

PARLA ITALIANO FACENDO TEATRO CUMPLE 10 AÑOS

Donatella Danzi

Asociación Parla Italiano

Alla mia famiglia e a tutti i miei alunni.

El proyecto didáctico *Parla Italiano Facendo Teatro*, creado por Donatella Danzi en Madrid en 2005, acaba de cumplir diez años. Una década de enseñanza de la lengua italiana utilizando el teatro. Una década investigando nuevas técnicas para renovar el aprendizaje de los idiomas extranjeros.

En este aniversario, que coincide también con un momento de reflexión y balance del trabajo realizado, hemos organizado el Primer Congreso Internacional de Glotodidáctica Teatral en España, celebrado en Madrid el 25 abril de 2015. Las razones que nos han alentado a crear y organizar el congreso han sido el deseo de contactar con otros profesores que han elegido el teatro como instrumento didáctico y la voluntad de intercambiar experiencias; todo ello unido a la consideración de la necesidad de establecer futuras colaboraciones para impulsar el desarrollo y la difusión de la glotodidáctica teatral.

Los primeros pasos de la organización de este congreso no fueron fáciles: *Parla Italiano Facendo Teatro* es un curso pionero en España en la utilización del teatro para la didáctica del italiano como lengua extranjera. Durante varios años ha sido el único curso de este idioma en la capital española basado en la glotodidáctica teatral, situación no muy diferente para las demás lenguas. Esta metodología sigue siendo una novedad en España y escasos son todavía los cursos donde se utiliza, a pesar de que cada vez sean más numerosas las experiencias didácticas a nivel europeo y mundial que ratifiquen su vigencia. Todavía son muy pocas las universidades españolas que imparten clases o se ocupan de la glotodidáctica teatral y por lo tanto, el número de docentes que practican esta técnica pedagógica es escaso y les falta un nexo de unión.

Una vez localizados los profesores que aplican los recursos teatrales para la enseñanza de idiomas extranjeros, la organización del congreso fue mucho más fácil. Es más, el entusiasmo con el que todos los colegas recibieron la iniciativa nos hizo comprender que este encuentro era oportuno y necesario. Creo que todavía el camino es largo, pero el congreso ha tenido un primer impacto: conocernos, empezar a unirnos y sentar las bases de una nueva línea de investigación. También puedo afirmar con gran satisfacción que, después de esta iniciativa, ya están naciendo más cursos de idiomas con esta técnica y numerosos son los mensajes que recibo de apoyo para seguir adelante con este proyecto. Por todo esto estamos organizando el Segundo Congreso Internacional de Glotodidáctica Teatral en España que se realizará en el abril de 2016 en Madrid.

Nuestra experiencia en *Parla Italiano Facendo Teatro*

Los cursos de *Parla Italiano Facendo Teatro* empezaron en Madrid en 2005. Se apoyan en un texto dramático y utiliza el dispositivo teatral como estrategia para el aprendizaje del italiano; se imparten en un verdadero escenario durante todo el año académico y constan de 60 horas de clases por cada nivel de competencia del idioma. Eventualmente hay cursos breves de 14 horas de duración. En ambos casos el trayecto didáctico concluye con la representación con la finalidad de crear una experiencia compartida entre los alumnos y desarrollar sus competencias lingüísticas y cognitivas, personales, sociales y culturales. En este contexto, la representación es un instrumento muy útil ya que facilita la creación de un desarrollo motivador e interactivo del trabajo didáctico necesario para el aprendizaje de un nuevo idioma.

En *Parla Italiano Facendo Teatro* entonces la actuación teatral es la estrategia para aprender italiano. No se requiere que todos los alumnos sean actores ya que pueden colaborar en la representación como escenógrafos, maquilladores, apuntadores, redactores de invitaciones y anuncios, publicistas, encargados del vestuario, etc. En mi larga experiencia durante los cursos he aprendido que es contraproducente obligar a un alumno a actuar si no quiere; respetar las elecciones individuales, reforzar

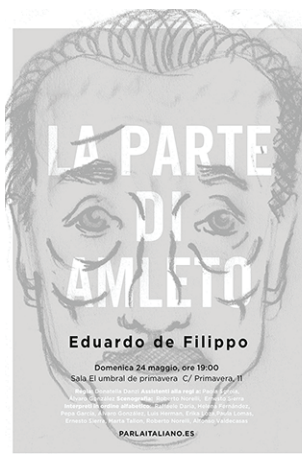
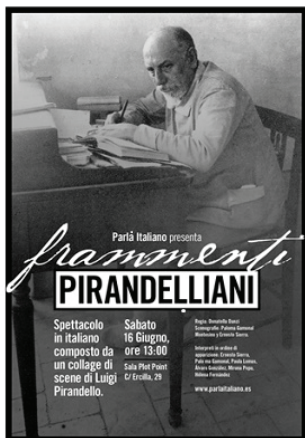
el autoestima, elevar la confianza, conseguir un ambiente distendido y acogedor, promover y proponer desafíos nuevos apoyando a los alumnos son acciones fundamentales para alcanzar buenos resultados. Creo que el papel del docente consiste en organizar el itinerario didáctico dejando que pueda crecer y desarrollarse en direcciones diferentes, tal vez inesperadas para que las intervenciones de los alumnos tengan más espacio y así ellos se vuelvan coprotagonistas, junto con el docente, del recorrido didáctico.

En la foto Donatella Danzi con algunos de los alumnos de *Parla Italiano Facendo Teatro* durante el congreso.¹

En *Parla Italiano Facendo Teatro* hemos representado obras de autores italianos como Luigi Pirandello y Eduardo De Filippo. La representación de las obras de estos autores ha favorecido la creación de un recorrido didáctico que ha permitido conocer la cultura y la historia italiana, generando una gran motivación creada por el placer de hacer cosas nuevas. Una motivación que, como afirma Balboni (1994), es capaz de crear procesos de adquisición duraderos. Incluso algunos de nuestros alumnos están inscritos desde hace cinco años en los cursos y cuando llega el mes de octubre están impacientes por conocer nuevos autores y obras.

¹ En el congreso los alumnos de *Parla Italiano Facendo Teatro* representaron una escena de *La parte di Amleto* de Eduardo De Filippo. La obra en preparación en el curso 2014-2015, se estrenó por primera vez en España gracias a *Parla Italiano Facendo Teatro* el 24 de mayo de 2015 en la sala El Umbral de Primavera de Madrid, coincidiendo con el 115º aniversario del nacimiento del gran actor, comediógrafo y director italiano. Todos ellos ayudaron muchísimo en la jornada del congreso: presentando los ponentes y apoyando en todo momento. A todos ellos va mi agradecimiento y cariño.

Los espectáculos de *Parla Italiano Facendo Teatro* son anunciados de forma profesional por carteles realizados por Donatella Madrigal Danzi²

Teatro para que el alumno sea 'protagonista' de su formación y facilitar la interacción dentro del aula

Uno de los objetivos específicos de *Parla Italiano Facendo Teatro* ha sido desde siempre formar un alumno autónomo y participe de su mismo aprendizaje; el teatro facilita e implica una elección pedagógica que opta por la relación interpersonal y el diálogo dentro del aula, evita la imposición y escoge el coloquio. Por eso en el aula siempre he preferido una alternativa a la lección frontal. Con el teatro se potencia y se impulsa en la clase el desarrollo del mutuo respeto entre todos los participantes y se favorece la promoción de cada uno, posibilitando así que todos alcancen su propia autonomía y se motiven aplicando y profundizando sus conocimientos.

Gracias al teatro hemos podido practicar una metodología en la que la interacción ha favorecido el aprendizaje del italiano

² El logo, los carteles, la web, la identidad y la imagen de *Parla Italiano Facendo Teatro* han sido realizados por mi hija Donatella Madrigal Danzi. Nunca podré agradecerle lo bastante su ayuda incondicional durante todos estos años. Creo que además es un sentimiento que comparten todos los alumnos: la llegada de los carteles realizados por ella ha sido siempre un momento de alegría, de satisfacción y de orgullo en el grupo.

permitiendo a los alumnos comprobar sus hipótesis lingüísticas. Sin embargo, no sólo ha reducido la distancia entre los alumnos y posibilitado la creación del grupo de trabajo, sino que trabajar en grupo durante las clases ha facilitado la superación de la ansiedad y ha bajado el filtro afectivo, un factor determinante en los resultados del aprendizaje que, según el lingüista americano Stephen Krashen (1981) aumenta o disminuye según el grado de autoestima, de seguridad y de ansiedad.

El teatro ha permitido crear unas dinámicas relacionales positivas; en efecto, como afirma Pallotti (1998: 311):

Existe un último aspecto de la motivación que tiene una notable importancia, pero sobre el cual se han realizado muy pocas investigaciones. Se trata de todas las dinámicas relacionales que contribuyen a crear relaciones dentro del aula, vista como un grupo: la intuición de que una buena atmósfera relacional facilite el aprendizaje, además de razonable, ha sido ratificada empíricamente por Clément, Dörnyei y Noels (1994): las clases donde los alumnos tenían mejores relaciones interpersonales eran aquellas que obtenían de media los mejores resultados. Como señala Crookes (1992, pp. 41-42), los docentes capaces tienen que ser maestros de orquesta eficientes de procesos sociales de grupo.[...]Y sin embargo, los aspectos de la enseñanza que conciernen a las relaciones entre docente y grupo (el docente considerado como comunicador ante el grupo, el docente como motivador del grupo, el docente como mediador de las dinámicas de grupo, etc.) no han tenido ningún papel relevante en las precedentes teorías sobre el lenguaje.³

³ "C'è un ultimo aspetto della motivazione che ha una notevole importanza ma su cui sono state svolte pochissime ricerche. Si tratta di quelle dinamiche relazionali che contribuiscono a creare rapporti all'interno della classe vista come un gruppo di persone: l'intuizione che una buona atmosfera relazionale faciliti l'apprendimento, oltre a essere ragionevole, è stata empiricamente confermata dallo studio di Clément, Dörnyei y Noels (1994), in cui le classi dove gli allievi sentivano i migliori rapporti interpersonali erano quelle che ottenevano in media i migliori risultati. Come nota Crookes (1992, pp. 41-42), gli insegnanti validi devono essere degli orchestratori efficienti di processi sociali di gruppo.[...]Eppure gli aspetti dell'istruzione che riguardano i rapporti tra insegnante e gruppo (l'insegnante come comunicatore verso il gruppo, l'insegnante come motivatore del gruppo, l'insegnante come mediatore delle dinamiche di gruppo ecc.) non hanno avuto alcun ruolo nelle precedenti teorizzazioni sulla lingua" G. Pallotti (1998) *La seconda lingua*, Bompiani, Milano 1998, pág. 311 (traducción autor).

Finalmente, quisiera citar a Maria Buccolo (2012:31) que afirma que:

La actividad teatral ha sido reconocida en una nueva dimensión: aquella del área de la experimentación creativa de las potencialidades humanas de las personas en términos de “confianza, esperanza, sentido de seguridad, empatía y concentración”. Por lo tanto, esta no solo tiene un gran valor en lo que respecta al aprendizaje que viene sostenido por las capacidades lógico narrativas y de orientación espacio-temporal, sino sobre todo en lo que respecta a la construcción de un sano equilibrio emotivo y relacional y un sistema de valores fundado sobre el respeto a la persona, sobre la cooperación y sobre la tolerancia. Estos últimos aspectos son de gran relevancia sobre todo en el ámbito de la formación de adultos.⁴

En la foto, los alumnos del curso 2011/2012: Paula Lomas, Miruna Popa, Ernesto Sierra, Álvaro González, Paloma Gamonal, Helena Fernández, con Donatella Danzi, algunos momentos antes del espectáculo *Frammenti pirandelliani*, representado el 16 de junio de 2012 en la Sala Plot Point de Madrid.⁵

4 “L’attività teatrale è stata riconosciuta in una nuova dimensione: quella dell’area della sperimentazione creativa delle potenzialità umane delle persone in termini di “fiducia, speranza, senso di sicurezza empatia e concentrazione”. Non solo, quindi, essa ha un valore rispetto all’apprendimento che viene sostenuto dalle capacità logiche narrative e di orientamento spaziale-temporale attivato dal teatro, ma soprattutto rispetto alla costruzione di un sano equilibrio emotivo e relazionale e di un sistema di valori fondato sul rispetto alla persona, sulla cooperazione e sulla tolleranza. Questi ultimi aspetti sono di grande rilevanza soprattutto nell’ambito della formazione degli adulti”. M. BUCCOLO, S. MONGILI, y E. TONONI, (2012), *Teatro e Formazione*, Franco Angeli, Milano 2012 pág. 31 (traducción autor).

5 Existe un album fotográfico de Parla Italiano Facendo Teatro que se puede ver on-line en esta dirección www.parlaitaliano.es. También se pueden visionar los videos en el canal de youtube Parla Italiano Teatro.

El juego ‘transicional’ del teatro: un espacio lúdico

y creativo para experimentar el nuevo idioma con alegría

El teatro y el juego gozan de una estrecha relación: ambos pertenecen al mundo del “como si”, al “mundo posible”. El teatro es, por excelencia, el juego de las relaciones y por lo tanto, de la comunicación y facilita un juego que podría definirse como “transicional”.

Encontramos el término “transicional” en el ámbito psicoanalítico gracias al pediatra y psicoanalista inglés Donald Winnicott que define el juego como un fenómeno “transicional”, es decir, un conjunto de actividades con las que el sujeto experimenta, prueba y ensaya el paso de la dependencia a la autonomía. Para Winnicott, gracias al juego, el niño puede gradualmente emanciparse y sentirse una entidad distinta a la madre; el juego, entonces, ayuda a entrar en una fase de interrelación y elaboración de los símbolos arraigados en el mundo, creando así un espacio potencial y experimental donde la imaginación se convierte en una llave de acceso a la realidad. Y si en este espacio “transicional” el niño puede explorar y relacionarse con el mundo durante su infancia, en la edad adulta el juego representa el sustrato de la cultura, puesto que la experiencia cultural empieza al vivir de forma creativa, algo que en primer lugar se expresa con el juego. Para Donald Winnicott (1971:102) “es en el juego y solo mientras juega que el individuo, niño o adulto, es capaz de ser creativo y hacer uso de su completa personalidad y es solo en el ser creativo que el individuo se descubre a sí mismo.”⁶

Resumiendo: estos son los motivos por los que consideramos que el juego “transicional” del teatro puede ser un instrumento válido para aprender un idioma extranjero:

- El teatro, por sus propias características lúdicas y creativas, favorece la invención de un espacio “transicional” para distanciarse gradualmente y sin recelo de la lengua materna, experimentando el nuevo idioma y superando el temor a equivocarse.

6 “È nel giocare e soltanto mentre gioca che l’individuo, bambino o adulto, è in grado di essere creativo e di fare uso dell’intera personalità, ed è solo nell’essere creativo che l’individuo scopre il sé.” D. W. Winnicott, *Gioco e realtà*, Roma, Armando, Roma 1971, pág. 102 (traducción autor).

- Gracias al teatro se puede crear un espacio creativo donde el aprendizaje se basa en el placer, un espacio donde la emoción y la creatividad ayudan al alumno a expresar por completo su personalidad.
- Con el teatro, gracias al juego simbólico, gracias al juego “transicional” del encuentro con el otro, y gracias al “como si” conseguimos crear un espacio donde se favorece la participación interpersonal de los alumnos.

El teatro para revalorizar la dimensión del cuerpo

en el proceso de aprendizaje

En nuestra experiencia hemos adoptado una metodología que no subestima la importancia del cuerpo como sistema complejo de funciones donde los planos cognitivo-afectivo-sensorial están relacionados estrechamente entre sí. Durante las clases hemos promovido el interés multisensorial de cada alumno para conseguir crear un “aprendizaje significativo”. Carl Rogers (1973: 49) dice que hay dos clases de aprendizaje: “el aprendizaje de contenidos, sin significado, como las sílabas sin sentido, y el aprendizaje significativo. Con el primero interviene solo la mente, implica al individuo desde el cuello para arriba y desatiende los sentimientos o significados personales: en suma no compromete por completo la personalidad del alumno. En el extremo opuesto, en cambio tenemos el aprendizaje significativo basado en la experiencia y capacidad de despertar los intereses vitales del sujeto que aprende”⁷.

A propósito de esto, el reciente hallazgo hecho por Rizzolatti y su equipo de las “neuronas espejo”, inaugura nuevas vías para la glotodidáctica teatral y señala la importancia de los procesos cognitivos-emotivos, empático-comunicativos e imaginativos para el aprendizaje de los idiomas. El neurólogo portugués Antonio Damasio (1997) demuestra además que una visión

⁷ “L'apprendimento di contenuti, senza significato, come le sillabe senza senso, e l'apprendimento significativo. Il primo tipo chiama in causa solo la mente, coinvolge l'individuo dal collo in su e non tiene conto dei sentimenti o significati personali: insomma non investe l'intera personalità del discente! All'estremo opposto, invece abbiamo l'apprendimento significativo basato sull'esperienza e capace di destare gli interessi vitali del soggetto che apprende”. C.R. ROGERS, *La libertà nell'apprendimento*, Firenze, Giunti-Barbèra, Firenze 1973, pág. 49 (traducción autor).

cartesiana del aprendizaje es equivocada ya que la mente y el cuerpo son indivisibles.

El estudioso de lingüística cognitiva George Lakoff (1998) explica el concepto de “mente encarnada” y afirma que también el razonamiento abstracto depende del sistema motor y de las emociones. Conocimiento y emociones son, por tanto, como afirma el neurólogo español Francisco Mora (2013), un binomio indisoluble fundamental para entender la esencia de lo que representa enseñar y aprender.

El teatro para el desarrollo

de la competencia comunicativa

Durante las actividades didácticas en *Parla Italiano Facendo Teatro* hemos comprobado cómo el teatro es un excelente instrumento para el desarrollo de la competencia comunicativa al aprender un idioma extranjero; en efecto, refuerza a parte de la competencia lingüística, las competencias extra-lingüísticas, socio-pragmáticas e interculturales, muchas veces olvidadas y subestimadas en los cursos didácticos habituales.

Para Balboni, “la competencia comunicativa es una realidad mental que se realiza como ejecución en el mundo en eventos comunicativos realizados en contextos sociales donde quien utiliza la lengua cumple una acción”⁸ y clasifica los componentes de la competencia comunicativa en: saber el idioma, saber hacer idioma y saber hacer con el idioma. Para el glotodidácta italiano en la mente humana existen tres núcleos de competencias que constituyen el saber el idioma: la competencia lingüística, la competencia extra-lingüística y la competencia socio-pragmática e intercultural. Estas competencias mentales se traducen en acción comunicativa, en saber hacer con el idioma.

Parla Italiano Facendo Teatro parte del texto dramático para construir su recorrido didáctico. El texto, que tiene que

⁸ “la competenza comunicativa è una realtà mentale che si realizza come esecuzione nel mondo, in eventi comunicativi realizzati in contesti sociali dove chi usa la lingua compie un'azione.” P. E. BALBONI, *Didattica dell'italiano a stranieri*, Bonacci Editore, Roma 1994, pág.34 (traducción autor).

El teatro es un instrumento válido para el aprendizaje porque:

- Promueve el desarrollo de un recorrido didáctico que permite aprender la cultura y la historia italiana.
- Promueve la memorización del vocabulario y de las estructuras de la lengua.
- El texto dramático proporciona ideas para analizar y trabajar los elementos lingüísticos de un idioma extranjero, sin olvidar los extralingüísticos, socio-pragmáticos e interculturales.
- Permite despertar emociones positivas que favorecen la atención y el aprendizaje.
- Mejora la interacción entre compañeros y con el profesor durante clases.
- Ofrece la posibilidad de elegir otras alternativas a la tradicional clase frontal.
- Permite que el profesor se convierta en un guía, un punto de referencia que establece una relación de confianza y recíproco respeto.
- Permite la creación de una motivación unida al placer de aprender y hacer cosas nuevas.
- Permite que el cuerpo y la mente estén implicados en el proceso de aprendizaje.
- Permite la creación de un ambiente de aprendizaje sereno y acogedor en el que los alumnos pueden sentirse libres para expresarse sin ser juzgados.
- Promueve el desarrollo de una dinámica positiva en el aula.
- Favorece la creación de una metodología en la que el estudiante se convierte en el protagonista del proceso de aprendizaje.
- Permite la creación de una metodología altamente motivadora y atractiva.
- Permite configurar el trabajo sobre la base de los propósitos de cooperación y de intercambio.
- Permite valorizar la creatividad, la imaginación y la espontaneidad de los alumnos.
- Consigue que los alumnos comiencen a percibir el italiano como “lengua propia”, para poder “vivir el italiano”.

corresponder al nivel lingüístico según el *Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas* (MCER) es importante ya que tiene que propiciar la práctica de ejercicios de las competencias lexicales, gramaticales, morfológicas y sintácticas y memoriza los actos comunicativos que nos permiten realizar las diferentes funciones del lenguaje. Por ejemplo, los elementos lexicales y los elementos gramaticales vienen aprendidos, comprendidos y memorizados en actos comunicativos que realizan las diferentes funciones del lenguaje como la función personal, interpersonal, regulativa-instrumental, metalingüística, referencial y poético-imaginativa (Balboni 2015).

A través del texto se refuerza la competencia lingüística del alumno ya que desarrolla su capacidad de comprender y formular enunciados correctos desde un punto de vista léxico, fonológico, morfológico y sintáctico, reforzamos la adecuación sociolingüística, la eficacia pragmática y la dimensión extralingüística. Es evidente, según el modelo de competencia comunicativa creado por Balboni, que plantear un curso únicamente sobre el desarrollo de las competencias lingüísticas no basta para alcanzar la competencia comunicativa. Solamente si conseguimos desarrollar las competencias extralingüísticas, socio-pragmáticas e interculturales de nuestros alumnos los ayudaremos *a saber el idioma, saber hacer el idioma y saber hacer con el idioma*.

Por lo tanto el objetivo de *Parla Italiano Facendo Teatro* consiste en desarrollar además de las competencias lingüísticas, las competencias cinésicas, proxémicas, vestémicas (aspectos de la competencia extralingüística) y las sociolingüísticas, pragmalingüísticas e interculturales, puesto que son aspectos importantes de la acción comunicativa.

Conclusiones

Durante esta década *Parla Italiano Facendo Teatro* ha sido un espacio de investigación sobre la glotodidáctica teatral. La ventajas en la utilización de los recursos teatrales en las clase han sido evidentes: los estudiantes han aprendido un nuevo idioma divirtiéndose, con placer, adquiriendo, utilizando

y mejorando sus competencias lingüístico-comunicativas, sus conocimientos culturales, sus habilidades colaborativas y relacionales. Estos resultados alcanzados nos convencen y nos alientan a proseguir el camino y a profundizar en esta metodología. Enseñando italiano a través del teatro hemos podido elaborar y llevar a cabo un diseño didáctico apasionante y motivador, ya para el alumno, ya para el docente, basado en la interacción, la cooperación y aplicando una metodología multisensorial orientada a la acción. Hemos acercado a los estudiantes a la cultura italiana estimulándolos y respetando las diferencias individuales.

En esta década, el teatro, evocador, cultural, emotivo, mágico, simbólico, colaborativo, intersubjetivo, socializador, en suma, educativo, ha sido una válida estrategia glotodidáctica para la enseñanza del italiano. Aprender un idioma extranjero es, como hacer teatro, el resultado de un juego de fuerzas intrínsecamente conectadas e inescindibles.

Por todas estas razones estamos organizado de nuevo el Segundo Congreso Internacional de Glotodidáctica Teatral en España. Un paso más para profundizar en esta metodología. Un paso más para reforzar colaboraciones para el desarrollo y la difusión de la glotodidáctica teatral en España.

BIBLIOGRAFÍA

- BALBONI, P. E. (1994), *Didattica dell'italiano a stranieri*. Roma, Bonacci Editore.
- BUCCOLO, M. MONGILI, S. e TONON, E. (2012), *Teatro e Formazione*. Milano, Franco Angeli.
- CONSIGLIO D'EUROPA (2002), *Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, Apprendimento, insegnamento, valutazione*. Firenze, La Nuova Italia.
- DAMASIO, A. (1997), *L'errore di Cartesio*. Milano, Adelphi.
- KRASHEN, S. D. (1981), *Second Language Acquisition and Second Language Learning*. Oxford, Pergamon.
- DANZI, D. (2015), *Parlare Italiano Facendo Teatro*. In G. Caprara (Dir.) *Tecniche, testi, strategie didattiche per il rafforzamento della produzione orale nella didattica dell'italiano LS rivolta ad alunni ispanofoni*. Granada, Editorial Comares.
- LAKOFF, G. e JOHNSON, M. (1998), *Metafora e vita quotidiana*. Milano, Bompiani.
- MORA, F. (2013), *Neuroeducación*. Madrid, Alianza Editorial.
- MAIORANA, S. (2009), *Neuroscienze e didattica delle lingue*. Pescara, Edizioni Tracce.
- PALLOTTI, G. (1998), *La seconda lingua*. Milano, Bompiani.
- RIZZOLATTI, G. e SINIGAGLIA, C. (2006), *So quel che fai*. Milano, Raffaello Cortina Editore.
- ROGERS, C.R. (1973), *La libertà nell'apprendimento*. Firenze, Giunti-Barbèra.
- WINNICOTT, D. W. (1971) *Gioco e realtà*. Roma, Armando.