

DONATELLA DANZI Y SU PROYECTO PARLA ITALIANO FACENDO TEATRO.

DONATELLA DANZI AND HER PROJECT ITALIANO FACENDO TEATRO

*Zuleika Brito
Universidad de Salamanca*

RESUMEN

En este artículo se tratará de dar un esbozo a una novedosa pedagogía puesta en práctica por una mujer: Donatella Danzi. Su proyecto en la actualidad está, además, vehiculado por otra mujer: Dacia Maraini. El escenario que compartirán será el de la enseñanza del italiano como lengua extranjera a través del teatro en Madrid.

Palabras claves: Donatella Danzi, Dacia Maraini, Glotodidáctica teatral, italiano.

ABSTRACT

This article provides an outline to a new pedagogy applied by a woman: Donatella Danzi. Her project is currently also conveyed by another woman: Dacia Maraini. The scene they will share is teaching Italian as a foreign language through theater in Madrid.

Keywords: Donatella Danzi, Dacia Maraini, Theater education, Italian language.

Hace poco más de una década en Madrid surgió una iniciativa para la enseñanza del italiano como lengua extranjera con voz femenina. Esta voz nacida en Milán y afincada en la capital española es la de Donatella Danzi, licenciada en Filología Italiana por la Universidad Complutense de Madrid, donde también realizó el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP). Su formación se amplió gracias a su pasión por el teatro, estudiando arte dramático tanto en Milán como en Madrid, en el Laboratorio de Teatro William Layton. Gracias a su preparación actoral ha trabajado y participado en teatro, cine y televisión.

Desde 1992 ha trabajado conjuntamente con la Società Dante Alighieri, fundando Parla Italiano, el centro encargado de realizar los exámenes de certificación PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri). Ya en 2005 surgió la idea de ir un paso más allá e introducir el teatro como eje de los cursos del centro, pasando a llamarse el proyecto Parla Italiano Facendo Teatro. Desde entonces ha formado a numerosos alumnos y ha llevado a escena obras tan conocidas como *Di Napoli, d'amore y Anni 70 e dintorni* en el 2011, *Frammenti Pirandelliani* en el 2012, *Il Cilindro* (2013), *Sogno (o forse no?)* (2014), un *Omaggio a Dino Campana* (2014) o *La parte de Amleto* en el

2015. Actualmente está preparando la representación de *Giacobbe* de Paolo Puppa además de *Mela* de Dacia Maraini.

Donatella es en la actualidad profesora de italiano aplicado al canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde junto con otras docentes de lengua italiana, alemana, inglesa y otras, preparan a futuros cantantes de ópera. También se encarga de cuidar la dicción en montajes profesionales y participó en 2015 en el International Opera Studio de Gijón en las óperas *L'Elisir d'amore* de Donizetti y *La Bohème* de Puccini.

Además, en el año 2015 organizó el I Congreso Internacional de Glotodidáctica Teatral en Madrid, y en 2016 ha repetido esta iniciativa añadiendo además una novedosa propuesta: el I Festival Internacional de Teatro en Lengua Extranjera, en el cual pueden participar profesores y alumnos que se dediquen a la enseñanza-aprendizaje de cualquier idioma como lengua extranjera.

1. BREVE CRONOLOGÍA DE LA DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS A TRAVÉS DEL TEATRO

La glotodidáctica teatral no es, a día de hoy, una disciplina demasiado estudiada; quizás porque los métodos y enfoques que la engloban son también recientes y fruto de las reformas pedagógicas surgidas en las conformaciones de los estados modernos.

Debemos remontarnos a los años sesenta del siglo veinte para poder conformar un corpus de estudios sobre el teatro aplicado a la educación, y es que en esta época ya surgió el que sería el motivo de todas las discusiones de este campo: ¿hablamos de teatro puro -entendido como arte estético cuyo objetivo principal es un “producto” y sus correspondientes estudios diacrónicos- o drama -los componentes técnicos del arte dramático aplicados y dirigidos a un “proceso” con un objetivo específico que no es la representación fina?.

Los pioneros en la formulación de cuestiones sobre teatro aplicado a la enseñanza fueron los educadores Peter Slade y Brian Way, quienes además de teorizar sobre el desarrollo de la creatividad y el crecimiento personal que el arte dramático supone para los alumnos, lo aplicaron en diversas escuelas inglesas.

Como prueba del interés que estaba suscitando esta nueva opción pedagógica, se celebró en Londres en 1951 la primera conferencia internacional sobre teatro en la educación, aunque ya en la primera década del siglo XX, Harriet Finlay-Johnson había hablado sobre un “teatro sin público” y orientado con las bases de la actividad teatral

para niños, es decir, la dramatización (Torres Núñez, 1990). Debemos partir de esa concepción para aclarar el debate que se ha suscitado desde entonces.

Susan Holden en 1981 define el teatro con esta fórmula: A (actor) representa B (papel) para C (público) que es el beneficiario de un producto. De la misma manera define el drama como: A es al mismo tiempo B y C. Ciñéndonos a esta definición, y más concretamente a la palabra producto, tenemos el origen de la gran disputa que se originó, como ya se ha mencionado, en los años sesenta. Lo que Holden olvidó especificar es cómo el actor, el papel y el público en el drama son lo mismo; y ese ingrediente es el proceso. Así pues, llegamos a la principal diferencia entre dramatización y teatro: la dramatización se centra en el proceso de aprendizaje y el teatro se centra en el producto final, es decir, en la representación teatral o performance.

En la actualidad, la cuestión del teatro y la educación se ha visto beneficiada en muchos sentidos. En algunos países como Reino Unido o Alemania, la Dramatización no es solo una herramienta didáctica que se pueda usar en el aula, sino asignaturas incluidas en los *curricula*. Además, con el auge de las nuevas pedagogías y teorías de la psicología evolutiva -que van desde el pensamiento complejo de Edgar Morín a la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner- asistimos a la consolidación de métodos hechos para la didáctica de los idiomas. Es el caso por ejemplo del Process Drama o el GlottoDrama.

El Process Drama es un método basado en la improvisación dramática que no prevé una representación final. Su uso es frecuente en algunas escuelas inglesas y australianas, aunque se ha tomado como base de muchos modelos en el resto del mundo.

El GlottoDrama, por el contrario, está mucho más ligado a los procesos de formación actoral y a las lecciones de idiomas basadas en el método comunicativo. Este método sí contempla una representación final. Además, el GlottoDrama es el primer proyecto que ha creado un modelo fijo para la enseñanza del italiano como lengua extranjera, siendo expandido posteriormente a otros idiomas como el español, el inglés, el alemán, el francés, etc.

2. EL PROYECTO PARLA ITALIANO FACENDO TEATRO

Los cursos especiales de Parla Italiano Facendo Teatro, impartidos en el centro dirigido por Donatella Danzi, comenzaron su andadura en el año 2005. Tienen como base la enseñanza de la lengua italiana, en cualquier nivel y siempre bajo las competencias sugeridas en el MCER (Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas), y la formación actoral de los alumnos.

Están planificados para ser impartidos durante 60 horas, una vez a la semana, generalmente 2 horas los sábados por la mañana. También existen cursos intensivos de 14 horas, cursos para viajes de 20 horas, clases particulares personalizadas y clases en modalidad on-line vía Skype. Los cursos puramente ligados al teatro, además, se imparten en un escenario real durante todo el proceso.

En todas las modalidades mencionadas el alumno es el protagonista de su propia formación y el profesor es guía de dicho proceso, tal y como apuntan los modernos métodos pedagógicos de los últimos tiempos. Con ello, se elimina la jerarquía dentro del aula y se abre un espacio de diálogo, así como de relación interpersonal e intercultural, mediante la creación de un grupo consolidado de aprendientes.

Para todo ello, Donatella utiliza para la preparación de sus clases las teorías dramáticas, lingüísticas y psicológicas en las que el alumno se forma no solo en el idioma sino en su propia autonomía y crecimiento personal, habiendo superado las barreras y el filtro afectivo, descrito por Krashen en 1981¹. Además del MCER, Balboni y otros estudiosos del enfoque comunicativo son claves importantes en la filosofía de este proyecto, completando las teorías sobre saber el idioma (competencia lingüística), saber hacer el idioma (competencia extralingüística) y saber hacer con el idioma (competencia sociopragmática).

Es justamente la competencia sociopragmática en la que menos se suele hacer hincapié en las lecciones tradicionales, pero con el teatro como herramienta didáctica y método pedagógico es una de las competencias más beneficiadas, pues mediante la decodificación del lenguaje extranjero escrito al lenguaje “para representar o recitar” los

¹ La teoría formulada por Stephen Krashen presupone que la actitud, los sentimientos y el estado anímico del aprendiente son factores altamente influyentes en los procesos de adquisición y aprendizaje. Uno de los puntos que trata además es la motivación, el estrés o la ansiedad, elementos negativos que también influyen en dichos procesos. Superar el filtro afectivo es uno de los avances más importantes que debe poner en marcha un aprendiente y el teatro, tanto en los ensayos como en la performance, es un método más que adecuado para ello.

aprendientes realizan una serie de reflexiones metalingüísticas cuyos resultados aumentan las respuestas pragmáticas de la lengua meta.

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 (Danzi, 2016: 21).

Directamente relacionado con la sociopragmática encontramos cómo se potencia altamente otras competencias extralingüísticas como, por ejemplo, la kinésica. El aprendizaje que se incentiva desde Parla italiano facendo teatro busca que cuerpo y mente estén implicados en todo momento en el proceso de adquisición de la lengua. Las teorías en las que sustentan esta filosofía tienen más que ver con la neurociencia y la psicología que con la pedagogía o la filología; ejemplo de ello son las múltiples citas que encontramos en Danzi (2016) sobre los neurólogos Rizzolatti, Antonio Damasio, George Lakoff o Francisco Mora. De este último es interesante evidenciar una cita que le acompaña en cada conferencia y publicación en la que afirma que “solo aprendemos lo que nos emociona”.

Justamente la emoción y la motivación son factores claves para la glotodidáctica teatral, la implicación de los sentimientos y la cognición de los alumnos no se dejan a la deriva con esta metodología, pues se convierten más bien en motor de aprendizaje no, solo de un idioma, sino de las técnicas dramáticas.

La base pues, de estos cursos, es el texto teatral de autores italianos conocidos o no tan consagrados. Los textos, escogidos por los profesores, han de ser sencillos, pero con cierta carga pragmática, pues se pretende conseguir que los alumnos hagan una reflexión metalingüística a través de él durante el proceso de adquisición de la lengua italiana.

Además del texto, uno de los pilares esenciales para este proyecto es el “juego transicional”, es decir el proceso lúdico que se produce gracias al “hacer teatro” y que lleva al alumno de ser un sujeto pasivo y dependiente a ser un sujeto activo y autónomo. Todo ello no solo se consigue con el dispositivo teatral, sino que disponemos del uso y adquisición de la lengua extranjera:

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 (Danzi, 2016: 17).

El texto teatral como base de la enseñanza de un idioma, según Donatella, tiene que contemplar una representación final o performance. Es en ese momento en el que el aprendiente-actor ve los frutos de su proceso de aprendizaje y adquisición. Dicho proceso es analógico y busca resolver no solo las perspectivas interculturales propias del encuentro de dos idiomas, sino de las relaciones entre los alumnos.

En la década en la que llevan impartándose los cursos de Parla italiano facendo teatro, se ha conformado un modelo pedagógico a partir de la experimentación, no solo a cargo de Donatella Danzi sino de un grupo de profesionales dedicados también a la enseñanza del italiano mediante la actividad teatral. En el camino han cuidado la importancia de las individualidades de los alumnos, aunque siempre mediante el trabajo cooperativo y la interacción total en el aula, así como el desarrollo de las habilidades escénicas que han facilitado que la metodología sea “multisensorial y orientada a la acción” (Danzi, 2016).

En resumen, en estos cursos se persigue renovar la forma de enseñar una lengua extranjera -el italiano- a través de una pedagogía novedosa. Con ella no solo se enriquece al alumno con técnicas dramáticas útiles para la competencia comunicativa, sino que se pretende promocionar la historia y la cultura italiana. Durante los ensayos se busca la mejora de la dicción de los alumnos, así como la memorización de vocabulario y estructuras gramaticales, implicando tanto el cuerpo como la mente en clave de motivación, factor que favorece la adquisición del idioma.

Además, con este método, el protagonista siempre es el alumno y el grupo en sí, pues las técnicas dramáticas favorecen un clima positivo y tranquilo en el aula donde no se sienten juzgados y donde pueden trabajar en grupo.

Al final de los cursos, con la representación final se puede comprobar cómo mediante la creatividad y la espontaneidad, los alumnos son capaces de cumplir las expectativas citadas por Balboni (1994) al explicar la competencia comunicativa, es decir, empiezan a “vivir en italiano”.

1.1. *Mela*. Una obra de Dacia Maraini como instrumento pedagógico

El 10 de abril del 2016 tuvo lugar en la sala de teatro El Umbral de Primavera, en el barrio de Lavapiés de Madrid, el I Festival de teatro internacional organizado por la ya

nombrada Donatella Danzi. En él, uno de sus grupos de alumnas² representó el primer acto de *Mela* de Dacia Maraini.

La elección de *Mela* como instrumento didáctico está basada en el interés que despierta un texto en femenino, tanto por la autora como por los personajes, en Dontella.

Es sin duda una obra que trata el tema de la máscara femenina con tres relieves: la moderna y soñadora abuela Mela, la trabajadora y comprometida social hija Rosaria y la insegura y retraída nieta Carmen. Tres generaciones de mujeres que reflejan distintos puntos de vista de la sociedad y la cultura italiana, con grandes matices psicológicos. Es la vida en casa la que une a estos personajes femeninos y a sus temores y anhelos y el gran secreto de Carmen el punto de inflexión en la obra.

Dacia Maraini, escritora consagrada internacionalmente y muy estudiada como estandarte de la literatura escrita por mujeres, fija en sus obras -no solo dramáticas- gran parte de su experiencia vital. Luchadora feminista inagotable, da voz a personajes femeninos como los que aparecen en *Mela* y les da el poder de narrar, siempre con un riguroso carácter histórico, sus vivencias e inquietudes en todas las facetas posibles.

Con esta obra, tanto la profesora milanesa como sus alumnas quieren hacer un homenaje a la escritora italiana pues este año cumple ochenta años. Incluso se está poniendo en marcha una iniciativa para realizar un acto -*Auguri Dacia!*- el 13 de noviembre de este año en el que representarán toda la obra si es posible.

El método llevado a cabo en Madrid por Donatella Danzi resulta ser una herramienta altamente aceptada por los alumnos, cada vez más numerosos, que se inscriben en sus cursos. El poder del teatro como fuente pedagógica de las lenguas reside en la combinación de las técnicas teatrales y la mejora de la competencia lingüística (unida a las extralingüísticas). Además, con estos cursos, se fomenta vivamente la cultura y la literatura italiana, elementos que suelen olvidarse en los *curricula* de las lenguas extranjeras.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

Balboni, P. *Didattica dell'italiano a stranieri*. Roma, Bonacci Editore, 1994.

Balboni, P. *Dizionario di glottodidattica*. Perugia, Guerra Edizioni, 1999.

² Las alumnas-actrices que llevaron a escena dicha obra son Eva Fraile, Mónica García y Pepa García.

Danzi, D. "Parla italiano facendo teatro cumple 10 años". *Glotodidáctica Teatral*. Ciudad Real, Ñaque Editora, 2016, pp.11-23.

Maraini, D. [s. d.]. Dacia Maraini. Recuperado el 30 de junio de 2016 de <http://www.daciamaraini.com/>.

Maraini, D. "*Maria Stuarda e altre commedie*". Milano, Rizzoli, 2010.

Motos, T. "*Otros escenarios para el teatro: el teatro aplicado*". Ñaque. Teatro Expresión Comunicación, 2013, Núm.73, pp. 6-159.

Motos, T. "*Psicopedagogía de la Dramatización*". Universidad de Valencia, 2014. Recuperado de <http://www.postgradoteatroeducacion.com/wpcontent/uploads/2013/11/Piscopedagogia-de-la-dramatizaci%C3%B3n-Tom%C3%A1s-Motos.pdf>

Parla italiano facendo teatro <http://parlaitaliano.net/>

Torres Núñez, J.J. "*Drama versus teatro en la educación*". Universidad de Granada. Centro virtual Cervantes. Cauce, 1990. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10481/13970>