

TEATRO PLAYBACK APLICADO PARA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN LA ESCUELA*

Autora: Rosanna Nitsche Meli

*Capítulo del libro “Teatro Playback: Historias que nos conectan” (2018) Ana María Fernández, editora. Editorial Octaedro, España.

Resumen

Salud emocional se refiere a la capacidad de reconocer sentimientos y emociones, usar la palabra apropiada para nombrarlos y la posibilidad de expresarlos de manera adecuada. Estas capacidades permiten conectarse con otros, empatizar y expresarse y es un desafío para la educación acompañar en el desarrollo de estas habilidades. Teatro playback es una metodología útil para la educación emocional pues el ambiente y rituales comprometidos y respetuosos crean un espacio protegido para los niños y niñas y distintos aspectos de esta metodología teatral se relacionan con las habilidades a desarrollar en torno a los afectos.

Este artículo presenta y explica aplicaciones de teatro playback en escuelas en Chile con el objetivo de apoyar la educación emocional de niños y niñas participantes.

Importancia de la educación emocional en las escuelas

La educación escolar debe ocuparse no solamente de los aspectos cognitivos o de acumulación de conocimientos sino también de la educación de las emociones y las relaciones de los niños y niñas en sus años escolares. La escuela hoy debe responsabilizarse de su papel como semillero de sujetos sociales propositivos y posibilitar una convivencia que no sea una réplica de lo instituido y que permita construir subjetividades y pensar un futuro donde sea posible el ejercicio de la libertad con respeto y aceptación de la diversidad. (Bleichmar, 2008; Freire en González, 2011a). La escuela es un espacio comunitario donde los niños aprenden formas de

vivir con otros guiados por adultos y rodeados de sus pares, es donde se comienzan a crear formas de relaciones sociales.

La educación emocional debe entenderse como un acompañamiento que posibilite la actualización de condiciones naturales en los seres humanos, que solo no son expresadas por las innumerables trabas que la socialización produce en la conexión y expresión libre y saludable de nuestras emociones. Un proceso en que se posibilita el conocimiento y desarrollo de los afectos y de su implicancias en las relaciones interpersonales y sociales (Céspedes, 2017).

La Convención de los derechos del niños de la Organización de las Naciones Unidas declara que la educación debe considerar un equilibrio entre la promoción de los de los aspectos físicos, mentales, espirituales y emocionales de la educación: “El objetivo general de la educación es potenciar al máximo la capacidad del niño para participar de manera plena y responsable en una sociedad libre. Debe hacerse hincapié en que el tipo de enseñanza que se concentra fundamentalmente en la acumulación de conocimientos, que estimula la competencia e impone a los niños una carga excesiva de trabajo puede ser un grave impedimento para el desarrollo armonioso del niño hasta realizar todo el potencial de sus capacidades y aptitudes». Clouder et al. (2011 Pág. 30)

Uso de teatro playback en el logro de los objetivos de la educación emocional

Una definición posible de teatro playback (que en Chile se suele llamar Teatro Espontáneo) es la siguiente: forma teatral basada en la improvisación como técnica que rescata las historias de personas y grupos que aportan la dramaturgia al encuentro. Su objetivo es generar encuentros genuinos, rescatar las historias promoviendo relaciones horizontales y legitimidad de todas las miradas (definición de la autora).

En los últimos años, en la compañía de Teatro Espontáneo El Colectivo y Fundación Quien Cuenta Eres Tú hemos desarrollado varios programas uno de cuyos focos es la educación emocional. Hemos trabajado principalmente en sectores vulnerables de

Chile, realizando nuestros talleres creativos con más de 3.700 niños y niñas. La metodología central de estos programas ha sido la narración dramatizada de un cuento, lo que se detiene en un momento clímax de la narración. A continuación, los niños identifican las emociones en los personajes y relatan momentos en que ellos mismos han sentido esas emociones. Estas narraciones son representadas por los actores de la compañía utilizando formas breves narrativas o no narrativas de teatro playback. Luego los niños inventan finales para el cuento los que también son representados de manera improvisada por los actores de la compañía, muchas veces acompañados por algunos niños y niñas de la audiencia.

A través de las estructuras de representación de Teatro Playback, es posible visibilizar y compartir el reconocimiento que niños y niñas hacen de las emociones de los personajes de un cuento, identificándolo luego con experiencias propias y finalmente viendo la representación de aquella vivencia compartida. En las experiencias vividas con los niños y niñas una y otra vez sus relatos alcanzan niveles intensos de emocionalidad y tocan temas como el miedo a la soledad, el bullying, la dificultad de relacionarse con los hermanos, el dolor de las pérdidas, etc. Todos contenidos experienciales y emocionales que usualmente los estudiantes no comparten abiertamente con sus compañeros y que, usando esta metodología, posibilita la empatía e identificación con las vivencias de los otros.

Educación emocional se entiende como aquellos procesos educativos tendientes a lograr un mayor desarrollo en el área de los afectos. Esto incluye distintos logros que podrían resumirse como: la capacidad de reconocer las propias emociones y regular la expresión de estas, la capacidad de identificar las emociones de otros y empatizar con ellas y el uso de habilidades para el contacto interpersonal positivo y la participación social.

Considerando lo anterior, tres aspectos principales en que el uso de teatro playback aporta en la educación emocional son: (Goleman, 1996)

1. **Conocer las propias emociones:** Se refiere al reconocimiento y la posibilidad de nombrar las emociones para lo cual es necesario tener las palabras necesarias para hacerlo.
2. **Reconocer las emociones de los demás:** Se refiere al ejercicio de la empatía pudiendo identificar y sentir las emociones de los otros. La empatía es el precursor del altruismo y también de la moral.
3. **Establecer relaciones con otros:** requiere de la comprensión del efecto que la expresión de mis emociones, mis actos, tiene en los demás.

Algunos aspectos del teatro playback, además del método en sí mismo, explican su potencial en la educación emocional:

1. ***El ambiente.*** Este tipo de teatro plantea y sostiene en sus presentaciones un entorno físico y ambiente socio emocional que promueve el respeto y compromiso. Es un teatro muy ritualístico que va envolviendo a los niños en un clima de atención y expectativas y que provee de contención para las historias y narradores (Adderley, 2004).
2. ***La filosofía del teatro playback.*** Diversos valores que están tejidos en este método teatral lo distinguen y hacen completamente congruente con la educación emocional y social: El respeto por la persona y la historia; la horizontalidad no obstante los distintos roles; la escucha atenta y respetuosa; la validez e importancia del encuentro humano. Todo esto logra que, a diferencia de otras experiencias que los niños viven en la escuela, en un encuentro de playback tanto los actores como el conductor y la audiencia (sus compañeros y compañeras) están atentos a escuchar su historia, sin cuestionarla ni evaluarla y a darle gran importancia a través de la representación que se realizará de esta. Esto les da el coraje y la confianza para contar sus historias y compartir sus emociones. (ibid)
3. ***La representación de lo narrado.*** El teatro playback posibilita que el narrador mire y vivencie como en un espejo (semejante a la técnica psicodramática llamada “espejo”) su emoción, sensación o historia. Esta posibilidad de verse representado, junto con la apertura de significados que las formas o estructuras de representación

posibilitan, logran que el niño comprenda mejor distintos aspectos de una emoción.

4. **Compartir emociones e historias de otros.** La posibilidad de escuchar las narraciones de los compañeros y verlas representadas, constituye una manera muy directa de educar la empatía, pues los niños pueden visualizar con un gran foco luminoso lo que le sucede a otros en las representaciones y también escuchar narraciones de una profundidad que habitualmente no se da en la sala de clases, conducida por las preguntas que focalizan en ¿qué han sentido?, ¿cómo se siente aquello? o ¿de qué intensidad es? que hace el conductor. En nuestro trabajo con niños nos ha sorprendido la facilidad con que ellos se identifican con lo narrado por otros, sus rangos de experiencias son muchas veces limitados y se repiten de manera muy semejante por lo que muy pronto ellos logran descubrir que “a todos nos pasa lo mismo” o “a mi también me pasa eso”.

5. **Hacer visibles consecuencias de las acciones.** Las representaciones de las escenas realizadas por los actores que logran amplificar los significados de una historia, tanto por la repetición de la misma como por el uso de técnicas teatrales que lo posibilitan (silencios, tiempos, foco, corporalidad, gestos, metáforas, etc.) permite a los niños darse cuenta de los efectos que sus acciones tienen en otros y también los efectos que en general las acciones de unos tienen sobre otros.

Esto ha sido especialmente notorio en las historias narradas sobre temas de acoso escolar o *bullying*, donde en la representación queda claramente mostrado el dolor que siente la víctima, lo irracional de las conductas abusivas y el rol de los observadores. En estos casos hemos preguntado a la audiencia y/o al narrador por alternativas en la acción lo que ha permitido también educar en alternativas conductuales ante situaciones conflictivas.

6. **El rol del conductor.** En este específico trabajo para la educación emocional, el conductor al entrevistar al narrador busca no solamente obtener la información requerida para poder representar la historia comprendiendo las acciones, personajes, contexto, elementos importantes o significativos y emociones, sino que puede también ser un educador emocional ayudando al niño o niña narrador a poner nombre a lo que trata de contar, ampliando su lenguaje emocional por medio de ayudarle a

encontrar o conocer la palabra que representa la emoción o sensación que describe.

Comentarios finales

Las escuelas tienen el tremendo desafío de preparar a los futuros adultos para los reales desafíos del mundo de hoy, que ya no son la acumulación de conocimientos sino la adquisición de habilidades que permitan a las personas usar esos conocimientos para convivir con otros de modos pacíficos y participativos desarrollando vínculos sanos emocional y socialmente. De esto surge la importancia de una educación emocional y relacional en la escuela y aparecen las falencias de esta para lograrlo.

Teatro Playback como metodología teatral social, participativa, igualitaria e inclusiva en su particular forma de hacer teatro ha demostrado en el trabajo realizado en diversos programas realizados en escuelas públicas de distintas zonas de Chile, que para la educación emocional es una excelente herramienta que posibilita en los niños y niñas el poner nombre a las emociones, identificar las propias y de otros y reconocer las consecuencias de los actos sobre las emociones.

Finalmente, es posible pensar que la metodología podría ser enseñada a los profesores para ser usada en el trabajo educativo con los niños. De este modo, el profesor o profesora podría utilizar las estructuras o formas de representación con los mismos niños como actores y actrices para representar las emociones e historias narradas por sus compañeros. Por supuesto, la complejidad de las representaciones variará según la edad de los niños, pero de todos modos podría ser una excelente herramienta para los educadores con el objetivo del desarrollo de las habilidades para la inteligencia emocional.

Bibliografía

1. Bleichmar, Silvia. (2008) "Violencia Social, Violencia Escolar: de la puesta de límites a la construcción de legalidades". Centro de publicaciones educativas y material didáctico, Buenos Aires.

2. Bustos, Dalmiro y Nosedá, Elena (2007) "Manual de Psicodrama en la Psicoterapia y la Educación". Buenos Aires: RV Ediciones.
3. Céspedes, Amanda (2017). Educar las emociones. Educar para la vida". Editorial Grupo Zeta, Santiago.
4. Clouder, Christopher et al (2011). Educación emocional y social. Informe Internacional. Fundación Botín ISBN: 978-84-96655-93-5 © Fundación Botín, 2011.
5. Adderley, Di (2004) "Why do tellers tell?" Essay written for the School of Playback Theatre Leadership course
6. Flores Lara, Mario (2010) "Teatro Espontáneo Comunitario: Un recurso para el desarrollo de las comunidades". Tesis presentada en opción al grado académico de Magister en psicodrama y procesos grupales. Universidad de La Habana, Facultad de Psicología.
7. Fox, Jonathan Playback Theatre Compared To Psychodrama and Theatre of the Oppressed
8. Garavelli, María Elena. (2003) "Odisea en la Escena: Teatro Espontáneo". Ed. Brujas, Córdoba, Argentina.
9. Goleman, D. (1996). La inteligencia emocional. Buenos Aires: Javier Vergara Editor.
10. González, Lorena (2011a) "Ética de la Liberación: Una propuesta ético crítica desde y para Nuestra América". Tesis para optar al grado de Magister en Filosofía Política y Axiología. Universidad de Chile.
11. González, Lorena (2011b) Trabajo en revisión sobre Filósofos Contemporáneos y sus planteamientos en relación a la violencia.
12. Salas, Jo. (2005) "Improvizando la Vida Real. Historias Personales en el Teatro Playback". Editorial Nordam-Comunidad, Uruguay, 2005.
13. Villalobos, B., Carrasco, C. Et al (2016) Victimización de Pares y Satisfacción con la Vida: La Influencia del Apoyo de Profesores y Compañeros de la Escuela. Revista Psykhe 25 (2), 1-16 ISSN 0717-0297