

Un mundo interior: juegos, teatro y cuentos como metodologías de enseñanza-aprendizaje para transformar el mundo

Los juegos, el teatro, los cuentos y las artes nos enseñan de manera única sobre quiénes somos y sobre nuestro mundo. Inspiran a que cada persona exprese su mundo interior, fomentan el encuentro en diversidad y dan pulso a acciones creativas ciudadanas para la transformación ecosocial. Desde Entreculturas tenemos la convicción de que los procesos de enseñanza-aprendizaje y participación con recursos lúdicos, teatrales y con historias inspiradoras contienen infinita capacidad para construir narrativas y realidades más justas, inclusivas y equitativas.

Veda
Krüger Ruiz

Entreculturas
v.kruger@entreculturas.org
WEB: www.redec.org
 [@Entreculturas](https://twitter.com/Entreculturas)

Érase una vez... una escuela en la que aprendíamos a transformar el mundo, y nuestro mundo interior contribuía a ello. Especialmente si contamos con un entorno de apoyo (seguridad, cuidados, atención, derechos básicos, etc.), desde la infancia aprendimos a entender nuestro mundo a través de la imaginación, la creatividad y la curiosidad y, por tanto, a expresarnos desde nuestros propios mundos interiores. Creamos universos donde todo era posible, expresando nuestra identidad y personalidad en forma de dibujos, cuentos, juegos, teatros improvisados y música con instrumentos inventados, entre tantas otras ocurrencias creativas. ¿Cuándo dejamos de priorizar esta manera de enseñar-aprender y de contribuir al mundo del que formamos parte?

Son muchas las investigaciones científicas y la experiencia de comunidades educativas que indican la importancia que tienen los entornos de aprendizaje-enseñanza que fomentan la imaginación, la curiosidad y la creatividad. Además de fortalecer el aprendizaje de conocimientos y capacidades cognitivas, sociales y emocionales, nos motivan a ampliar nuestra percepción del mundo exterior y de nuestro propio mundo interior —incluyendo el autoconcepto, la autoestima, las creencias, los valores aprendidos, la identidad individual y sociocultural, etc.—. Cuidar nuestro mundo (interno y externo) supone garantizar que todas las personas, desde la infancia y durante toda la vida, tengan acceso a recursos y espacios educativos de calidad, inclusivos y participativos donde puedan expresar su imaginación y, desde ahí, puedan contribuir a los cambios urgentes que necesitamos en el planeta.

Desde Entreculturas tenemos la convicción de que para responder de manera colectiva a los desafíos globales que nos apremian en la Tierra, aunque impacten de manera desigual según dónde estemos, necesitamos una educación para la ciudadanía global que piense, sienta, comparta, cree y se cuide en conjunto. Apostamos para ello por el poder trans-

formador de las artes multidisciplinares como herramientas de enseñanza-aprendizaje y motores de inspiración para una ciudadanía crítica, consciente de sus realidades locales y globales, capaz de imaginar y soñar, pero también de hacer realidad esas utopías imaginadas. Son numerosos los movimientos sociales y activistas a través de la historia (desde el ecologismo, la igualdad de género, el antirracismo, por los derechos de las personas migrantes, etc.), que siguen marcando el camino de defensa de la Tierra y los derechos humanos desde acciones creativas de movilización e incidencia sociopolítica, reivindicando también la posibilidad de imaginar y hacer realidad otros mundos posibles e inaplazables.

En Entreculturas, como parte del movimiento de Fe y Alegría, hemos aprendido especialmente de la pedagogía de la educación popular, que parte desde los saberes y cosmovisiones (percepción compartida del mundo) de movimientos ciudadanos en el Sur Global. Esta pedagogía es la que nos recuerda el poder del imaginario colectivo y qué es lo que necesitamos para actuar por un mundo más justo, igualitario, regenerado y sostenible. En su larga trayectoria en el continente, y especialmente en América Latina y el Caribe, la comunidad educativa y movimientos sociales que impulsan la educación popular han apostado por las artes y el cuidado del mundo interior de cada persona y de la comunidad, como vehículos de aprendizaje, desarrollo comunitario y acción pública.

Un ejemplo concreto es la Red Generación 21+ de Fe y Alegría, en la que tam-

▲
© Rafael Bastante.
Jóvenes de distintos
centros educativos
en la Asamblea de
Inicio, Madrid (2022),
Entreculturas

© Entreculturas.
Jóvenes de distintos
centros educativos en
la asamblea de inicio,
Comunitat Valenciana
(2022), Entreculturas

bién participamos desde Entreculturas, un movimiento internacional de jóvenes en más de 21 países que impulsan entornos de encuentro y aprendizaje participativos, donde se generan propuestas transformadoras como Festivales de Artes para la Cultura de Paz, encuentros de participación intercultural o manifiestos de incidencia sociopolítica, donde cada joven tiene espacio para contribuir desde sus ideas, imaginación e identidad. De esta red de ciudadanía global forma parte la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas, que desde hace más de 20 años acompaña y reúne a jóvenes de por lo menos nueve comunidades autónomas de España, a través de la cual se forman, diseñan y realizan acciones creativas de transformación social y medioambiental (ecosocial) en sus entornos locales, y en conexión con jóvenes de otros países.

No podemos por tanto separar nuestro mundo interior del "exterior". Formamos parte de los ecosistemas, ciudades, pueblos y barrios en los que desarrollamos nuestras vidas y es esta interdependencia la que nos llama a actuar también desde nuestros propios mundos interiores, poniendo en valor los aportes, ideas y experiencias de cada persona y comunidad. En Entreculturas llevamos cinco años sistematizando algunas metodologías de enseñanza-aprendizaje que hemos constatado que contribuyen a esta

En esta red se diseñan y realizan acciones creativas de transformación social y medioambiental (ecosocial) en sus entornos locales, y en conexión con jóvenes de otros países

integración del mundo interior-exterior, de la persona-ciudadanía, de la comunidad-ecosistema.

Concretamente, e inspiradas por el trabajo que llevamos realizando durante más de 20 años de la mano de la comunidad educativa, y en colaboración con niñas, niños, jóvenes, educadoras/es y ciudadanía, se han elaborado tres herramientas pedagógicas que ponen la creatividad en el centro del aprendizaje: Un Mundo en Juego, Un Mundo de Teatro y Un Mundo de Cuento, materiales de libre acceso para toda la comunidad, disponibles en Redec, la web educativa de Entreculturas. Las tres publicaciones están orientadas a espacios escolares, de educación no formal y de participación juvenil, y buscan formar a ciudadanas y ciudadanos conscientes de sí, de las demás personas y de su pertenencia a una comunidad local y global, comprometida con la lucha por un mundo de justicia y dignidad.

El Mundo en Juego

En esta publicación, recuperamos las actividades lúdicas y los juegos como herramienta para el desarrollo de la dimensión socioafectiva (autoestima, cohesión de grupo, empatía, solidaridad, etc.), que active la mirada interna, la reflexión y los sentidos para facilitar aprendizajes personales, desde los cuales construir cambios ecosociales. Las actividades propuestas se centran especialmente en los siguientes ejes:

1. Intrapersonal, a través del fomento del autoconocimiento, la escucha interna y la regulación emocional.

2. Interpersonal, a través de la cooperación y el trabajo en equipo, la activación de la empatía y el cuidado mutuo.
3. Comunicativo, a través de la escucha activa, la observación y la comunicación asertiva.
4. Toma de decisiones y acción, especialmente en el desarrollo de habilidades para la negociación, la planificación y la creatividad en búsqueda de soluciones colectivas.

La publicación se organiza por cuatro enfoques de educación para la ciudadanía global: educación para la paz, intercultural, medioambiental y para la igualdad de género, e incluye unidades didácticas para las edades de 4-16 años. Propone acercarse a estos enfoques empezando por actividades de cohesión grupal y de compartir el mundo interior de cada participante, para construir un entorno de confianza y cuidado. La publicación nos recuerda la importancia de reconocer y valorar la diversidad humana que nos caracteriza, de participar desde estas diferencias que nos enriquecen y nos hacen crecer, y de poner en el centro la autoestima e identidad —mundo interior— de cada persona, sin prejuicios, miedos o competencias. Es desde este cuidado radical de cada persona que realmente podremos responder en conjunto a los desafíos que están poniendo nuestro mundo en juego.

Un Mundo de Teatro

Complementando la metodología lúdica, desde Entreculturas publicamos Un Mundo de Teatro con el objetivo de trabajar la convivencia y la cultura de paz desde la pedagogía teatral, desafío que identificamos tanto en los entornos educativos como a nivel global. El teatro como herramienta de aprendizaje, inclusión y expresión, centrada en el desarrollo integral de cada persona, parte de la visión liberadora de la educación popular, promoviendo un proceso educativo:

1. Integral, contemplando todas las dimensiones de la persona.

2. Liberador, porque favorece que la persona sea protagonista consciente y crítica de su propia vida y de su entorno local y global.
3. Transformador, pues las personas participantes representan lo que sucede en sus entornos, para imaginar alternativas y transformaciones necesarias.

Un Mundo de Teatro amplía la propuesta hasta los 18 años y busca, desde la experiencia vivida, ensayar y desarrollar competencias para generar entornos pacíficos y de convivencia en diversidad. Con este material proponemos una mirada a nuestros mundos internos y sociales, que sea capaz de reescribir a través de propuestas teatrales ese mundo que soñamos. En esta pedagogía teatral, la empatía, nuestra interioridad emocional y la creatividad son ingredientes fundamentales para el aprendizaje. Al generar espacios de expresión y cierta vulnerabilidad, Un Mundo de Teatro incluye recomendaciones para que las personas educadoras acompañantes puedan cuidar el proceso con el grupo y crear un ambiente donde

▲
© Pilar Rangel.
Jóvenes de distintos
centros educativos
en la Asamblea de
Inicio, Madrid (2022),
Entreculturas

ACTIVIDADES DE AULA

Nombre: Recreando nuestra convivencia (páginas 30-31, de la publicación Un mundo de Teatro)

Edades: 9 a 13 años

Definición: Dividido en dos equipos y sin poder verse, el grupo tendrá el reto de recrear estatuas idénticas sobre posibles conflictos que tengan y la convivencia pacífica que quieren alcanzar.

Objetivos:

- Promover la escucha activa, la participación y el liderazgo colectivo para alcanzar objetivos en equipo.
- Fomentar el aprendizaje de estrategias que faciliten la resolución de conflictos a través de la inclusión y el respeto.
- Reflexionar sobre nuestros roles en el grupo y recrear la convivencia que queremos.

Material:

- Una sábana, tela o biombo grande.
- Espacio amplio y ropa cómoda.

Desarrollo:

Para comenzar, se divide al grupo en dos subequipos con aproximadamente el mismo número de personas en cada uno. Se separan entonces los dos equipos por una tela o sábana grande elevada, para que no puedan verse entre sí. Esta tela se puede atar a dos extremos de una puerta o mantenerse entre dos personas que no sean parte del grupo natural. Es importante que los dos equipos no se vean y que puedan comunicarse fácilmente a través de la tela para conseguir recrear exactamente la misma estatua o imagen inmóvil.

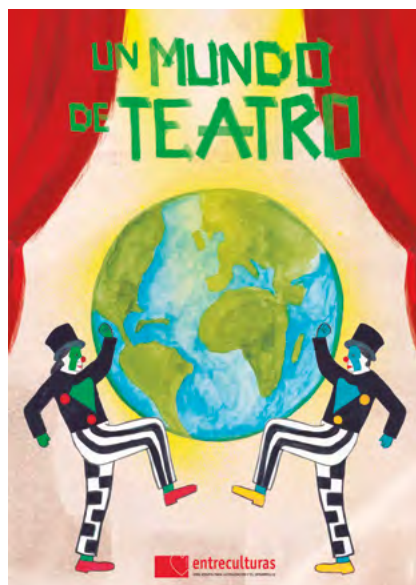
Una vez separados/as por la tela, el grupo entero tendrá 7 minutos para organizarse. En primer lugar, tendrán que representar en formato estatua, imagen o escena de teatro un conflicto o desunión en la convivencia del grupo (o que vean en el mundo), lo más realista posible. Los dos subgrupos tienen como misión recrear exactamente la misma escena, tienen que estar todos y todas dentro de ella, y deben estar conectados/as por alguna parte del cuerpo, nadie puede estar desconectado/a. Cuando haya transcurrido el tiempo, aunque no hayan podido terminar, se bajará el telón y se verán ambas escenas. Desde ahí los dos subequipos valorarán las similitudes y diferencias de las escenas. La persona que dinamiza puede hacer algunas preguntas o reflexiones:

- ¿Han conseguido representar exactamente la misma escena de conflicto?
- ¿Qué ideas representa esta escena? ¿Cómo os habéis sentido?
- ¿Cómo participasteis cada persona? ¿Qué rol tomasteis?
- ¿Os gustaría haber tomado otro rol o roles?
- ¿Es una situación de convivencia que se puede reconocer como real en el grupo o en nuestro entorno?
- ¿Cómo fue la comunicación entre ambos grupos?
- ¿Hay cosas que podrían mejorarse?
- ¿Cuáles y de qué manera?

A continuación, se les planteará volver a realizar la dinámica con una escena que represente la alternativa o la gestión del conflicto anterior. Esta escena tendrá que representar la convivencia pacífica y positiva que queremos y soñamos para nuestro grupo o mundo. Esta convivencia puede ser definida previamente por el ambiente, las cualidades que tienen como grupo y por la manera en la que se relacionan entre sí. Para ello se volverá a subir el telón o sábana y los dos equipos se situarán a ambos lados de ella, distribuidos de la misma forma que antes. Tendrán 5 minutos esta vez para organizarse. Una vez transcurrido el tiempo se retira la sábana y ambos grupos observan las escenas, valorando si son exactamente iguales o si, por el contrario, representan ideas diferentes.

Para terminar, el grupo se reúne en círculo y la persona que dinamiza sugiere algunas preguntas o reflexiones finales:

- ¿Cómo os habéis sentido esta vez?
- ¿Habéis participado con otro rol diferente al anterior?
- ¿Cómo fue la comunicación entre ambos grupos? ¿Se cambiaron las estrategias?
- ¿Se respetaron los acuerdos iniciales?
- ¿Qué os parece vuestra convivencia en grupo, tiene relación con las escenas que habéis representado? ¿Qué propuestas podéis hacer para mejorarla?
- ¿Qué estrategias os ha aportado esta actividad para resolver conflictos dentro del grupo?
- Como reflexión final sobre la convivencia se puede hablar sobre cualidades individuales y grupales que promueven una cultura de paz, como la empatía, el compañerismo, la generosidad, la escucha activa, la inclusión, el respeto, etc., y se pueden apuntar cuáles son necesarias para transformar los conflictos y violencias que vivimos y observamos en el mundo.

cada persona pueda aprender y expresarse en confianza y cuidado. De esta manera se plantean cuatro ejes que se complementan entre sí, para trabajar la convivencia y cultura de paz:

1. El cuerpo y el movimiento, como aspecto básico de expresión.
2. El aprendizaje emocional para desarrollar autoconocimiento y autoestima.
3. La gestión de conflictos para un análisis de nuestra realidad y convivencia.
4. El teatro de calle, que promueve acciones teatrales desde los espacios públicos para implicar a la ciudadanía y transformar miradas.

Un Mundo de Cuento

En 2020, en plena pandemia, emerge la necesidad urgente de contarnos historias que emocionan, inspiran, sanan y conectan a las personas en tiempos de incertidumbre. Con más pertinencia que nunca tal vez, Un Mundo de Cuento se elaboró con 18 personas de distintas edades y regiones en el mundo, acercando distancias con el poder del cuento como herramienta creativa de enseñanza-aprendizaje y expresión, para seguir inspirando a una ciudadanía consciente capaz de soñar y escribir el cambio ecosocial que ya no podemos posponer. Así, los 18 cuentos de esta publicación nos dan claves para abordar los retos globales que nos apremian, nos hacen viajar a realidades donde sus protagonistas encuentran respuestas

a la crisis climática, crean lazos de amistad y cuidado en situaciones de conflicto y exclusión, dan ejemplo de mundos más igualitarios y cooperativos, y cambian la mirada de quien los lea, invitándonos a actuar como ciudadanía global.

Un Mundo de Cuento, además de haber sido construido por autoras/os diversos, propone reflexiones tras cada cuento, adaptadas a todas las edades, desde las cuales trabajar las temáticas de la educación para la ciudadanía global:

- La cultura de acogida, en un mundo en constante movimiento.
- La igualdad de género, real, efectiva y transversal en todos nuestros entornos.
- El cuidado y defensa de la Tierra, de la cual somos parte.
- El derecho a una educación accesible, inclusiva y de calidad para todas las personas.

La publicación también incluye recomendaciones educativas, propuestas para actuar tras leer el cuento y un recurso para

Mundo de Cuento,
Entreculturas

ACTIVIDADES DE AULA

DIARIO DE APRENDIZAJE

Esta actividad que se propone en el aula de apoyo se puede llevar al aula general. Quizá no se puede hacer hora a hora, pero sería interesante que cada alumno y alumna antes de irse a casa parase cinco minutos a pensar “¿Qué he aprendido hoy en la actividad?”.

© Mathias Rodríguez.
Mural realizado por
jóvenes en la Asamblea
de Inicio, Comunitat
Valenciana (2022),
Entreculturas

escribir un cuento nuevo, individualmente o en grupo. Un Mundo de Cuento nos recuerda a esa emoción indescriptible que nos hacen sentir aquellos cuentos, historias, poemas o anécdotas que hemos contado, leído o escuchado durante nuestras vidas, que han marcado con huellas únicas nuestro mundo interior y han sido capaces de cambiar nuestra mirada, expandir ideas, encender movimientos sociales y transformar realidades. De esta manera, los cuentos como recurso de aprendizaje, reflexión y diálogo nos inspiran a convertir las palabras escritas en acciones comprometidas por ese

mundo justo, sostenible e igualitario que necesitamos para todas y todos.

Y para seguir imaginando...

Jugar, interpretar, dibujar y contar historias, entre tantas otras formas de expresión, representan una oportunidad y un derecho, para que, durante toda nuestra vida y en todos los entornos de los que formamos parte, podamos seguir aprendiendo y contribuyendo desde nuestros mundos interiores. Es por ello que los espacios educativos y de participación tenemos especial responsabilidad a la hora de garantizar que esto sea posible para todas y todos, de manera inclusiva, participativa, cuidadosa, transformadora y equitativa. ¿Os sumáis a la aventura de seguir leyendo, escribiendo, dibujando y creando esos mundos posibles y necesarios? •

PARA SABER MÁS

- REDEC. (2017). Un Mundo en Juego. <https://redec.org/publicaciones/el-mundo-en-juego/>
- REDEC. (2018). Un Mundo de Teatro. <https://redec.org/publicaciones/un-mundo-de-teatro/>
- REDEC. (2021). Un Mundo de Cuento. <https://redec.org/publicaciones/un-mundo-de-cuento/>

HEMOS HABLADO DE

Ciudadanía global; artes; pedagogía; juego; teatro; cuentos.

Este artículo fue solicitado por PADRES Y MAESTROS en abril de 2023, revisado y aceptado en junio de 2023.