

EL JUEGO TEATRAL

García Velasco, Marcos Gimeno, Salgado Úbeda & Villalba Carabaca
Danna Gutiérrez 7035

¿QUÉ ES?

El juego teatral es una actividad que conecta directamente con la esencia misma de la infancia: el juego. A diferencia del teatro formal, el juego teatral privilegia la libertad creativa, la imaginación y la simbolización por encima de un texto o guion.

"actividad que supone la asunción y representación de roles diversos, en una situación dada y conforme a unas reglas establecidas" (García Velasco, 2008, p. 30).

"La primera forma de teatralidad infantil aparece en el juego simbólico y la representación de roles. Es una necesidad humana, un deseo de manipular la realidad y transformarla, liberar energías, utilizar la imaginación" (Marcos Gimeno, p. 1).

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

García Velasco

Clasifica las tres modalidades teatrales y describe el juego teatral como recurso didáctico. Enfatiza la "metodología vivencial".

Marcos Gimeno

Vinculan teatro y currículum. Proponen el taller como hilo conductor que integra todas las áreas escolares.

Cervera

Destaca que la dramatización potencia y coordina los distintos modos de expresión con ventaja sobre cualquier otra actividad escolar.

Slade y Way

Pioneros que identificaron la teatralidad innata en los niños. Slade introduce al docente como "conductor del juego"; Way sistematiza el desarrollo a través del drama.

TEORÍA CONSTRUCTIVISTA

Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky)
Marcos Gimeno anclan el juego teatral en la ZDP de Vygotsky: el niño, con la ayuda del docente conductor y del grupo, logra representar realidades que aún no podría elaborar en solitario.
El juego dramático es exactamente ese espacio de aprendizaje colaborativo con andamiaje.

Juego simbólico como base (Piaget / Slade)
La teatralidad infantil emerge naturalmente del juego simbólico descrito por Piaget. Slade (1954) fue el primero en documentar sistemáticamente esta teatralidad innata. El juego teatral en el aula es, por tanto, una extensión pedagógica intencional de una capacidad que el niño ya posee.

MODALIDADES TEATRALES

JUEGO TEATRAL

DRAMATIZACIÓN

TEATRO

DEFINICIÓN

Asunción y representación de roles diversos en una situación dada, conforme a reglas establecidas.

PREDOMINA

Creatividad · Imaginación · Simbolización · Observación · Exteriorización de modelos
Mayor libertad creativa del participante

DEFINICIÓN

Conversión en expresión teatral de un hecho real o imaginario, narración, poema, etc. Reglas más estrictas.

PREDOMINA

Expresión lingüística, corporal, plástica y rítmico-musical. Respeto a reglas convencionales.
Equilibrio entre libertad y estructura

DEFINICIÓN

Puesta en escena de una obra elaborada con intención de espectáculo. Requiere ajustarse a un autor.

PREDOMINA

Asunción de pautas y códigos dados. Comunicación hacia el público espectador.
Mayor sujeción a normas del dramaturgo

OBJETIVOS DEL JUEGO TEATRAL

COGNITIVOS

Desarrollar la creatividad, concentración, memoria, imaginación, fluidez verbal y de pensamiento.

LINGÜÍSTICOS

Perfeccionar la articulación, entonación y lectura expresiva. Ampliar el vocabulario.

SOCIALES

Cultivar el trabajo en grupo: cooperación, responsabilidad y tolerancia. Fomentar la escucha activa y la atención.

EMOCIONALES

Proporcionar un efecto terapéutico de descarga emocional. Potenciar la autoestima y el respeto a los demás.

EXPRESIVOS

Ejercitar la expresión corporal y el dominio del cuerpo como instrumento comunicativo.

CURRICULARES

Integrar todas las áreas del currículo: Lengua, Matemáticas, Ciencias, Música, Plástica, Ed. Física e Idiomas.

VISIÓN

El juego teatral como actividad cotidiana y transversal, no como evento ocasional.

García Velasco (2008) propone superar la visión del teatro como "hecho aislado y esporádico" y convertirlo en un "recurso didáctico de práctica frecuente" que no requiere salir del aula ni un gran elenco.

META GENERAL

Contribuir al desarrollo integral de la infancia mediante el juego teatral, integrando lenguaje verbal, expresión corporal, plástica, musical y afectividad.

"Juego teatral, dramatización y teatro deben ser en la escuela y para la escuela recursos didácticos de frecuente utilización. Sus valores educativos los convierten en herramientas del desarrollo integral de la infancia" (García Velasco, 2008, p. 37).

ROL DOCENTE

Esta figura no impone ni actúa; habilita condiciones para que la creatividad de sus estudiantes emerja libremente.

García Velasco (2008, p. 34) "se convierte en una especie de entrenador y árbitro: da el material, organiza el espacio, decide sobre los actores, imparte instrucciones y normas, ayuda en la comprensión y en la caracterización de los personajes, establece un tiempo para la preparación y deja hacer".

CONTENIDOS Y MOTIVOS PARA EL JUEGO TEATRAL

Desde los textos literarios:
Fragmentos de obras de teatro y piezas breves.
Cuentos, canciones, romances, poemas.
Tebeos, cómics, escenas de películas.

Desde la cotidianidad:
Hábitos y comportamientos de la vida ordinaria (conversaciones telefónicas, representaciones familiares o escolares).

Integración curricular transversal:
Matemáticas: Compraventa en tienda o mercado.
Ciencias Naturales: Plantas o animales.
Ciencias Sociales: Profesiones o eventos históricos.
Educación Física y Artística: Mímica o marionetas.
Idiomas: Diálogos, entrevistas.

VALORES EDUCATIVOS DEL JUEGO TEATRAL

POTENCIA Y COORDINA LOS MODOS DE EXPRESIÓN

La dramatización aventaja a cualquier otra actividad escolar en la integración simultánea de lenguaje verbal, corporal, plástico y musical.

ESTIMULA LA COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

El trabajo conjunto en el juego teatral exige escucha activa, negociación de roles y construcción colectiva del guión, desarrollando habilidades sociales esenciales.

EFEECTO TERAPÉUTICO

La dramatización proporciona una "distracción fructífera" y "un efecto terapéutico de descarga emocional" que facilita la inserción social de grupos conflictivos.

MOTIVA LA CREATIVIDAD

A través de juegos gratificantes, los niños ejercen su imaginación sin los límites del texto prescrito, lo que genera aprendizajes más profundos y significativos.

FOMENTA LA OBSERVACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD

Al asumir roles, el niño observa y recrea comportamientos humanos y sociales, desarrollando empatía y pensamiento crítico.

POTENCIA LA ESCRITURA Y EL LENGUAJE

La confección del guión implica escritura con propósito real: los escolares practican la comunicación escrita con un objetivo que trasciende "el mero escribir para el visto bueno del maestro" (García Velasco, 2008).

DEL JUEGO AL TEATRO

García Velasco (2008) entendía las tres modalidades no como categorías rígidas sino como un continuo gradual de libertad-estructura.

Marcos Gimeno, proponen una tercera vía que integra ambos mundos: el taller de dramatización más la representación final. Esta opción combina la libertad exploratoria del juego teatral durante el proceso con la proyección pública del teatro, resultando "la más óptima pues el trabajo es más global y completo para la educación integral de cualquier alumno" (p. 19).

JUEGO TEATRAL MÁXIMA LIBERTAD, IMPROVISA Y CREA

DRAMATIZACIÓN REGLAS PARCIALES NARRA Y CONVIERTE

TEATRO FORMAL, ESTRUCTURA TOTAL, REPRESENTA EL ESPECTÁCULO

CONCLUSIÓN

El juego teatral no es un adorno curricular ni una actividad de relleno: es un recurso pedagógico de primera línea que conecta con la naturaleza más profunda del aprendizaje infantil. Al fundir juego y conocimiento, permite que los niños asuman roles, construyan guiones colectivos, ejerciten su cuerpo y su voz, y se relacionen con el saber de manera activa y significativa.

Referentes:

- García Velasco, A. (2008). Juego teatral, dramatización y teatro como recursos didácticos. *Primeras Noticias. Literatura Infantil y Juvenil*, No 233.
- Marcos Gimeno, C., Salgado Úbeda, C., y Villalba Carabaca, I. (s.f.). *Teatro y dramatización en la escuela. Praxis. Gestión del Aula*.
- Cervera, J. (1981). *Cómo practicar la dramatización con niños de 4 a 14 años*. Cincel-Kapelusz.
- Slade, P. (1954). *Child drama*. London University Press.