

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

OBSERVATORIO DEL ESTUDIANTE

Proyectos POE-UCM 2024

Informe final

Escena Inmersiva: teatro sonoro y salud mental

Autores/as: Elena María Moncayola Santos y Mélanie Werder Avilés

Nº de proyecto: 19

Centro gestor: Facultad de Filología

RESUMEN

Este proyecto propuso una investigación en el ámbito del teatro documental, centrada en la recolección de testimonios vinculados a la salud mental dentro de la comunidad universitaria. La iniciativa buscó explorar cómo es posible hablar de autocuidado y bienestar psicológico a partir del testimonio resiliente de quienes integran este entorno académico.

A partir de los hallazgos obtenidos, se desarrolló una experiencia teatral sonora e inmersiva que combinó las problemáticas identificadas durante la investigación con una ficción inspirada en personajes que dialogan con los relatos recopilados.

El objetivo es generar una propuesta escénica inmersiva que facilite la comprensión profunda de las dimensiones profesionales, personales y colectivas de la salud mental. Para ello, la puesta en escena integró recursos tecnológicos como proyecciones audiovisuales en vivo, ambientaciones sonoras y lumínicas, música y testimonios transmitidos a través de dispositivos auriculares individuales y dos actrices que representaron los resultados. Este cruce entre arte escénico y tecnología busca contribuir a la construcción de espacios seguros para el diálogo, la reflexión y la empatía en torno a estas temáticas sensibles.

Por último, el proceso investigador se fundamentó en entrevistas a estudiantes, personal administrativo y docentes, con el fin de reunir una diversidad de voces y perspectivas sobre sus experiencias dentro del entorno universitario. Se utilizó la metodología documental y se diseñó una propuesta escénica inmersiva en formato de teatro sonoro, que presentó escenas a partir de los principales conflictos, tensiones y aprendizajes identificados en el proceso investigativo.

INTRODUCCIÓN

Incluye pregunta de investigación y objetivos definidos

Las preguntas clave de la investigación fueron:

¿Qué narrativas personales ayudan a los miembros de la comunidad universitaria a enfrentar su salud mental? ¿Cuáles no lo hacen?

¿Qué emociones y recuerdos se vinculan con la experiencia universitaria? ¿Qué momentos han fortalecido o deteriorado su autoestima?

¿Qué implicaciones de desigualdad, poder o exclusión se desprenden de los testimonios recogidos?

¿Cómo podrían los hallazgos contribuir a imaginar y construir una universidad más equitativa, empática y saludable?

Tras la experiencia previa del proyecto “Escena Sonora UCM: Audioguía para la igualdad”, se constató que el formato de experiencia inmersiva acompañada de un foro posterior era una de las formas más efectivas para transferir conocimientos derivados de procesos investigativos y propiciar soluciones colectivas. Este modelo permitió no solo comunicar hallazgos, sino también generar espacios seguros donde los participantes pudieran expresar sus emociones y vivencias de forma libre y empática.

En esta nueva etapa, se propone una investigación-creación centrada en el abordaje profesional de la salud mental dentro del entorno universitario, con el objetivo de profundizar en las vivencias de estudiantes, personal de administración y servicios y docente. Los objetivos principales del proyecto son:

Reflexionar con el colectivo estudiantil sin jerarquías de poder, promoviendo un diálogo horizontal.

Analizar, a través de relatos personales, la experiencia universitaria de colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo.

Identificar el impacto de factores socioeconómicos, culturales y simbólicos en la vivencia universitaria y sus espacios cotidianos.

Explorar qué narrativas apoyan o dificultan el bienestar psicológico y el desarrollo personal dentro del ámbito académico.

Fomentar la visibilidad institucional de las problemáticas detectadas y las soluciones propuestas por los propios estudiantes.

A partir de esta investigación, las investigadoras principales comienzan el proceso de creación para poder trasladar la voz de los colectivos. En ese momento los objetivos son:

Crear una audio-guía teatral documental que refleje los desafíos actuales en salud mental desde una perspectiva crítica y emocionalmente resonante.

Promover el uso creativo de tecnologías inmersivas (sonido en vivo, visuales, auriculares) para amplificar el alcance comunitario del proyecto.

DISEÑO METODOLÓGICO

La metodología de Escena Inmersiva: teatro sonoro y salud mental se basa en un enfoque interdisciplinar que combina investigación social, creación escénica y tecnologías inmersivas para dar lugar a una experiencia teatral que reflexiona sobre la salud mental en la comunidad universitaria. El objetivo principal es utilizar las nuevas tecnologías para construir una experiencia sonora inmersiva que entrelace testimonios reales con ficciones que los acompañen y potencien, lo cual genera un espacio teatral que actúa como catalizador de debate y encuentro colectivo. La puesta en escena se apoya en elementos tecnológicos como el uso de audiovisuales en directo, música y ambientaciones sonoras emitidas por auriculares, con el fin de envolver al público en una narrativa íntima y participativa.

La práctica escénica se articula a través del teatro documental, entendido como una metodología que integra técnicas teatrales con la interpretación y dramatización de datos reales. El equipo se conforma por profesionales de las artes y las Investigadoras Principales en un proceso colaborativo donde investigación y creación artística se entrelazan.

El proceso combina estrategias de investigación cualitativa y cuantitativa. A partir de fuentes institucionales como el Observatorio de Estudiantes o UniversiData, se establece un marco general, mientras que a través de entrevistas, grupos de discusión y dinámicas participativas, se profundiza en experiencias personales y percepciones subjetivas. El material recogido es el objeto de lectura crítica y, tras una triangulación, se valida, contrasta y selecciona el contenido más representativo y significativo. A esta etapa de análisis le sigue una fase de escritura escénica, en la que los testimonios se transforman en escenas sonoras, diseñadas para ser escuchadas en formato inmersivo, y por último se genera un montaje teatral que integra la tecnología como parte esencial del lenguaje dramático.

Uno de los pilares metodológicos es la creación de un entorno seguro y de confianza, donde los estudiantes puedan expresarse libremente, compartir sus experiencias y dialogar sobre las preguntas que guían la investigación. La empatía y el trabajo colaborativo son fundamentales para construir un relato colectivo que no solo refleje una multiplicidad de puntos de vista, sino que también propicie nuevas formas de comprender y afrontar las problemáticas vinculadas a la salud mental.

Finalmente, tras la presentación, se abre el espacio de diálogo con el público, mediante foros y encuentros que sirven para devolver la palabra a la comunidad y enriquecer el proceso con nuevas voces. Así, la metodología no solo busca producir una obra escénica, sino activar un proceso de reflexión, creación y transferencia de conocimiento con vocación comunitaria y transformadora.

RESULTADO

El resultado es la obra de teatro *No es la fiesta que imaginábamos* en la cual se presenta a partir de una dramaturgia los datos de la investigación ficcionalizados. En esta obra se emplea un sistema sonoro inmersivo a través de auriculares inalámbricos sincronizados desde un dispositivo central, operado en tiempo real por el director de la pieza. Este dispositivo permite lanzar una secuencia cuidadosamente diseñada de audios que integran testimonios reales, ambientaciones sonoras, fragmentos musicales y recursos narrativos derivados del proceso de investigación. Las personas asistentes, al escuchar estos contenidos de manera íntima y directa, se sumergen en un relato coral que da voz a la comunidad universitaria y sus vivencias en torno a la salud mental.

Simultáneamente, dos actrices en escena dan cuerpo y presencia a lo que se escucha, no como una simple representación literal, sino como una interpretación sensible y expandida de los relatos. A través del trabajo físico, la expresión gestual y la construcción de imágenes poéticas, las intérpretes traducen las emociones, tensiones y matices afectivos que emergieron durante las entrevistas. De este modo, la escena no solo refuerza el contenido auditivo, sino que lo amplifica, lo encarna y lo transforma en una experiencia colectiva que pone en diálogo lo sensorial, lo documental y lo performativo.

CONCLUSIONES/DISCUSIÓN

Dicho lo cual, las conclusiones de esta investigación son:

- Los estudiantes enfrentan situaciones de extrema ansiedad recurriendo, en muchos casos, a dos estrategias opuestas: una hiper-racionalización de la realidad o una entrega total a lo emocional, sin espacios intermedios para la autorregulación.
- Situaciones que no deberían considerarse extraordinarias —como el embarazo durante la etapa universitaria— se viven desde la desinformación y la falta de acompañamiento, generando sentimientos de incompreensión y aislamiento en quienes las atraviesan.

Los disparadores de ansiedad son en su gran mayoría:

- Factores económicos: los estudiantes sienten que la Universidad ha dejado de ser pública y que no son capaces de afrontar el coste de las tasas y los créditos.
- Plazos de presentación de trabajos o exámenes.
- Compaginar trabajo, estudios y vida.

En esta ocasión cabe destacar que ninguna de las personas entrevistadas ha permitido que se utilice ninguno de sus datos personales ni su voz para la representación, lo cual es buena muestra del problema al que nos enfrentamos.

Para que este proyecto pudiera extraer discusiones fructíferas sería necesario realizar múltiples representaciones en distintos contextos y ante diversos públicos, sobre todo ante aquellas personas que ostentan cargos institucionales que puedan llevar a cabo políticas de cambio.

PROPUESTA DE POLÍTICAS DERIVADAS DEL PROYECTO

El tema que abordamos es profundamente sensible y requiere, como primer paso imprescindible, que las instituciones y quienes las dirigen estén dispuestos a escuchar con atención y apertura la realidad que vive la comunidad universitaria. Somos conscientes de que este proyecto representa solo un pequeño aporte dentro de un panorama más amplio, y estamos convencidas de que existen otros grupos de investigación y proyectos, con un alcance incluso mayor, que lamentablemente están siendo desatendidos o ignorados. Reconocer esa diversidad de esfuerzos es esencial para construir respuestas colectivas más justas y efectivas.

Hasta entonces, de este proyecto se extrae con urgencia:

Necesidad de revisar las políticas económicas: el colectivo estudiantil siente que el adjetivo “pública” otorgada a la Universidad ha dejado de existir.

Los plazos académicos no se ajustan a la realidad de los estudiantes que deben compaginar vidas familiares complejas o trabajar mientras estudian.

Ampliar y reforzar los servicios de apoyo psicológico, ya que los recursos actuales resultan claramente insuficientes para atender la demanda real de la comunidad universitaria. Este hecho constituye una muestra clara de la magnitud del problema de salud mental al que se enfrenta la Universidad Complutense de Madrid.