

Aprender con el cuerpo, enseñar desde el teatro

Reseña del libro: BOURRAIN, Sandrine, DUPAYAGE, Vincent, NADAL, Marjorie y WALGENWITZ, Gaëlle (2021) *Le corps au cœur des apprentissages*. Pug

Sara Vázquez Rodríguez
Universidad de Vigo, España.
savazquez@uvigo.es

Mente, cuerpo, emoción, aprendizaje, teatro... ¿Cómo se aúnan estos conceptos en un único volumen? Planteado desde un enfoque interdisciplinar, *Le corps au cœur des apprentissages* es una propuesta interesante a la vez que innovadora: teoriza la conjugación del cuerpo con la mente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y propone una guía didáctica para abordarla desde la práctica teatral.

El volumen, publicado en 2021 dentro de la colección de temática educativa de la editorial Pug "Les outils malins", es el resultado de un trabajo cooperativo de profesionales de la enseñanza y el teatro pertenecientes al colectivo CE*CA*(Corps Enseignant Corps Apprenant) del Centro CREAL (Coopération, Recherches, Échanges, Arts et Langues) en Francia y Alemania. Los autores y autoras que firman la obra dentro de este agrupamiento son: Sandrine Bourrain, profesora de teatro, letras modernas y francés como lengua extranjera (FLE); Marjorie Nadal, actriz, pedagoga, formadora y directora de Thealingua, centro de investigación e intercambio artístico y lingüístico; Gaëlle Walgenwitz, profesora de matemáticas; Vincent Dupayage, asesor rectoral en el ámbito escolar y de la formación de altos cargos y, por último, Maud Corvaisier, ilustradora del volumen y estudiante de la escuela de diseño y arte Émile Cohl de Lyon.

El libro se inicia con una breve presentación de las personas anteriormente citadas. Le sigue un índice

de los contenidos, un listado de agradecimientos y un sugestivo prólogo de Damien Tissier, conferenciante en el Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (ISNPÉ) de la Académie de Grenoble y profesor de la Université Grenoble Alpes. Tissier sostiene que en la escuela tradicional se ha disociado siempre la mente y el cuerpo. Sin embargo, el autor justifica que las dimensiones teorizadas a lo largo del texto (corporal, emocional, motivacional, relacional y psicosocial) intervienen directamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo y el bienestar de estudiantes y docentes.

Tras este revelador prefacio, se narra brevemente en una pequeña introducción el origen del vínculo entre los autores y autoras y su contenido. A continuación, se explica la estructura de la obra que, a grandes rasgos, se organiza en una fundamentada primera parte teórica ("Éclairage théorique") seguida de una amplia recopilación de actividades prácticas surgidas del teatro ("Mise en pratique"). "Éclairage théorique" se compone de ocho capítulos centrados cada uno en una dimensión diferente: la conciencia corporal, la enseñanza-aprendizaje, la interacción docente-discente, la motivación, la memorización, las competencias psicosociales, las emociones y el entorno.

En el primer capítulo, Sandrine Bourrain y Marjorie Nadal, introducen el concepto de conciencia

corporal y la necesidad de escuchar al cuerpo como elemento comunicador, antes incluso que la palabra. Resaltan, además, que la comunicación no verbal se manifiesta a través de diferentes vías (kinestésica, visual, auditiva y olfativa) de manera consciente e inconsciente, por lo que hacen hincapié en el poder de la gestualidad voluntaria, o no, de los docentes. Y, sobre todo, ponen en evidencia la necesidad del volumen que estamos reseñando al proponer el teatro como justificado recurso para vertebrar la enseñanza a través del cuerpo: “(...) la interacción entre cuerpo, cerebro y entorno consolida los aprendizajes en el tiempo. La práctica teatral de la improvisación, puesto que compromete al cuerpo en un trabajo multidimensional, lo moviliza de manera eficaz al servicio de los aprendizajes”¹ (Bourrain y Nadal, 2021: 29).

En el capítulo dos, escrito en solitario por Vincent Dupayage, se cuestiona la relación estrecha entre enseñar y aprender. En este sentido, se explica que el profesorado puede abordar el ejercicio de la docencia desde dos perspectivas: la focalizada en la enseñanza y la que coloca al alumnado en el centro del aprendizaje. El autor describe el equilibrio pedagógico y acaba por inclinarse hacia la didáctica orientada al aprendizaje, para lo que expone sus principios y métodos más destacados.

En el tercer capítulo, Sandrine Bourrain y Vincent Dupayage definen la postura como “(...) manera lingüística y cognitiva de abordar la tarea escolar, la manera de concebir un escenario pedagógico y la comunicación”² (Bourrain y Dupayage, 2021a: 48). La postura que adopta el docente, que se mide por el control que ejerce en la clase, provoca un impacto directo en la postura del discente y su aprendizaje. Así, mientras que una postura de acompañamiento por parte del profesorado incita a la reflexión y creatividad en los estudiantes, una postura de control produce una reacción de rechazo.

Sandrine Bourrain y Gaëlle Walgewitz dedican el capítulo cuatro a la motivación. La definen y la clasifican según su grado de autonomía en intrínseca y extrínseca. Las autoras elogian la motivación más autónoma y resaltan la percepción de uno mismo como elemento determinante. Asimismo, desde una perspectiva más práctica, ofrecen diferentes pautas para promoverla y estrategias para que los propios estudiantes puedan generarla.

Vincent Dupayage se ocupa del capítulo centrado en el proceso de la memorización. El autor

indica el rol fundamental de la atención para filtrar la información que llega a través de los estímulos sensoriales y conservarla. También la tipifica, explica sus fases y ofrece consejos para regularla. Se muestra la memoria como un fenómeno complejo, formado por una red de sistemas dentro de la memoria a corto y largo plazo. Por otra parte, incide en la importancia del sueño y los descansos para el asentamiento de los aprendizajes.

En el capítulo sexto, Sandrine Bourrain y Vincent Dupayage afirman que “las competencias psicosociales se manifiestan tanto a nivel verbal como no verbal”³ (Bourrain y Dupayage, 2021b: 71) y que su dominio ejercerá efectos positivos sobre el alumnado a nivel cognitivo y emocional, así como en el ambiente escolar. En este sentido, indican la relevancia de las interacciones entre los discentes, para lo que proponen el trabajo cooperativo y la tutoría entre iguales.

En el séptimo capítulo, Sandrine Bourrain y Gaëlle Walgewitz, sostienen que el fomento de las competencias emocionales permite mejorar el ambiente escolar y, en consecuencia, los aprendizajes. El dominio de estas competencias, partiendo de la conciencia de las sensaciones corporales asociadas a las emociones, hasta llegar a la capacidad de representar y percibir sus propias experiencias emocionales y las del otro, facultaría al profesorado para regular el clima emocional dentro de un aula y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El apartado teórico de este volumen se cierra con un capítulo de Vincent Dupayage que versa sobre las relaciones del individuo con su entorno desde el punto de vista socio-constructivista. Recurre a grandes estudiosos como Jean Piaget para recordar la importancia de la madurez en el discente y, sobre todo, cita estudios de Lev Vygotsky. De este último recoge la necesidad de ubicar al alumnado en el tiempo y espacio que le corresponde dentro de la sociedad humana, la visión del aprendizaje desde la interacción y la necesidad de partir de los conocimientos previos de los estudiantes. El autor alude también a la “(...) influencia del cuerpo y la percepción que cada uno tiene de sí mismo o de los efectos de las emociones sobre los aprendizajes”⁴ (Dupayage, 2021: 95).

Todos los capítulos de este bloque teórico poseen un esquema fijo que resulta muy didáctico. Primero se anima a la lectura con una ilustración de Maud Corvaisier, en su mayoría viñetas. Son imágenes que reflejan con ligero humor una situación en un

1 Traducción propia.

2 Traducción propia.

3 Traducción propia.

4 Traducción propia.

contexto escolar fruto del desconocimiento de lo que se expondrá en el capítulo. Se continúa en una línea muy formativa con un resumen de las ideas principales a tratar; unas preguntas que promueven la curiosidad sobre lo que se expondrá en el apartado y una referencia a las actividades de la segunda parte del volumen que llevan a la práctica lo que se explica. Se prosigue con el cuerpo del capítulo, que da respuesta a todas las cuestiones mencionadas con anterioridad respaldándose en sólidas investigaciones científicas. En su desarrollo se utilizan diversos elementos tipográficos que acentúan el carácter pedagógico de la obra, como el recurrente uso de negrita y la presencia de muy oportunos gráficos y tablas. Además, al finalizar, se proponen actividades prácticas para comprobar la comprensión del contenido y una mejor y más duradera memorización del mismo.

Después de este apartado teórico, se desarrolla la sección práctica titulada “*Mise en pratique*”, ordenada en capítulos desde la A a la H. Esta parte propone casi un centenar de actividades tomadas del teatro para poder ejercitar las cuestiones teóricas expuestas en el primer bloque de la obra. Se trata de un compendio muy heterogéneo que incluye herramientas para trabajar la expresión corporal y el físico, la comunicación verbal e, incluso, algunas actividades sobre la puesta en escena y otras propias del juego actoral.

En el primer capítulo de esta sección, Vincent Dupayage y Marjorie Nadal explican cómo ejercitar el punto de anclaje en el suelo y en el tiempo con actividades de respiración, de la instalación en el aula y de balanceo. El capítulo B, escrito por Marjorie Nadal y Gaëlle Walgenwitz, se centra en la escucha con el objetivo de favorecer las competencias relacionales, un clima propicio al aprendizaje y la memorización. El capítulo C está dedicado a la cooperación. En él, Sandrine Bourrain y Vincent Dupayage continúan con la práctica de la escucha activa, trabajan también la conexión física a través de la mirada, la respiración, el movimiento y la sincronización del grupo para favorecer la comunicación verbal y no verbal dentro de él. Asimismo, presentan dinámicas para motivar y trabajar en grupo. El capítulo D, de Marjorie Nadal y Gaëlle Walgenwitz, se muestran rutinas individuales y en grupo con el objetivo de movilizar el cuerpo para comprometerlo en el aprendizaje. Las actividades propuestas abarcan momentos de relajación, estimulación de la energía y organización. El capítulo “*Emotions*”, de la mano de Sandrine Bourrain y Gaëlle Walgenwitz, plantea prácticas para identificar y gestionar las emociones en uno mismo y en los demás integrantes del grupo para poder generar lazos. Los

capítulos F y G están firmados por Marjorie Nadal y Gaëlle Walgenwitz. El capítulo F trata el atrevimiento para afirmarse dentro del grupo, aceptar ser visto y oído y ganar la confianza suficiente para ello. El apartado G aborda la memorización desde los sistemas semántico, procesual y perceptivo. El bloque práctico se cierra con un capítulo de Sandrine Bourrain y Marjorie Nadal sobre la apropiación del espacio a través de la exploración de sus posibilidades, la manipulación del material e, incluso, saliendo del aula.

Tras todo lo expuesto, coincidimos con la reflexión final del actor Philippe Saïd, en la que resalta el poder educativo de la improvisación teatral. Tal y como el autor recoge, esta práctica invita al estudiante al juego y le devuelve a su niño interior de forma verbal y física, favoreciendo, indiscutiblemente, el aprendizaje. Asimismo, retomamos la idea de Joëlle Aden, profesora de la Universidad Paris-Est Créteil (UPEC) y del ISNPÉ y responsable del epílogo de este volumen. Al igual que ella, valoramos que “abriendo la clase al teatro, los autores de esta obra dan la posibilidad a los alumnos de tejer finamente sus repertorios vocales, mimo-gestuales y simbólicos, sentir situaciones inéditas en lo real dejando llevarse por nuevos ritmos y nuevas sonoridades”⁵ (Aden, 2021: 288, traducción propia). Por todo ello y por saber combinar de una forma muy didáctica una sólida teoría con una útil práctica, celebramos la publicación de la obra y resaltamos su importancia para la formación del profesorado de cualquier disciplina y nivel educativo.

Referencias

ADEN, J. (2021). Postface. En Bourrain, S.; Dupayage, V.; Nadal, M. y Walgenwitz, G. *Le corps au cœur des apprentissages* (págs. 287-288). Pug.

BOURRAIN, S. y DUPAYAGE, V. (2021a). Au cœur du scénario pédagogique: la question des postures apprenantes et enseignantes. En Bourrain, S.; Dupayage, V.; Nadal, M. y Walgenwitz, G. *Le corps au cœur des apprentissages* (págs. 43-48). Pug.

BOURRAIN, S. y DUPAYAGE, V. (2021b). De l'éducation humaniste aux compétences psychosociales : l'art de bien vivre l'apprentissage ou d'apprendre à bien vivre. En Bourrain, S.; Dupayage, V.; Nadal, M. y Walgenwitz, G. *Le corps au cœur des apprentissages* (págs. 69-78). Pug.

BOURRAIN, S. y NADAL, M. (2021). Engagement corporel, pratique théâtrale et apprentissages. En S. Bourrain, V. Dupayage, M. Nadal y G. Walgenwitz (págs. 23-33). Pug.

5 Traducción propia.

DUPAYAGE, V. (2021). Développer les liens du sujet à son environnement : une vision socio-constructiviste de l'apprentissage. En Bourrain, S.; Dupayage, V.; Nadal, M. y Walgenwitz, G. *Le corps au cœur des apprentissages* (págs. 89-96). Pug.

Citado. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Sara (2022) "Aprender con el cuerpo, enseñar desde el teatro" en Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad - RELACES, N°39. Año 14. Agosto 2022-Noviembre 2022. Córdoba. ISSN 18528759. pp. 98-101. Disponible en: <http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/issue/view/39>

Plazos. Recibido: 05-04-2022. Aceptado: 19-08-22