ó - yá

D.C. al Fine

TRADUCCIÓN:

La corriente es muy fuerte. ¡Remad, remad!
Su tierra es el río Kasai.
La corriente es muy fuerte. ¡Remad, remad!
¡Que viene Benguela!
¡Ven! ¡Ven!
El valiente.
El generoso.
La corriente es muy fuerte. ¡Remad, remad!

Song adopted as the hymn of the Company that closes the sessions, singing it all together.

NOMBRE DE LA COMPANÍA

• ¿Qué somos como compañía?
 • ¿Por qué hacemos una obra?

- Lluvia de amistad
- Mundo de compañía
- Esquinas de peones
- Remedio justos
- Ayudamos a los compañeros
- Todas las ideas valen
- Océano 11
- ¡Viajemos!
- Planta tierna
- Mundo Fantasía

*Manera de trabajar:
 Compañía = conjunto de
 personas que
 trabajan*

Lluvia de ideas

- Know, understand and respect cultural and personal differences, equal rights and opportunities for all persons and non-discrimination of disabled persons.
- Start to use information and communication technologies, developing a critical spirit towards the messages they receive and prepare.
- Develop their affective skills in all areas of the personality and in their relationships with others, and attitudes against violence, prejudices of any kind and sexist stereotypes.

This project consists of the following **tasks**, each with its corresponding **activities**:

- Creation of the company: anthem, name of the company, logotype, company theme, leader and notebooks for

ideas and thoughts, fixing the date of the premiere, challenges and dynamics, postal address with another company.

Another important working objective in this first project is generating the feeling of being a company through the use of metaphors behind the games.

- Presentation of the professions: what professions does an opera company have? What does each profession consist of? The basic common elements of all the professions: toolbox, safety measures, organisation of work, etc. List of teachers in our opera, visits from experts.

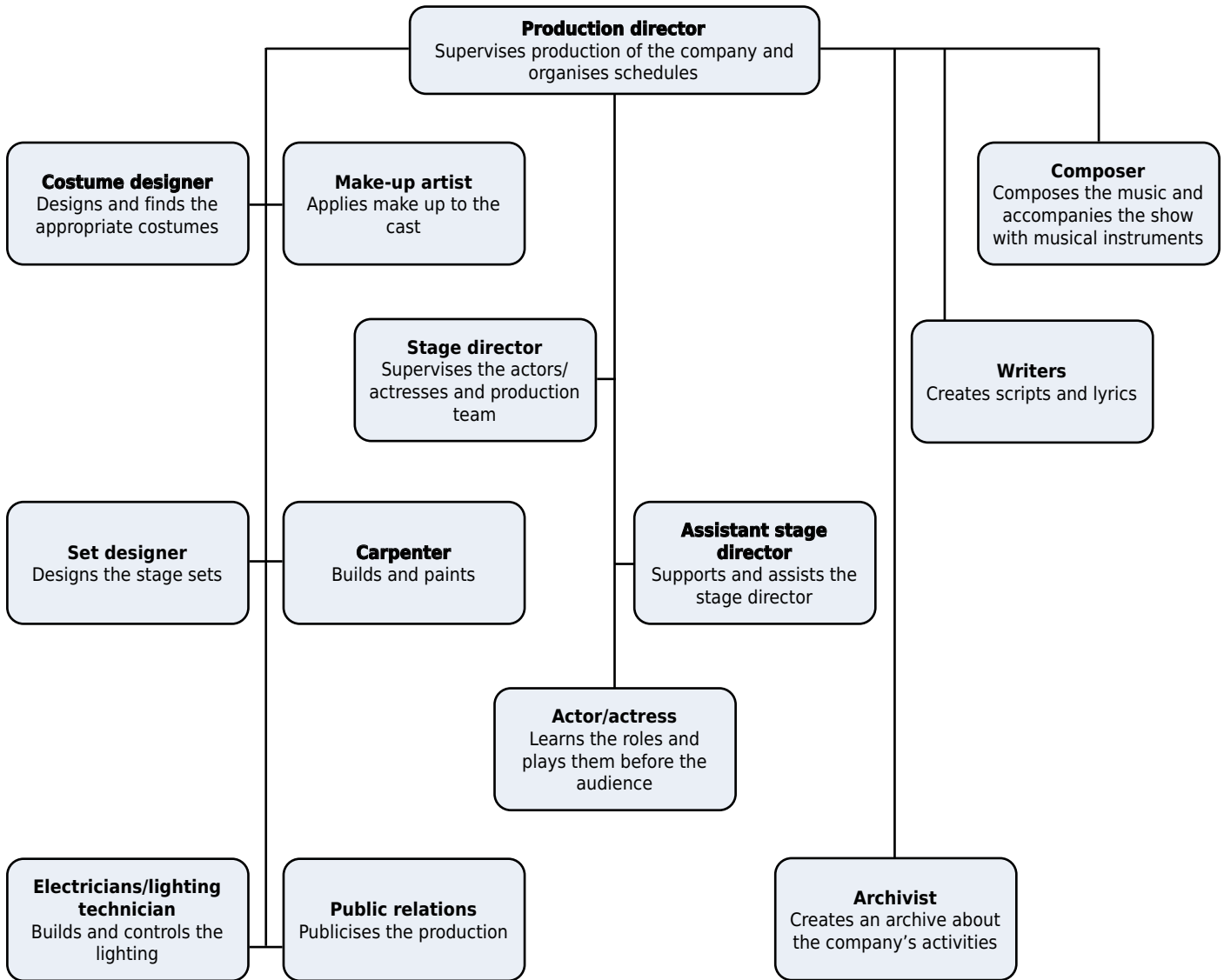
They also had to undergo a “work interview”.

Previous page. All decisions are agreed after individually reflecting on them, and presenting the corresponding reasoning (company name, topic, thesis, logo, ...). The final logo is a mix of the most liked. Previously, a training work was done on composition techniques and tools. Related to the name of the Company “Rain of friendship” (which also had its creation and selection process).

Numbers game

- We are in a circle; we can all see each other's faces. The aim is to say the numbers up to 30 without any two persons coinciding at the same time. Any person can say their number whenever they want
 - **METAPHOR: Non-verbal expression and observation are a major part of communication. Giving time to others to speak is as important as speaking yourself.**
 - Time for reflection: for five minutes each person writes down what they felt in this game, how they felt in the group. Was there cooperation? What problems were there?
 - Time for expression: We sit down in a circle; it is important that we can all see each other's faces. We are going to do a round of words. When someone speaks, they have to wait for the next round to speak again. If no one speaks, we wait, we have some time to think, there is no hurry. That way we let people who never speak say something.
- They took two months in finally resolving this game, but they understood as something to be experiences, that can only be achieved by observing and giving space, this is transferable and necessary for any learning situation.

Schemata of the professions in the preparation of an opera, after a detailed analysis of each one, including a visit from experts in each sector, they chose three professions.

KEY COMPETENCES TO BE DEVELOPED **Key competences**

The approach taken by the LÓVA Project is one of competences-based learning. The process of teaching/learning that commences in the classroom is characterised by transversally combining and integrating contents, abilities and competences, values and attitudes, focusing on the real context of the classroom as defined in the European framework reference (Recommendation of the European Parliament and Council of 18 December 2006 on key competences for permanent learning).

“A combination of knowledge, competences and attitudes appropriate to the context. [...] that all persons need for their personal development and realisation, and for active citizenship, social inclusion and employment”.

Based on Royal Decree 126/2014, of 28 February, which establishes the basic curriculum for Primary Education developed by Organic Law 8/2013, of 9 December, on the Improvement of Educational Quality (LOMCE), the LÓVA Project sets on motion the seven key competences identified in the Spanish education system:

1. Linguistic communication.
2. Mathematical competences and basic competences in science and technology.
3. Digital competences.
4. Learning to learn.
5. Social and civic competences.
6. Sense of initiative and entrepreneurial spirit.
7. Cultural awareness and expressions.

A more detailed analysis of the contribution made by the Project to these competences in Primary Education, shows that it is necessary to work from the established curriculum in a general manner for the stage, managing the different areas and their curricular elements, in particular, the learning standards that can be assessed in each area as it is the element that represents the observable behaviour of the student's competences.

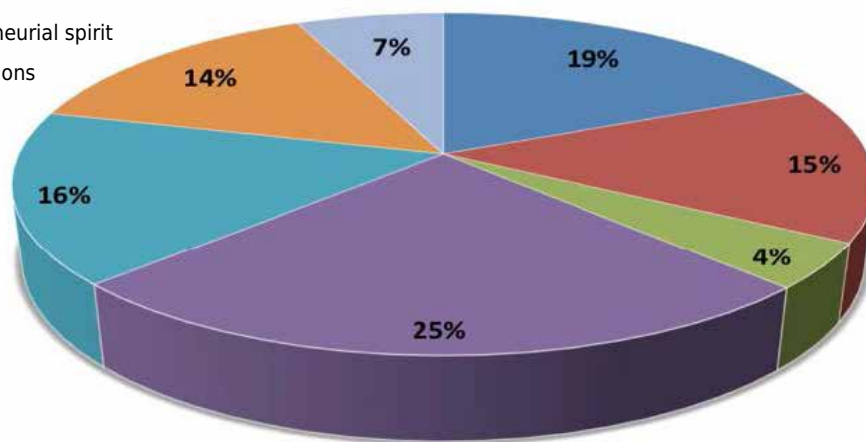
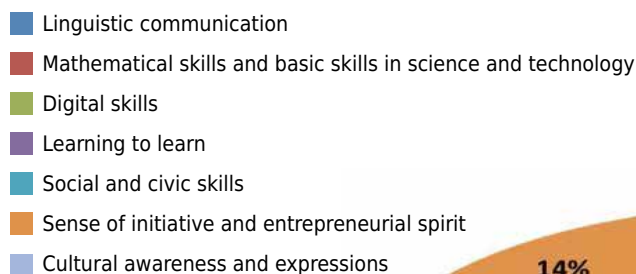
Selecting the learning standards for this project made it possible to clarify the area profiles and the competences profiles that guide the teaching process and the evaluation of competences within each area.

The LÓVA Project has a major artistic bias but that does not limit it to the area of Arts Education since it sets in motion all the competences to complete the tasks that are set. The competences are worked on from all areas of the curriculum and all the projects or tasks that go to make them up will develop the acquisition of different competences. Therefore, the activities in the LÓVA Project can be dealt with by all the areas.

The graph below shows the contribution made by the Project to competences development:

The competences of learning to learn is developed by 25%, and is present transversally in the entire curriculum and is fundamental for subsequent learning throughout someone's lifetime in different formal, non-formal and informal contexts. Knowledge about disciplines and strategies, the processes of self-regulation, planning, supervision and evaluation and positive attitudes and confidence enable the transfer and application of know-how to other contexts in life.

Key competences in LÓVA

TIMING

As we commented at the beginning, it is necessary to dedicate five hours a week to LÓVA, in our school it fitted in very well with the work we had been doing on projects.

It is necessary to have a management team that is committed to these methodologies to make schedules flexible within the regulations.

In the LÓVA classroom, the tasks that had to be developed over time were marked in green when the proposed task had to commence with the activities that helped us to develop it, the schedule in red, and the ones that involved the entire process were marked in yellow.

The **calendar** of the process, without going into depth, was as follows:

In addition, in the LÓVA classroom, the tasks that had to be developed over time were made visible: In green when the proposed task had to begin with the activities that helped us to develop it, in red the completion period, and in yellow those that impregnated the whole process.

SEPTEMBER

Project 1: Creation of the company and presentation of the professions

WEEK 2 (first day of class): We are an opera company
What is a company? Group activities begin.

WEEK 3: Name of the company (Who are we as a group? What are we going to do throughout the year?)

WEEK 4: Logo (and theme)

OCTOBER

WEEK 1: We search the topic (three weeks)

WEEK 2: We present the professions (two weeks) (visit of related professionals). We finish the logo.

Project 2: Opera Theme

Theme (one word)

WEEK 4: We choose a profession (job application, auditions, interviews).

NOVEMBER

WEEK 1: Thesis finished (one sentence)

WEEK 2: Announcement of the professions / Company meeting / Books of the different professions / Character creation / Main trait / Motivation (2 weeks)

WEEK 3: First meeting of the company. The theme turns into music and visual design

WEEK 4: Decide relationship between characters (2 weeks)

METHODOLOGY

The teaching model used in the LOVA project is project-based learning (PBL). During a school year, four projects are completed, made up of a series of activities that guide students towards the end product, the first night of the opera. Students are the main players throughout, they take on the responsibility for their company, their learning process and the

outcomes of each activity. The teachers are mentors, they accompany students in the process of organising and doing the tasks, but they do not give direct instructions. They also provide the materials and tools to work with, they pose challenges in each activity and with constant feedback they guide the students' work towards the end product.

RESOURCES: MATERIALS AND PERSONAL

The materials we made available belonged to the school, for the musical compositions with instruments from the music room. The AAIICC lent a portable keyboard and documentation for the public relations team.

The staff that were constantly involved in the project were:

1. The tutor **Antonio Mesa**, with LÓVA training, director of the work.
2. The school director, **Natalia Marcuello**, who entered two hours a week. LÓVA trained and a professional in music. Musical director of the opera.
3. **Julia Ruiz**, LÓVA trained, actress and director of La Sal theatre company. External advisor of the project and an expert in all the fields. Worked with the company two hours a week.

There were also a lot of professionals who visited us on occasions. Each one brought material for experimentation.

- **Juan José López Marín**, Programa Abecedaria - Red Andaluza de teatros Públicos - Regional Ministry of Culture and Heritage. "Butterfly Project. Transforming Arts into Education"
- **Sebastián Podadera Fernández**, Programa Abecedaria - Red Andaluza de teatros Públicos - Regional Ministry of Culture and Heritage. "Butterfly Project. Transforming Arts into Education".
- **José Carrión**, Public School of Cultural Training of Andalusia, AAIICC. Expert in sound, lighting and machinery. <http://terceroconvistas.blogspot.com>
- **Maite Díaz**, permanent lecturer of the Teaching Department at the Faculty of Education Sciences of Granada.
- **Robbie Mendelow** as an expert carpenter.
- **Lolo Fernández**: Professional clown and musician. Known internationally, he has worked with the "Cirque de Soleil".

Natalia Marcuello with the team of composers. Julia Ruiz with team of writers.

Antonio Mesa guiding the game of "Lazarillo" by the School.

Jose Carrión, explaining basic concepts of lighting and sound.

Sebastián Podadera, documentary expert, with his students. Juanjo López and Maite Díaz with the children.

Robbie Mendelow as a skilled carpenter. Lolo Fernández with his students.

STUDENT EVALUATION

The LÓVA project, which is complex and lasts for one entire academic year, offers the perfect scenario for developing key competences.

The competences evaluation is based on the specific curricular points of each activity included in the four projects. All the learning standards are grouped together into tables that correspond to each competen-

ces, thus creating the competences profile. The level of development of a key competences achieved by a student is determined by adding the levels of performance that they achieve in each activity and/or project.

Below is an example of the evaluation of the activity “Name of the company”.

After carrying out the corresponding sessions to give the name from the following curricular specification:

ACTIVITY: NOUNS				
Learning standard	Area	Key skill*	Assessment criteria	Block of content
Expresses feelings, needs and rights while also respecting the needs of other in cooperative activities.	Social and Civic Values	CSC, CL	Structures an effective and independent thought, positively employing emotions.	Personality, self-awareness. Reflection and expression of thinking.
Uses context to understand the meaning of a word and to check the meaning in a dictionary.	Spanish language and literature	CL, AA	Vocabulary. Use of the dictionary.	Knowledge of language
Recognises nouns and their classes in written and oral texts: proper/common, individual/collective, animate/inanimate, concrete/ abstract, countable/ uncountable.	Spanish language and literature	CL	Vocabulary. Use of the dictionary.	Knowledge of language
Gives explanations of the content related to the area of knowledge in a clear and ordered fashion.	Social and Civic Values	CL, AA	Develop responsibility, capacity to make an effort, diligence in studies and reflection about the learning process.	Common contents.

* Key competences: Sense of initiative and entrepreneurial spirit (SIES). Linguistic communication (LC), Cultural awareness and expressions (CAE), Digital skills (DS), Learning to learn (LL), Mathematical skills and basic skills in science and technology (MSSST), Social and civic skills (SCS).

There is a 45-minute session per day for one week (the third week in September) and the following activities are proposed:

WHAT WE ARE AS AN OPERA COMPANY

Name of the company

- We work from the ideas already worked on in the challenges, and we ask ourselves again, why are we making an opera? What do we want our company to be?
- We can make use of adjectives, but it is more interesting to use metaphors. For example, a metaphor of “Union” could be “Bunch of grapes”.
- As a warm up for the following activity, we organise several games to activate energy:

Zip, zap, bown

- In a circle, each sound has a different gesture: zip sends the energy in one direction, bown changes the direction, zap, gives a jump into the circle.
- **METAPHOR: We listen to the group, we pay attention, we are generous, we make sure the energy gets to everyone.**

1,2,3,4,5

- Shake 5 times: one hand, the other, a leg, the other, the whole body. We do it again, but four times, then 3, then 2 and finally once.

The metaphors

- Using five word or concepts, for example: volcano, breeze, fly buzzing, spiders web, rainbow, the energy and the movement they generate are practiced.
- At the end emotions are associated with this list, the ones mentioned by the children, for example:
- Volcano - anger. Breeze - calm. Fly buzzing - irritation. Spiders web - trapped. Rainbow - happiness
- We work freely through the space, first we try to represent the physical object, its energy. Then we perform the emotion or the feeling, we relate to the others.
- Nota: Each child freely chooses the words to be performed in a different order, so that they do not do them all at the same time. That way we encourage more creativity.
- To reinforce the concept, we say a word, and in a circle, we pass the emotion it generates with a gesture.

Brainstorm of ideas for the name of the company

- We make a brainstorm in groups of 4. We can do this using the energies and metaphors that we already worked on as an inspiration.
- The name shall be related to our thoughts about the questions: what company are we? Why are we making an opera?
- After filling a sheet of paper with ideas, each person selects the one they liked the most. Some days are given over to reflection, with the proposal that each one decides on just one name.

Choosing the name

- Each child writes the name they want on a piece of paper and they are placed in a hat. A presenter says the name with a lot of ceremony and show and another person writes them on a list.
- The company can exclaim with different degrees of intensity if they like the name or not. If there is a lot of noise, a mark can be put against the most popular names.
- A second round of exclamations is made for the names with a mark.

- Three names should be left for the final.
- A debate is organised for the final selection. The aim is to go deeper into the qualities of each proposal and so reinforce the values we have as an opera company. Firstly, the persons who wrote their names defend their proposal by explaining their reasons for creating it. A word round robin is then made to enable everyone to value and defend one proposal or another. It is important to give the opportunity to everyone to express themselves, defend an opinion while being open to the evaluation and acceptance of different opinions, know how to revoke my proposal.
- Finally, there is one more round of votes, in which the name for the company is selected.

Each student is named and assessed in our evaluation book. In addition to everything we work with.

We work on the principle that there is no single evaluation instrument. We add the portfolio for own observations, with the evidence of learning shown by the students. We also assess the notebook with the reflections they contribute to each session.

Evaluation table

Nouns	Excellent	Very good	Good	Low
Expresses feeling, needs and rights while also respecting others in cooperative activities.	Expresses feelings, needs and rights, speaking calmly while also respecting the feelings and rights of others.	Expresses feelings, needs and rights, speaking calmly while also respecting the feelings and rights of others.	Expresses feelings, needs and rights, but does not bear in mind the needs of feelings of others	Expresses feelings, needs and rights without respecting others.
Uses the context to understand the meaning of a word and to check this meaning in the dictionary.	Able to understand the meaning of a word from the context and understand its meaning in the dictionary.	Uses the context to understand the meaning with little help and is quite autonomous when using the dictionary.	Able to understand the meaning of a word by using the context and specific examples, bit needs guidance in using the dictionary when....	Needs detailed explanations with examples to understand the meaning of word from the context and shows little flexibility in using the dictionary.
Recognises nouns in oral and written texts: proper/common, individual/collective, animate/inanimate, abstract/concrete, countable/uncountable	Recognises nouns and their classes in written and oral texts.	Recognises most of the nouns and their classes in written texts.	Uses previously learnt examples to compare and recognise the nouns and their classes in written texts	Recognises nouns and their classes in written texts with direct help and previously learnt examples.
Gives oral explanations of the content related to the area of study in a clear and organised fashion	Gives oral explanations of content related to the area of study in a clear, dynamic and organised manner, linking it to other knowledge.	Gives oral explanations of content related to the area of study in a clear and organised manner	Explains contents related to the area of study clearly but somewhat chaotically.	Gives oral explanations about content related to the area of study in a chaotic fashion and lacking clarity.

ADVICE AND TRAINING

As I mentioned in the justification, it is essential to do the LÓVA course. The starting point is then to create a group with specialist advisors that is coordinated throughout the year. They also put a resources bank at our disposal that helps us to plan our working sessions and to develop specific curricular points and the evaluations.

Another important need is training in Project-Based Learning (PBL), which we were trained in at the school during the previous two academic years via the Teacher Training Centre of Granada. We were already configured as a PBL School. It is not an essential requirement as the tasks are already very well defined and developed.

In our case, and thanks to the Butterfly Project of Erasmus+, we could count on the material and human resources of the Agencia Andaluza de Instituciones Culturales of the Regional Ministry of Culture and Heritage. Their team in Granada provided us with everything that we asked for. Besides the experts who visited us, the Agencia enabled our students to enjoy a day's training in theatre-forum with Lucía Miranda, playwright, stage director, art teacher and creator of The Cross-Border Project school company.

In December 2019, the second **transnational learning activity** of the Butterfly Project took place in Bologna, Italy, which was attended by two teachers of the school along with the two technicians responsible for the project in the AAIICC. In this second exchange of educational experiences, the Italian partners, the company La Baracca-Teatro Testoni-Raggazzi in Bologna and the Istituto Comprensivo Estatale di Medicina, designed a complete programme of activities that included workshops, visits and conferences such as the ones given by Roberto Fabretti cofounder of La Baracca, who has been organising workshops for more than 30 years at the Escuela de Medicina; Gabriele Marchioni and Daniela Micioni “How the theatre workshop is constructed at the Instituto de Medicina. Proposal and objectives”; the Laboratorio de Arte de Creación “Le scatole delle meraviglie” with Anna Paola Corradi and Marina Manferrari; the conference of Fabrizio Cassanelli, who presented his work with teachers in Tuscany or the encounter with Elena Malaguti and Mirca Ognisanti, about the “The artistic experience as a vehicle for social inclusion and equality in the school context”. During this learning activity, we were able to attend the final theatre performances by the students of the Istituto de Medicina, as part of the local laboratory of the Butterfly project in Italy.

At this point, we would like to express our thanks to all the educational agents who have participated in the process, from the management and teaching team of the school for believing in this project and getting so deeply involved, to Sebastián Podadera and Juanjo López (Programa Abecedaria of the AAIICC), who believed in us and chose us as the benchmark centre for the performing arts in education. Neither can we forget the hard work of de Julia Ruiz, whose collaboration enabled us to show that education can be articulated around the performing arts, without the teacher having to leave the class when the artist walks in, learning from each other hand in hand, to bring about a curriculum of social transformation and individualised attention to multiple intelligences.

In short, an active and innovative methodology needed for the passing of a formal education system that needs to change.

A job that cannot be done without the effort of the teachers and colleagues that have accompanied us over the years, participating in and fostering any proposal relating to the performing arts that was set forth.

I would like to end by thanking the families. Without their understanding, respect and participation, this project would have

made no sense. And finally, “my boys and girls”, thank you for your spirit, students who I feel proud to learn from every day.

BIBLIOGRAPHY

Evaluación primer ciclo proyecto “PLANTERS” cursos 2014/15 y 2015/16. Available in <http://conarteinternacional.net/recursos/>

Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education. UNESCO, Seúl, 2010.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences For Lifelong Learning. Official Journal of the European Union, 2006.

Dossier de recursos LÓVA, curso formativo 2019. Available in <http://proyectolova.es>

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.

ANNEXES

Due to the experience accumulated over a number of years by the CEIP Sierra Nevada de Guéjar Sierra, the teaching staff would like to extend this catalogue of good prac-

tices, with comments about each artistic experience implemented at the school. These experiences are shown in the following Annexes, in which you can see the evolution of the school from the commencement of the relationship between the performing arts and education. The chronological order is: Theatre (2015), Circus (2016), Historical Re-enactments (2017), Musical (2018) and Puppets (2018).

1. Theatre
2. Circus
3. Historical re-enactments
4. Musical
5. Puppets

Annex I - Theater Guide

Justificación

The first thing we thought of and organised in order to give the school the cultural identity it now enjoys, was a theatre performance.

Our proposal consisted of each class in the School preparing an end-of-year play to be shown to the municipality in what we called "Theatre Week". One or two plays would be shown every day.

Without any prior training, every teacher worked on a theatrical script and did what he/she could. The result was wonderful, and everyone learned from the process and the premiere of the shows.

We worked on the "The Dragon's Treasure" by Rafael Ordoñez with 3rd year students. In the first term, in language class, we analysed the text of the book, prepared costumes and designed the set. At the same time a drama workshop was set up. The aim was

to create an environment of maximum inter-disciplinary curricular exchange.

To see the photos of the Week, go to <https://ceipsierranevadaguejarsierra.blogspot.com/2014/06/primera-jornada-de-teatro-semana-del.html>

The school festival became the starting point for our journey into the dramatic arts. It evolved from the original perception of theatre as a set of enjoyable activities, or a specific workshop, to the point where drama becomes the axis around which the curriculum revolves, evidently with learning, the right attitude and trust.

Objectives

- Contribute towards the creation of an audience with criteria, furthering dialogue and the development of a critical mentality.
 - Promoting greater closeness to theatre in all its forms.
 - Develop the processes of attention and listening of our students.
 - Raise awareness of other languages and other forms of communication.
 - Awaken the capacity to fantasise, the imagination and creative thinking.
- Educate people to develop curiosity, so they are interested in finding out more about the world around them.
 - Provide a cultural tool with educational applications for teaching staff.
 - Develop the artistic feelings of students.
 - Raise the awareness of teachers and educational organisations about the importance of creating cultural habits in compulsory education.

Title: *Segismundo y Compañía*

The following academic year we proposed another theatrical week. This time another work prepared with 4th year students called *Segismundo y compañía* written by Fernando Lalana, which is very funny, includes audience interaction, songs and an ironic touch.

We used the Spanish classes in the third term for the play. We organised a street parade to promote it. The work can be seen at this link <https://youtu.be/yzAfvFoOw6U>

The show was selected for the final of the 8th Hermenegildo Lanz School Theatre Competition. It was performed at the Pablo Neruda de Peligros theatre and won the third prize, before 300 people and ju-

dges. Few words can really describe how much was learned by this group and the educational community that participated in the process.

Concha VILLARRUBIA, Nicolás MORCILLO. (2001): *Guía de Teatro Abecedaria*. Granada: Junta de Andalucía, Proyecto sur de Ediciones, S.L.

Bibliography

Alfredo MANTOVANI, Rosa Inés MORALES. (1999): *Juegos de Expresión Dramática*. Ciudad Real: Ñaque.

Annex II - Circus Guide

Title: *Gran Circo Vereda Estelar*

Here we look at see another show that was an educational success. We shall start by considering the whys and wherefores of the idea.

Transforming the community

After a turbulent school year thanks to the implementation of “project-based work” and the establishment of the school as a “learning community”, it was proposed that what was needed to end the year was an end-of-year party with an “educational purpose” as part of this framework of change. This masterpiece was created with the effort, creativity and teamwork of the entire community.

Justification

The end of term was near, there were two months to go and we started to consider what we were going to prepare and show to our village. One parent suggested organising a circus, and that was when the brainstorm that gave life to this dream commenced.

Two months later, thanks to the collaboration of families, teachers, institutions and

the people of the village, the dream became a reality, a magical day. The educational community is being transformed.

The need to create a show with the participation of all the educational elements, and something that students know belongs to them, is an urgent issue in providing a convincing case for the transformational powers of our innovative educational practices. An exciting project in which everyone needs to make an effort.

The people who make up a circus believe in dreams and that is why they feel the need to transmit a message to all the people that go to a show, especially the children. In their world reality and fantasy are indistinguishably mixed, creating worlds of feelings and reactions that captivate the faithful participants of a world of fantasy. There, the only objective is to laugh; feeling happy is a fact of life and dreaming is permitted. Beliefs, myths, fantasies, dreams, emotions, tenderness, expressiveness, are all terms that perfectly define the spectacular world of the circus.

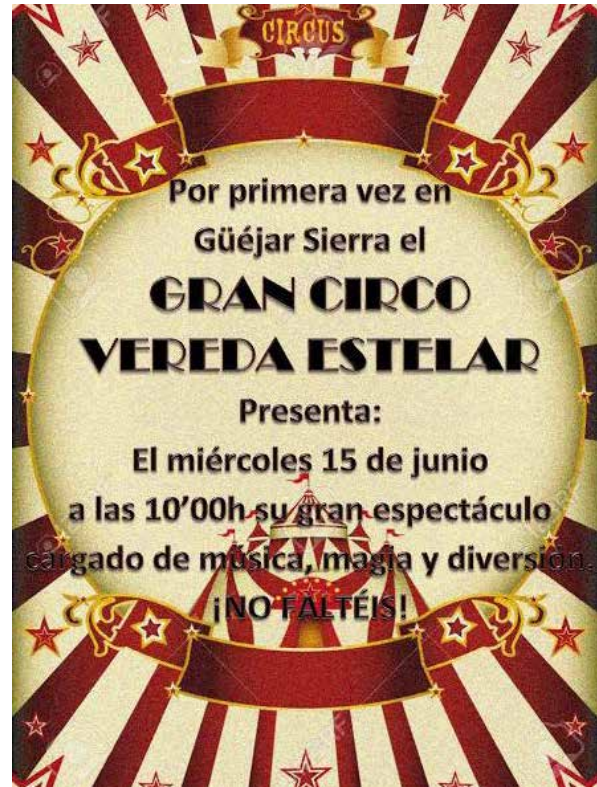
The circus constitutes a significant and attractive cultural element, the motivational

essence for students of something that has come before and is over and above us. The aim of this project is to appreciate the importance of recreational forms as a specific mode of expression, the manifestation of different languages that enable our students to create, imagine, socialise, enjoy and learn.

The school levels involved were **Pre-School** and **Primary**.

Objectives

- Enjoy and feel new emotions in their own bodies, discovering bodily potentials.
- Promote new forms of learning that strengthen the links between student-teacher-family, helping us all to feel that the school community is one big family.
- Express and communicate messages via the body: sadness, pity, happiness, pleasure, pain.
- Understand simple body language.
- Develop creativity and imagination.
- Improve self-esteem, self-awareness and personal development.
- Encourage cooperative work.

Posters that were pasted in all the shops of the municipality.

Key competences to be developed

All the curricular areas collaborated in an inter-disciplinary education project. On the way to the construction of the "Gran Circo Vereda Estelar", an ideal space was generated to promote the acquisition of all the key skills. We shall try not to saturate the reader with a lot of theoretical information, but in general terms:

- 1. Linguistic communication skills.** This refers to the ability to use language, express ideas and interact with others either orally or in written form. All the decisions are made in groups, there is room for all the activities, the end product comes from the students (choreography, clown sketches, juggling, etc.) bringing together all the proposals, meaning that situations are constantly being created that develop this skill.
- 2. Mathematical skills and basic skills in science and technology.** The first refers to the skills to apply mathematical reasoning to resolve day to day issues: the skills in science revolve around the abilities to use scientific knowledge and methods to explain the world around us; and the technological skills are developed when applying the knowledge and methods to respond to human needs and wishes: the design of all the elements that make up the show and how to show it to others.
- 3. Digital skills.** Involves safe and critical use of ICTs to obtain, analyse, produce and exchange information. They studied the circus throughout history. They saw documentaries, sequences of Cirque de Soleil, researching different ways to use makeup, etc.
- 4. Learning to learn.** This is one of the main skills, since it involves the student developing the ability to initiate learning and persist in doing it, organising their tasks and time, and working individually or in collaboration to bring about an objective. The activities were in groups. They continue to play at circuses.
- 5. Social and civic skills.** These refer to the capacities to form relationships with people and actively and democratically participate in social and civic life. The need to make relationships and understand each other can be seen in all the challenges that were posed.
- 6. Sense of initiative and entrepreneurial spirit.** This involves the skills necessary to convert ideas into actions, along with creativity and the ability to take risks and plan and manage projects. Students generated their activities with autonomy and freedom to create throughout the process.
- 7. Cultural awareness and expression.** This refers to the ability to appreciate the importance of expression via music, the visual and dramatic arts and literature. What better way to develop such skills than with the circus? The modern circus is, in our opinion, the maximum expression of the performing arts.

Methodology

The project work approach led us to develop key competences that were intrinsic to the method itself. But if we add the factor of successful educational practices such as the learning community as we are now, with interactive groups, dialogue circles, and mixed drama commissions, what we achieve is that **the entire learning community teaches, learns and is transformed.**

200 students and teachers made every effort to make this dream a reality.

The degree of participation of the families varied in the different phases of the project. Participation increased the closer we came to the show itself. A lot of talent and good work in the commissions contributed to make the end result that much better.

The **Town Hall of Güéjar Sierra** put everything we asked them for at our disposal.

Activities

The school worked on the “performing arts” project in the third in the third term, one day a week. On the one hand, the aim was to work on the play to be shown in our “cultural week”, and on the other hand, the circus.

How did we organise ourselves in the classrooms? The classes were divided into groups of 4-5 students, and members of each group were assigned roles or responsibilities to record the activities of the others (one was the representative, one was responsible for noise, another for treating others with respect, and another to maintain cleanliness and order). They helped each other, and the groups changed roles every week and members changed every month. What we tried was when work was done on the circus, there was an adult in class per group, whose role was solely to encourage the activity.

The students proposed in a group that the name of our show should be “Gran Circo Vereda Estelar” (proposed by the children of the 3rd cycle of primary school). The reason for the name was that it relates to a very famous hiking route in our village, Güéjar Sierra, called Vereda de la Estrella, a beautiful trail that takes you from the base of the north faces of the Mulhacén and the Veleta. Then each tutor proposed 4 or 5 activities per session (depending on the number of groups) to work on them in a period of approximately 20 minutes each one. One of the tasks was to rehearse the show that would represent the culmination of this immersion in the circus arts. For example, one day was given over to

“makeup”, each tutor adapted the tasks to their level, the proposal at 4th level in primary was:

1st task: We are now makeup artists at our circus. We are going to do some research about the types and ways makeup is used by characters in a circus. We are going to use the computer and write down our findings on a sheet of paper.

2nd task: There is no makeup left in the storeroom. We are going to invent a problem about the orders, which can only be resolved by doing an operation for a two-figure number. Remember that the products come in boxes with a lot of units inside..

3rd task: Now it’s time for practical work. We are going to put makeup on each other, thinking that the next task is going to be a small show.

4rd task: We are going to invent a small show that brings together the ideas of the four members of the group. We are going to write a layout of what we are going to do and then do the show.

5th task: Rehearsal and preparation of the end of year show in our circus.

As you can see, all the areas were worked on and the key skills were developed. There could be an infinite number of subjects, but the students themselves decided what to learn: acrobats, stories, balancing, adding and subtracting; juggling, more numbers, theatre in the playground; problems, texts. Social conduct, nature, ethics and aesthetics. Panels, workshops, corners, spaces in movement, clowns, laughter, circus characters and dreams. They are clear incentives to research, to learn and most definitely for play.

In this way, the activities of the groups took shape. They prepared all kinds of shows: acrobats, jugglers, dancers, mime artists, tight rope walkers, magicians....

We even had animals, but ones that demanded freedom. The students of the 3rd cycle in primary made 4 groups who danced to the Carnival of the Animals by Camille Saint-Saëns. Some of them were elephants, others swans, turtles and lions. Lyrics were created for the dances, poetry that asked for release from having to act behind bars. Four different acts were created.

Once the activities were set in motion, the only thing left to do was find a place to show

them in. The first idea was a kind of theatre owned by the Town Hall, but a parent (Fran) suggested making a circus structure in the sports complex that we have at the school; a tremendous challenge which was taken up with great enthusiasm by a number of families and staff. That was how a commission was formed, made up of families and teachers, to build a real circus.

- A cylindrical iron pillar was made, of 5 metres in height and 10 cm diameter, which would fit in the hole where the volleyball posts normally go. This was the central post around which the garlands were slung to act as umbrellas.
 - The goalposts were used to make the entrance for the families, because the show is open to everyone.
 - All the decorations were made by the students as were the boxes that marked out the edge of the ring. Details were drawn out and the seating was put in.
 - Popcorn and lemonade were made, and balloons donated by “Canción de Cuna” were handed out.
 - There were families helping out and providing encouragement everywhere and the children in the different groups were prepared,
- ...and everyone who enters has their nose painted and their picture taken in our Photo call (photos that they can take away as a souvenir).

and, let the show begin!

At this point, we would recommend that you see the video that summarises the result, it is 6 minutes long. The complete projection can be found in the school blog <http://ceipsierranevadaguejarsierra.blogspot.com.es/>

Another vital element was the participation of the teachers as artists with their own acts. The strongman, the fortune teller, the knife thrower, the water carriers. They not only gained the students’ respect, they gained the respect of the entire educational community.

Another highly important part of the show’s success was the school director, who not only participated with an act in the circus itself, but also from the very beginning provided training, human, material and organisational resources and anything else that was on her power to provide to make everything come together.

Some families deserve a lot of thanks, but special thanks should go to Darío,

Irene and Robin, who made a juggling workshop possible during playtimes. They were there on a voluntary basis, teaching students whose participation soon became total.

Thanks to them, we also got to know the great “Gegé”, an Italian professional magician who offered to help us in any way he could. He even gave us a 30-minute act as the final touch to a show made by all the children.

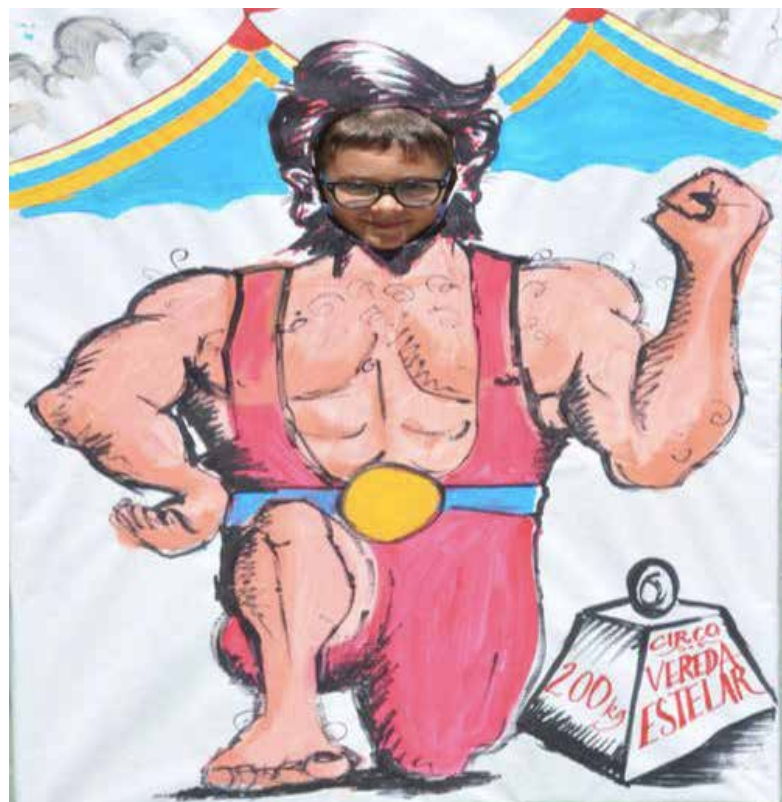
He came to the village for a week and gave us advice about how to sequence the acts. how to make the show dynamic, timing,

music, intervals...so many things we didn't know and that helped us so much, and all based on complete altruism.

Results

The result was a show of one hour and ten minutes with acts that were dynamic, fun, entertaining and moving, culminating in a professional show of an hour and a half. Magic!! The word said by everyone who participated and saw it.

The objectives were achieved, but way above the level we expected. Skills development was placed at an advanced level.

The inclusion of circus activities in the classroom was highly productive, since the different disciplines worked on in what we understood as being a circus, gave us a creative and artistic space that enabled us to work in the classroom on values, overcoming limitations, tolerance of frustration, coexistence between students, communication, collective creation, trust and self-esteem.

But what was also very important for us was that the school was full of people from the village (500 people approximately), the community entered, lived and were moved by the show with us. The show represented the “tip of the iceberg” that shows that another type of education is possible, and one that transforms things.

It should also be mentioned that in the audience there was the inspector and twenty directors of the region who later showered us with praise.

Antonio Mesa, tutor of the courses that brought together this experience and the director/coordinator of this kind of activity, said “besides being a teacher at this school, I’m also lucky enough to be from Güéjar Sierra and, four months after the show, you could go for a walk through the village squares and see groups of kids playing at “the circus”, asking to play the characters that they saw. Throughout the summer, the people of the village had only good things to say when they remembered the dream that was made a reality. And I use the word dream because that was what it really felt like. So much effort, intensity, learning, nerves, for something shown in a short period. The structure was built one day at 4.00 in the afternoon and we finished at 12 midnight. The next day we had the show and at 2.00 in the afternoon there was nothing to be seen, pure magic.”.

Entrance that they designed as a pass to see the show. Two invitations were distributed per child.

Evaluation

The portfolio was assessed with the evidence of learning prepared over the course of the project. The interactive groups are assessed using the following scale:

Discussion group	Excellent	Pretty good	Improvable	Much improvable
Participation in the process	Within the team he takes the initiative at many times and helps direct activities.	Participate by giving your opinion without the rest of the classmates having to ask you continuously.	She only expresses her opinion if the other classmates ask her, if not she simply content with repeating what the others say.	Participates very little, without giving ideas or opinions, only when the teacher is around.
Roles within the group Coordinator: organizes the shifts of intervention. Supervisor: controls the noise level. Secretary: take notes. Spokesperson: transfer questions to the teacher	He cares about performing the role that he has been given with care, taking care of his responsibilities, addressing others with education and respect.	He plays his role almost always, although sometimes it must be reminded, or sometimes he addresses others with little education.	You play your role at times, often forgetting your responsibilities, or treating others with disrespect.	He rarely plays his role, and when he does it is reluctantly.
Noise level	He always maintains a controlled noise level, speaking quietly, without squealing or screaming.	Normally he maintains an adequate noise level, although he gets overly excited at times and gets upset occasionally.	She must be instructed frequently to lower her tone of voice, which she recognizes and tries to correct without getting angry.	You have to frequently tell him to lower the tone of his voice, which he does not recognize and also gets angry.
Interaction quality	You know how to listen, respect the interventions of others, remain attentive He is a leader who respects the points of view and opinions creating group conscience encouraging others.	Listen carefully to others and support the efforts of others. Usually maintains the unity of the group.	Sometimes he listens, from time to time he supports the efforts of others, only sometimes he does to keep the group together.	Rarely listens to, shares, or supports the efforts of others. There is very little interaction, showing disinterest in maintaining the unity of the group.
Work quality	They develop high-quality, creative and innovative work, without wasting time, focused on the work they have to develop.	They do a good job, even though they sometimes mismanage time.	The work needs to be finished off by other colleagues for a terrible time management.	The work is of low quality.

The discussion groups are also assessed according to the following scale:

Discussion group	Maximum output	High output	Medium output	Low output
Materials	Brings and respects the materials	Sometimes the student does not have materials, a book or the activities	Almost always brings the materials, but sometimes does not bring the requested tasks.	Usually brings the requested materials, but with the occasionally forgets them. Almost never brings the requested tasks.
Activities completed	Always brings all the activities presented cleanly, clearly and without errors	Does all the activities although sometimes lacks clarity and are not always clean.	Sometimes does not do the tasks, also lacks clarity of expression.	Often does not do them, but improvises and contributes some interesting points.
Participation	Participates actively with interesting and relevant contributions.	Regularly participates although with less significant contributions.	Participates sometimes, but provides interesting ideas.	Participation is occasional. Often repeats ideas that already came up in the discussion.
Respect for the dynamics of the discussion	Always respects turn taking, the classmates' opinions and the directions of the moderator.	Respects turn taking, the classmates' opinions, but is sometimes unwilling to respect the moderator.	Although he/she usually respects the dynamic of the discussion, some days he/she is inflexible with opinions and wants to be the leader.	Often has to be warned a couple of times. Sometimes plays tricks to get laughs.
Oral expression	Expresses ideas with clarity and concision. Maintains an ample register of vocabulary. Good debating capacity.	Expresses ideas clearly, but sometimes wanders and vocabulary is not very varied.	Expresses ideas clearly but often resorts to examples, lacks vocabulary to express what he/she means.	Finds it difficult to express what he/she means, vocabulary is repetitive and does not argue with a solid basis.

Bibliography

MATEU, M. (2003). "Prologo". En J. INVERNÓ. *Circo y educación física*. Barcelona: INDE.

TORRES, J. (2002): "Sin muros en las aulas: el currículum integrado". En AA.VV. *Lecturas de didáctica*. Madrid: UNED.

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.

Annex III - Guide to Historical Reenactments

Introduction

Here we present another successful experience in performing arts and education. All schools are surrounded by interesting and recoverable historical backgrounds. It is a unique opportunity to develop a project and present the end product in the form of a play that recreates everything that students had the opportunity to investigate.

In our case it was planned for the third term and it was a collaboration of the 2nd

primary cycle with 3rd and 4th year students.

The motivation for research into the project may come from the students' own interest, or it may be from outside factors. We spoke to the Mayor of the municipality and we proposed that she come to the class with a problem in mind:

“For the Cultural Week of Güéjar Sierra (held every year at the end of May with all kinds of cultural activities) they want to show

Recreación histórica época del Duque San Pedro de Galatino

a cargo de:

Alumnos del CEIP Sierra nevada

Entrada-invitación que diseñó el alumnado y que tenían que presentar al principio del recorrido para poder disfrutar del paseo guiado. El revisor ticaba el pase.

tourists and locals the Tram Route, and the boys and girls were asked if they could take care of this”, but they had to give information of what used to take place on such a representative means of transport.

That was how the motivational activity was organised, and the students were delighted to accept the commission. So, we got to work.

Planning the project

Title: *El Tranvía*

What

The old trams of Sierra Nevada were an important factor for communications in the national park. Güéjar Sierra contained the last stops for the tram line. The town hall has commissioned us to gather information about the line and transmit it. We will also talk about its creator, Julio Cañaveral, Duke of San Pedro de Galatino. We have decided to do this in the form of dramatizations.

For what

Tasks

- Search for information
- Interview experts

- Script
- Costume workshop
- Drama workshop
- Invitations

Competences, skills and assessment criteria (AC)

Language Area

AC.2.1. Participate in situations of communication in the classroom, recognising verbal and non-verbal messages in different day to day situations of oral communication, respecting the rules of communication exchange: taking turns to speak, listening, explaining clearly and with the right intonation.

AC.2.3. Understanding the meaning of oral texts of different types commonly used on the radio, TV, Internet, family, school, classroom, recognising the main and secondary ideas.

AC.2.4. Recognising and creatively reproducing simple oral texts, linked to their tastes and interests, of the most common genres depending on the communicative intention and needs of the context.

AC.2.5. Summarise the information received about everyday situations that are

close to their reality to then apply them in different learning contexts.

AC.2.6. Read different texts of increasing complexity included in the reading plan of the level and/or cycle, with adequate fluidity, intonation and rhythm, respecting the pauses of the readings and using reading as a source of pleasure and personal enrichment, and raising awareness of the important literary work of the culture of Andalusia.

AC.2.7. Understand texts that have been read, identifying the relationship between illustrations and contents and deducing the meaning of the words from them and the intention of the text to acquire vocabulary and identify basic orthographic rules by reading.

AC.2.8. Develop basic strategies for understanding texts such as underlining the basic elements, preparing summaries, identifying characteristic elements, cohesive mechanisms and their organisational structure.

AC. 2.9. Seek and select different types of information in digital media in a secure, efficient and responsible manner to use and apply in research or proposed tasks.

AC 2.10. Plan and write, with the help of guides and the collaboration of classma-

tes, texts of the most common genres with different communicative intentions, to develop the writing plan, maintaining their structure, with appropriate vocabulary, with attention being paid to punctuation marks, accents and spelling and making use of ICTs as a resource to write and present their productions.

AC.2.12. Understand and use basic language skills (words, meaning, grammatical category...) of the cycle in the activities of producing and understanding texts, using the dictionary to find the meaning of unknown words, selecting the correct meaning.

AC 2.19. Discover and produce literary texts, using lexical, syntactic, phonic and rhythmic resources, distinguishing literary production from popular and oral tradition, educated and written language, subsequently preparing dramatizations individually or in groups of literary texts adapted to their age group, either produced by themselves or by the group.

Arts Area

AC.2.2. Simple observation and interpretation of fixed and moving images in their cultural and historical contexts, focusing on the artistic works offered by the culture

of Andalusia, developing critical faculties and skills to enable new and simple images to be made with the help of models.

AC.2.3. Use information and communication technologies in a responsible manner to find, create and disseminate fixed images.

AC.2.6. Prepare drama productions progressively according to the basic indications in the creative process, selecting the most adequate techniques to do so.

AC.2.7. Organise and plan their own production based on bibliographical information, the media and the Internet, that enables them to contrast ideas, information and conclusions with other classmates.

AC.2.9. Discover the most significant Andalusian art forms that form part of the artistic and cultural heritage, acquiring attitudes of respect and appreciation.

Music Area

AC.2.13. Discover simple works of music of Andalusia and describe the elements that make them up, using them as a frame of reference for their own creations.

AC.2.15. Experiment with the expressive possibilities of the voice, applying basic aspects in use and care.

AC.2.16. Use the musical language to interpret a variety of Andalusian pieces of music and songs, individually or in groups, appreciating their contribution to personal, social and cultural enrichment, assuming responsibility in group interpretation.

AC.2.17. Discover and select bibliographical information in the ICTs about instruments, composers, musicians and events, with secure and responsible use of same.

Social Sciences Area

AC.2.1. Interpret and describe the information obtained from direct and indirect sources, reporting the conclusions orally and in writing. Prepare work individually and in groups with the information and communication technologies, using terminology specific to the social sciences, managing simple graphs.

AC.2.3. Appreciate the social contribution of humanity, based on shared democratic values and universal human rights and select adequate strategies and codes to resolve nearby social conflicts, democratically cooperating, negotiating and evaluating the ideas of others.

AC.2.7. Identify and describe demographic concepts in nearby rural and urban environments, the geographical, social

and cultural factors and features of the local population and that of Andalusia, reflecting on the evolutionary process of the modern population, the reasons for the rural exodus and emigration in Spain and Andalusia.

AC. 2.11. Identify and use basic units of time to place and sequence the most important events in the history of the region and of Andalusia, associating them with events in the family and identifying the basic units of succession, duration and simultaneity and the units to measure historical time, sequencing events from Prehistory and the Age of Antiquity in Andalusia and the Iberian Peninsula, from an attitude of respect for the cultural heritage and one's own culture as an element of identity and as a source of wealth that should be preserved and cared for.

How

Strategies and activities

- Use of computers to search for information and make presentations.
- Interactive groups.
- Dialogue circles.
- Dramatizations.

- Costume workshop.
- Feedback, self-assessment.
- Excursions to the area of the tram.
- Interviews.
- Drawn invitations.

Where

Classroom, library, old tram line.

With who

Classmates, families, tourist guide, teaching staff, Town hall.

With what

Portfolio, computers, material for costumes and decoration, material for preparing script, interview.

In what timescale

1. Search for information 6-10/03
2. Interview 13-17/03 3.-Costumes 1h/week
3. Script 2 weeks 20/3-1/04
4. Art workshop. 1h./week

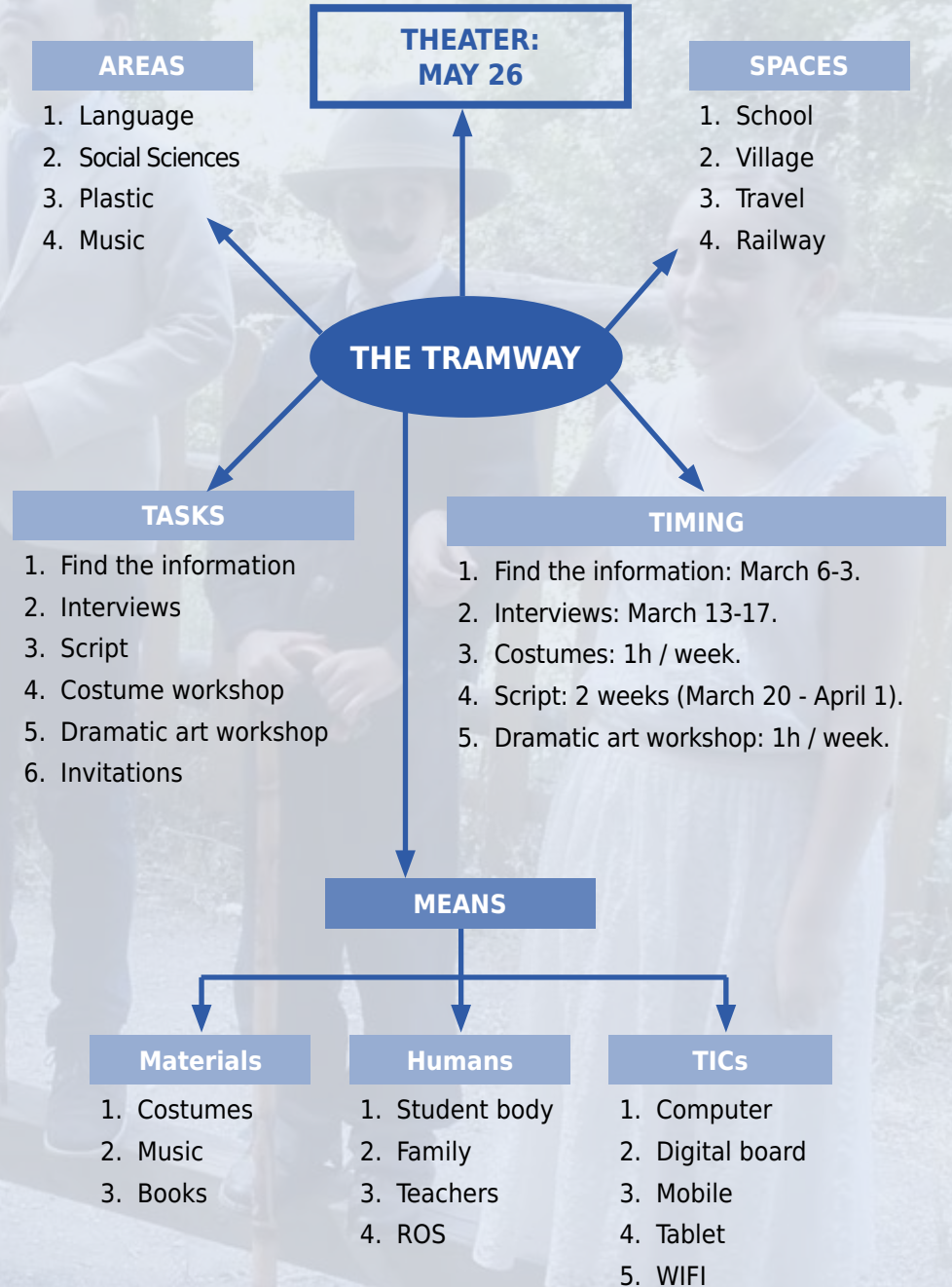
PROYECTO: THE TRAMWAY VISUAL SCHEME

What do we know?

- He took the tram from Granada to Güejar-Sierra.
- There is a hotel in his name.
- In Granada there is a street with his name.
- He was very rich and knew many artists and politicians.
- He was very fond of nature.
- He made the first hotel in the mountains.

What do we want to know?

- Why did you design the tram?
- Who was?
 - Birth.
 - Studies.
 - Lifetime.
- What time did you live in?
- What clothes did you wear in your time?
- What is there to say at each of the stops?

Evaluation

On the one hand, the portfolio, which was where the evidence of learning was to be found, was assessed, while the completed tasks were graded and marked:

Tasks	Excellent (4)	Very good (3)	Good (2)	Beginner (1)
Task 1: Finding information	Students know of different resources to search for information.	Students are guided by teaching staff to search for credible information in different resources.	Students search for information in different resources, with guidance from an adult, although not in reliable sources.	Students know of different resources to search for information.
Task 2: Interview	Students prepare the interview, carry it out and draw conclusions with valid information.	Students prepare the interview, carry it out and disseminate the results, although without conclusions.	Students prepare the interview and carry it out without drawing any credible conclusions or results.	Students prepare and conduct the interview but with few valid questions.
Task 3: Prepare script	Students have prepared a script with a wide range of vocabulary, in which all the characters and the narrator participate, accompanied by stage directions.	Students prepare a script on their own in which all the characters participate.	Students prepare a script under an adult's guidance.	The students contribute some phrases to the script with the help of an adult.
Task 4: Costume workshop	The costumes are suitable for the play and students have actively participated in the design and preparation.	Students participate in the design and preparation, using the information obtained.	Students prepare the costumes proposed by an adult.	Students show interest in participating in preparing the costumes using information that an adult searched for.

EL TRANVÍA DE SIERRA NEVADA

UN PROYECTO SINGULAR

El tranvía Granada-Sierra Nevada constituyó un reto técnico, empresarial y sobre todo, un proyecto espectacular que ilusionó y fascinó a varias generaciones de granadinos durante 50 años. Fue de todos los tranvías granadinos el más emblemático, siendo pionero en ferrocarriles españoles de montaña. El tranvía de la Sierra destacó por su carácter turístico que permitió contemplar los impresionantes paisajes de Sierra Nevada a través de un medio colectivo. Generó riqueza a raíz del creciente interés por las actividades de ocio relacionadas con la montaña, aunque también se pretendió explotar otras actividades como la minería y el transporte de pasajeros.

Pocos tranvías del mundo han tenido un trayecto tan accidentado, cruzando túneles abiertos en roca, discurriendo por el borde de abruptas laderas y salvando más de 20 puentes. El tranvía circulaba entre paisajes de Cenes de la Vega, Pinos Genil, El Tajo de Las Palomas, La Cueva del Diablo, El Púlpito de Canales, La Cueva del Agua, El Túnel de la Alouza, Güéjar Sierra, estaciones de Maitena y El Charcón.

Cuatro proyectos distintos se presentaron desde 1906 hasta el finalmente construido, llevado a cabo por iniciativa del Duque de San Pedro de Galatino, en 1919. Las obras se iniciaron en 1921, con la intención de conectar la zona de las Vistillas, en Granada, hasta El Charcón y de ahí hasta Sierra Nevada. El primer tramo entre Granada y Güéjar Sierra se inauguró en 1925; el segundo hasta Maitena en 1928 (tramo por el que discurre esta vereda), teniendo que esperar hasta 1947 para ver el último tramo en funcionamiento, entre Maitena y el Barranco de San Juan.

Ayuntamiento de Granada, Ayuntamiento de Güéjar Sierra, Ayuntamiento de Sierra Nevada, Museo Tío Juan

Tasks	Excellent (4)	Very good (3)	Good (2)	Beginner (1)
Task 5: Theatre workshop	Students actively participate in the workshop, showing interest and using adequate oral expression and gestures.	Students actively participate and show interest, with adequate oral expression.	Students memorise their parts and act when it is their turn.	Students know when to go on stage although they need support in playing their role.
Task 6: Preparing invitations	Students design their own invitation, and disseminate it with good visual production and including all the valid data of the non-continuous text.	Students prepare their own invitation with good visual production and including all the valid data of the non-continuous text.	Students include all the information of the non-continuous text.	Students prepare an invitation although not all the necessary information is on the invitation.

Methodology and organisation

PBL (project-based learning) and Learning Communities enable the entire educational community to become involved.

The time has come to show what has been learned. Everything that they had investigated (muleteers, Duke of San Pedro Galatino, routes for mountain climbers and skiers, geology, bridge engineering and design, biology,) was distributed into 14 information stations all along the route. At each point there were two students with a

family member or teacher. A narrator accompanied the group between stations.

Since it is a line where no cars can enter, a family member offered a quad with prior authorisation for use, to distribute material and provide logistical support.

There is a tunnel halfway along the route, and a show and a screening were prepared there.

With everything ready, the show begins, tourists and local people enter in groups of 20.

Annexed IV - Musical guide

Title: *Charlie y la fábrica de sueños*

Justification

A new project to develop the curriculum via the performing arts. At the start of the term, to develop the dreaming phase of the learning communities, we gave it more life with a street parade based on the story of “Charlie and Chocolate Factory” by Roald Dahl. This also gave us the opportunity to celebrate the centenary of his death. And for the end of the academic year we decided to organise a musical based on this literary work.

In a world where new technologies attempt to open a breach in the world of education to create automata, in a world where robotics invites you to work in an individualistic, competitive and emotionless environment, we are committed to the fantastic duality of drama-education. We seek new formulae such as the psychological-dramatic approach to work in tutorials; the theatre of inclusion that teaches values and involves, through the theatrical act, all the agents who participate in education. Theatre creates a participative school, a critical and creative one, where learning uses not only reason,

but also imagination and emotion. And this is what we experienced at our school with this project.

To support these theories, we need to quote the great specialist in theatre and education, Alfredo Mantovani, who in the seminars on “The social, educational and cultural value of the dramatic arts applied to children and adolescents” of 27 March 2017, commented: “Reinforcing the duality of theatre and education from different perspectives means that we engage with the complete education of a person. This is in fact the objective, to educate receptive, sensitive, critical and creative people. aware of different artistic modes of expression and techniques that provide them with a global expression and better communication with others. It is necessary to dream of a new school, a school that listens, that feels, that is surprised and creates personal criteria in its students.”

And that is done by “doing theatricals”, and we’re working on just that. The people who make up a theatre believe in dreams and so feel the need to transmit their message to everyone who comes to each show, especially children. In their world reality and fantasy are indistinguish-

shably mixed, creating worlds of feelings and reactions that captivate the faithful participants of a world of fantasy. There, the only objective is to laugh, feeling happy is a fact of life and dreaming is permitted. Beliefs, myths, fantasies, dreams, emotions, tenderness, expressiveness, are all terms the perfectly define the spectacular world of the theatre.

The theatre constitutes a significant and attractive cultural element, the motivational essence for students of something that has come before and is over and above us. The aim of this project is to appreciate the importance of recreational forms as a

specific mode of expression, the manifestation of different languages that enable our students to create, imagine, socialise, enjoy and learn...

It is therefore an educational necessity in any school, in which the dramatic arts can respond to such needs.

The school levels involved are **Nursery** and **Primary**, and the objective is to develop all the curricular areas in an inter-disciplinary pedagogical project.

The educational route towards the construction of "Charlie and the Dream Fac-

tory” creates an ideal space to promote the acquisition of all the key skills. 120 students and teachers have invested all their efforts in making this dream a reality.

The level of participation of families varied according to each phase of the project and grew the closer we came to the show itself. A lot of talent and hard work in the Mixed Theatre Commission substantially contributed to the success of the end result.

The Town Hall put everything it was asked for at the disposal of the School, including taking on sound and lighting technicians for the first night.

The Teaching Staff Centre of Granada provided specific training in drama. And the

Programa Abecedaria of the Cultural Institutions Agency of Andalusia of the Regional Ministry of Culture and Heritage provided all kinds of professional technical and educational support. Special thanks are due to the work of Concha Villarubia and Jose Carrión for monitoring the process and the hard work of logistical support during the premiere.

Objectives

- Enjoy and feel new emotions in their own bodies, discovering bodily potentials.
- Promote new forms of learning that strengthen the links between student-teacher-family, helping us all to feel that the school community is one big family.

Poster of the work on the balcony of the Town Hall.

Posters.

- Express and communicate messages via the body: sadness, pity, happiness, pleasure, pain...
- Understand simple body language.
- Develop creativity and imagination.
- Improve self-esteem, self-awareness and personal development.
- Encourage cooperative work.
- Associate the activities of our school with the dramatic arts..

Activities

- 1^a. Create a mixed committee of dramatic arts.** A group of parents, village residents and students was formed. This group of volunteers met every fortnight to manage everything related to the street parade and musical, each one providing different skills.
- 2^a. Street parade.** At the start of the term a street parade was organised to attract the attention of the educational community of Güéjar Sierra. The entire school dressed up and distributed urns with participation slips to invite people to dream about a better school, to write about it and put the slip in the box.

The **committee** designed the posters, leaflets, urns, Charlie's machine, costumes and parade route. They were also responsible for talking to local businesses about where the boxes would be placed for 2 months to collect the dreams.

- 3^a. Literary discussion group.** The commission organised the decoration of a room to enable all the students and families to read the original work of "Charlie and the Chocolate Factory" by Roald Dahl. This was part of the successful educational practical work defined by the learning communities.

- 4^a. The Musical.** After this brilliant start, the seed was sown to work on a musical of the book by Roald Dahl. The idea was a very complicated one, because there was no script. We used the book and the two films based on the work.

Another factor was that the children had never sung. All the songs had to be written too. The set design was complicated because the idea was to put the show in the patio, which is an exterior area.

The commission worked very hard on the different area (set design, music, art...). The whole community was involved.

Dream machine and Charlie in the parade.

5^a. Distribution of roles for the students. This took the following form:

- Nursery 4 years: They did the oompa lumpas. The lyrics of Augustus Gloop, were adapted. They sang and danced their part.
- Nursery 5 years: They did the oompa lumpas. The lyrics of Veruca Salt were adapted. They sang and danced their part.
- 1st year primary: They did the oompa lumpas. The lyrics of Violet were adapted. They sang and danced their part.
- 2nd year primary: They did the oompa lumpas. The lyrics of Mike

were adapted. They sang and danced their part.

- 3rd year primary: when the oompa lumpas sang, they depicted the actions sung by the children in parallel on a shadow backdrop. They prepared the script and the materials.
- 4th year primary: They played the characters. A casting process was carried to position the voices and roles were handed out. The main characters were duplicated to represent a dual personality.

6^a. Creation of a choir. Natalia Marcuello, the school director, was deeply involved in the project and is a professional musician. She composed

Classroom of the discussion group.

the lyrics of the songs and did the casting. A group of voices was then selected, who regularly rehearsed the songs of the musical.

- 7ª. Advice from the CEP and the AAI-ICC.** Concepción Villarubia, actress, head of the Programa Abecedaria of the AAIICC and collaborator of the CEP of Granada visited us as the training coordinator for dramatic arts, as did Jose Carrión, a lighting technician of the Cultural Training Public School of Andalusia, of the AAIICC. They both provided advice and assistance as advisors for the students and the mixed commission.
- 8ª. Decoration.** The commission received constant assistance from skilled and committed family members. The

stage direction was given by Francisco Redondo (a street sweeping dad with a creative genius for this kind of theatrical work). The costumes were also designed.

- 9ª. Script.** The entire community got together to create the script of this musical in 4 acts.
- 10ª. Drama Workshop.** This was the space where rehearsals took place with the help of families trained in dance, interpretation and other performing arts.

Once everything was ready... https://youtu.be/Qbs_cQlwmcs

let the show begin! <https://youtu.be/5rr-mOdpky88>

Results

The result was a one-hour show. Magical!! The word used by everyone who participated and saw it. The work was rehearsed throughout the third term and each class adapted their schedule to make time for it. Each tutor assessed the work that their students had done, and added it to the assessment.

The objectives were achieved, at a level way above what was expected. The skills development was at an advanced level.

The day of the premiere saw the theatre space full of people (more than 500 people once again), the community joined us and entered, lived and felt all the emotions.

The following term we improved the show and presented it at the 9th Hermenegildo Lanz Theatrical Competition, reaching the final and winning the third prize in the province, with participation of 74 students in the musical, with a wonderful madness backstage. An unforgettable experience when you consider what they shared; the emotions can be felt. The boys and girls, along with the entire educational community joined together, with coexistence and respect in every way.

See the report: <http://ceipsierranevada-guejarsierra.blogspot.com/2018/04/charlie-y-la-fabrica-de-suenos.html>

Annexed V - Puppet Guide

Time scale

Throughout a school term.

Objectives

- Discover puppets as an art form, their characteristics, history and principal forms.
- Develop students' imagination, creativity and spontaneity.
- Discover and experiment with the expressive and communicative possibilities of the body via gestures and postures.
- Appreciate the body and movement as communicative instruments.
- Know and accept oneself.
- Respect the work of others.
- Improve social skills via verbal and non-verbal communication.
- Learn to observe and be observed, criticise and be criticised.
- Lose inhibitions and the fear of shame
- Encourage artistic feelings.

Personal resources, materials and education

Each class prepared a show as the culmination of the puppets project that was worked on over the year. Teachers provided the necessary resources, generating them in the class workshops. The town hall and school

management also provided any material that was necessary. The collaboration of the families was a very important factor.

The world famous Etcétera puppet troupe gave a training course for teaching staff of the CEIP Sierra Nevada for the puppets project that took place at the end of the year.

With the title »Titirigüéjar« we set off on this educational experience, which was a highly positive one for our school.

The students participated in a music and dialogue circle organised by Natalia Marcuello. The subject matter was the work called El Retablo de Maese Pedro by Títeres Etcétera, which is a company that collaborated with us on our Titirigüéjar project. The talk included our guest of honour, Yanisbel V. Martínez, Graduate in the Theatrical Arts and assistant director of Títeres Etcétera, who told the whole story behind this great work. This enabled us to enjoy another experience based on collaboration with an external agent who specialises

in the subject, which activated artist-teacher collaboration.

The culmination of our TitiriGüéjar project was the opportunity to enjoy Títeres Etcétera at our school. They presented «El alma del pueblo», a documentary created by the company that records the way the puppets live around the world.

Organisation of the space

Once the nine puppet shows (one for each class in the school) had taken shape, we had to find the way to make them reach the families and public.

To do this, we organised a “yellow brick road”, which started at the school entrance and sent whoever was on it to the classrooms where the puppet shows were taking place.

For two days, all the families and members of our educational and local community were able to enjoy the show. From 10:00 am and in sessions that lasted from 30 to 60 minutes, students showed the work that they had prepared and developed.

The public was informed about the different works and sessions, and in which classroom or space they were showed,

Entrance to see the work; in the end they could keep it.

and so they only had to follow the “yellow brick road” and enjoy themselves.

Description of the practical work

The entire school worked intensively on the project in the final term. Here we describe the process of one of the classes, 1st year of primary: The project worked on was called “Titirigüéjar” and tasks involving research, experimentation with class workshops, artistic tasks, representations, etc. were organised and developed.

At the start of the project it was not entirely clear what type of puppet was going to be used in the final show, but after the literature circle in which *The Little Prince* by Antoine de Saint-Exupéry was discussed, the proposal was made to make a puppet theatre based on this great work. The finishing touch for the work was the decision to do it with **black light**.

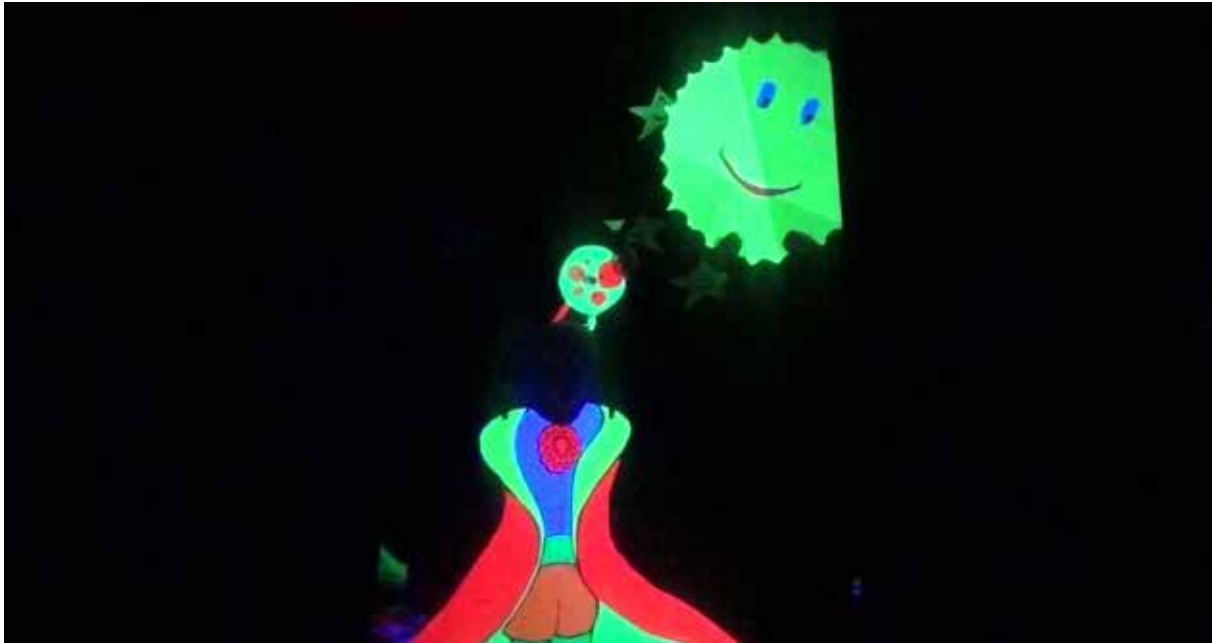

Lots were drawn so that each student took charge of a couple chapters of “The Little Prince”. The text had to be read and recorded, after working on understanding and analysing the texts during the previous talks.

The characters that appeared in the chapter were cut out in cardboard and coloured with fluorescent paint. On the day of the show, the text was recorded as a voice over with music that two students played live, and with characters in cardboard representing the chapter that had been given in the lottery.

We darkened a room with black felt that the Town Hall lent us, black blankets used to harvest olives that some families contributed and black continuous paper from the school itself. The Etcétera Company lent us four powerful UV lights that they used for their shows. This made the students especially happy and excited.

The room was a small one, so we gave it the shape of a micro-theatre, where only 20 persons could enter, see 2 chapters and then leave to let another 20 people in. The shows were fragments or phrases taken from the text of *The Little Prince*.

On the next page: sofa puppets, with previous written composition of the story and character design. Experimenting with all kinds of puppets before entering with the black light.

Poster announcing the event, and which was distributed throughout the town.

El proyecto “Butterfly: Transforming Arts into Education” está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de los editores y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

“Butterfly: Transforming Arts into Education” project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

Junta de Andalucía

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES