

EL DESARROLLO DE JUEGOS Y DINÁMICAS EN MI FORMACIÓN¹

Por Alejandro Cruz

Cuando una persona tiene un primer acercamiento al arte escénico teatral sin tener, como el autor de este documento, mucha información o conocimiento de esta profesión, provoca que el alumno comience a ciegas, que no tenga conciencia, en muchos sentidos, de lo que esto implica. Se tiene ignorancia desde los elementos que conforman el escenario teatral hasta el accionar en escena. Lo anterior puede contrarrestarse como en el siguiente ejemplo: Conforme comienza el desarrollo del estudiante en la Facultad de Artes Escénicas (FAE) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la estrategia de muchos docentes, sobre todo los prácticos, es aplicar un juego o una dinámica cuyo objetivo puede ser que los alumnos se conozcan entre sí, activar la energía para el trabajo de experimentación escénica, relajación y concentración. De esta forma, a lo largo de toda la carrera, uno de los principales recursos pedagógicos en la FAE es el juego. De manera similar, en la convivencia con estudiantes de otros países como Chile, Perú y Costa Rica, se puede reconocer que este es uno de los principales recursos en la enseñanza y práctica del arte teatral.

Ahora bien, teniendo en cuenta al juego como una de las principales herramientas para la enseñanza del arte teatral, tendríamos que dar por entendido que aquella persona que desee impartir clases, talleres o cursos relacionados con este arte debería tener muy arraigada esta idea del juego como técnica de enseñanza. Por lo tanto, el docente teatral tendrá que ser investigador de nuevos métodos de enseñanza teatral y las tendencias actuales del teatro mismo para así crear estrategias pedagógicas efectivas. Sin embargo, además de estas características, el docente teatral debe buscar que estas tácticas sean lúdicas, entretenidas y llamativas para el alumno, incluso si se trata de la enseñanza de la parte teórica del arte teatral. En mi experiencia como estudiante en la FAE, resultan más efectivas y dan mejor rendimiento aquellas materias en las que se logra un dinamismo alumno-docente que aquella en que la “clase” la produce solo el profesor.

A este punto, donde ya hemos señalado que el teatro necesita transmitirse a través del juego, lo que se necesita ahora es preguntarse: ¿Por qué el juego? Si lo vemos desde el punto de vista pedagógico, el juego, en el sistema educativo constructivista contemporáneo, es una de las principales herramientas de enseñanza en todas las áreas del conocimiento básicas.

Piaget (1932, 1946, 1962, 1966) ha destacado tanto en sus escritos teóricos como en sus observaciones clínicas la importancia del juego en los procesos de desarrollo. Relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el desarrollo de la actividad lúdica: las diversas formas de juego que surgen a lo largo del desarrollo infantil son consecuencia directa de las transformaciones que sufren paralelamente las estructuras cognitivas del niño. De los dos componentes que presupone toda adaptación inteligente a la realidad y el paso de una estructura cognitiva a otra, el juego es paradigma de la asimilación en cuanto que es la acción infantil por antonomasia, la actividad imprescindible mediante la que el niño interactúa con una realidad que le desborda (López, 2010)

Podemos decir entonces que la importancia del juego en la enseñanza radica en la asimilación de información nueva del alumno, o bien, para reforzarla. Además, el juego es la manera en que se libera energía, se relaja el cuerpo y la mente, se desprende por un momento de la realidad que lo rodea.

Comúnmente se le identifica con diversión, satisfacción y ocio, con la actividad contraria a la actividad laboral, que normalmente es evaluada positivamente por quien la realiza. Pero su trascendencia es mucho mayor, ya que a través del juego se transmiten valores, normas de conducta, resuelven conflictos, educan a sus miembros jóvenes y desarrollan muchas facetas de su personalidad (López, 2010)

Es así como Irene López en su artículo *El juego en la educación infantil y primaria* nos señala las distintas maneras en que un juego puede ser utilizado en el contexto pedagógico.

Sin embargo, también nos señala que no es posible señalar concretamente la forma en que los juegos son percibidos, utilizados o vividos, pues la percepción varía de autor en autor.

La actividad lúdica posee una naturaleza y unas funciones lo suficientemente complejas, como para que en la actualidad no sea posible una única explicación teórica sobre la misma. Bien porque se aborda desde diferentes marcos, bien porque los autores se centran en distintos aspectos de su realidad, lo cierto es que a través de la historia aparecen diversas explicaciones sobre la naturaleza del juego y el papel que ha desempeñado y seguirá desempeñando en la vida humana (López, 2010).

Antes de cerrar esta idea del uso del juego como herramienta para la enseñanza teatral, se debe mencionar la importancia de la formación del docente. El arte teatral –su enseñanza y aprendizaje– es muy complejo, solo puede ser entendido por quienes realmente lo han estudiado o han vivido de él muchos años, y aun así, quienes ejercen la docencia en esta disciplina deben prepararse cada vez más para poder impartirlo. El docente debe ser un profesional del teatro especializado en la enseñanza. De este modo se transmite la idea del artista profesional, que estudia y se sigue formando. Apoyémonos en la célebre frase atribuida a Goethe: “Solamente quisiera que el escenario fuese tan estrecho como la cuerda de un equilibrista, a fin de que ningún torpe osara pisarlo”.

¹ Este ensayo fue creado como Producto Integrador de Aprendizaje de la U.A. Juegos y dinámicas teatrales de la Licenciatura en Arte Teatral.

Referencias

Asensio, L. R. (2008). *El teatro y lo lúdico como herramientas para mejorar la comunicación. Reflexión académica en diseño & comunicación: XVI Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación*, 9(IX), pp. 55 y 56. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/123_libro.pdf

Cuesta Dueñas, J. (2015). *Juego y teatro. Una nueva propuesta de (Re)gamificación escénica: Investigación teórico-práctica sobre los indicadores del ludismo en los procesos de creación escénica [Tesis doctoral]*. España: Universidad Autónoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2016/hdl_10803_385016/jcd1de1.pdf

López Chamorro, I. (2010). *El juego en la educación infantil y primaria. Autodidacta. Revista de la educación en Extremadura*. <http://educacioninicial.mx/wp-content/uploads/2017/11/JuegoEIP.pdf>