

La danza creativa y el teatro en la educación

Por Carla Barragán
(carla@bqdance.com)

Además de los beneficios físicos, la práctica de la danza y el teatro como parte regular de la jornada escolar puede hacer que el aprendizaje de otras materias sea una tarea más fácil. Según investigaciones de Dana Foundation, la danza y el teatro favorecen la habilidad de los niños para el aprendizaje de nueva información, puesto que estimulan el cerebro y el área vinculada a la memoria (Posner & Patoine, 2009). Como Christopher Bergland explica en *Psychology Today*, la danza mejora la función cerebral en una variedad de niveles. Dos estudios recientes muestran cómo los diferentes tipos de prácticas alcanzan el máximo rendimiento cerebral mediante la combinación del proceso cognitivo con la memoria muscular y la “propiocepción”, que se manifiesta en el cerebelo (2013).

La danza, sobre todo la danza creativa, requiere que el estudiante entienda un concepto y lo explore con su imaginación y cuerpo. El teatro por su parte hace uso no solo del cuerpo, inteligencia e imaginación del estudiante, sino también de su voz y capacidad de recrearse como otro ser u objeto. Judith Lynne Hanna, Ph.D. de Columbia University, explica que el lenguaje verbal y la danza necesitan los mismos procesos mentales y el uso de la misma parte del cerebro para la conceptualización, la creatividad y la memoria (2008). Alain Jehlen menciona en su artículo cómo varios maestros en los Estados Unidos están utilizando la danza para explicar ciencias y matemáticas (Jehlen, 2008). Por ejemplo, Arts Impact en el Estado de Washington EE.UU ha desarrollado varias lecciones que propician un mejor entendimiento

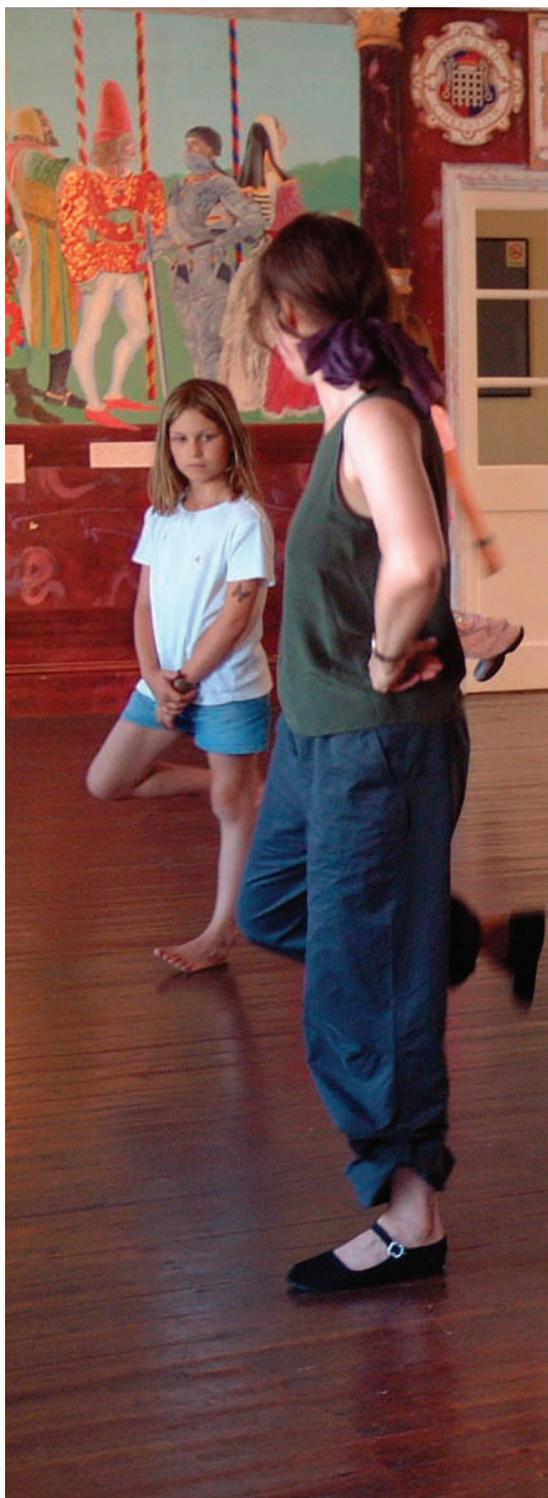
de las formas geométricas, de la medición y de otros temas matemáticos. Estas lecciones las ha utilizado la autora de este artículo en sus clases.

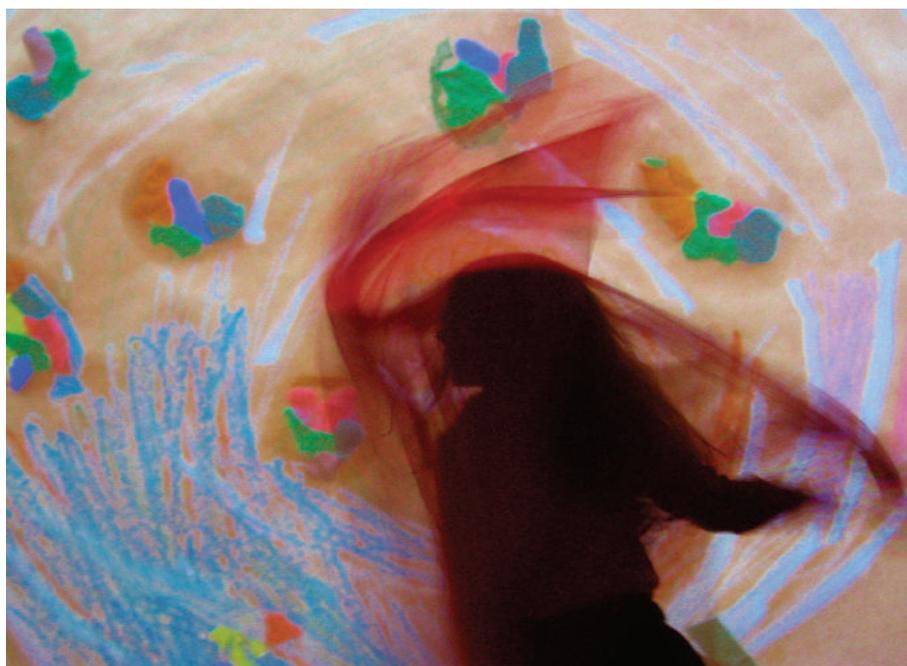
La danza y el teatro creativos utilizan una metodología para la enseñanza que logra crear un ambiente en el que el cerebro está listo, dispuesto y capaz de aprender y crecer. Este enfoque holístico desarrolla a cada alumno como pensador crítico, colaborador y creador. En la danza creativa y el teatro los estudiantes exploran una variedad de conceptos durante el trimestre, que son introducidos mediante juegos. Se desarrollan así las inteligencias espaciales, kinestésicas, verbales, musicales, matemáticas intrapersonales e interpersonales. Estas inteligencias fueron propuestas por Howard Gardner (1983).

Aprendizaje multisensorial

Estas clases son ricas en experiencias multisensoriales. Se cree que el fortalecimiento de las habilidades cognitivas, sociales y emocionales son tan importantes como el desarrollo de cuerpos fuertes y saludables. Estas clases ofrecen:

- Colaboración: la oportunidad de explorar y aprender juntos crea un momento especial para el desarrollo de habilidades sociales. El proceso incluye discusión, negociación, ensayo y compartir el producto en proceso o terminado.
- Autodisciplina, memoria y acondicionamiento físico: practicar de los patrones fundamentales de movimiento y técnicas de danza y teatro, aprender los nombres de las partes del cuerpo y las estructuras





anatómicas, y desarrollar una correcta alineación requieren perseverancia y autocontrol. La memoria se desarrolla como un músculo.

- **Diversión:** jugar con humor reduce el estrés y motiva el aprender; la danza responde a una variedad de música de una manera alegre y explora conceptos musicales.
- **Resolución de problemas:** el alumno desarrolla un vocabulario de movimiento; conecta las palabras con los movimientos, crea obras y coreografías, las discute y evalúa.
- **Confianza:** el alumno se desplaza por el espacio con facilidad y seguridad, explora las relaciones entre las personas y los objetos. La interacción social requiere confianza en uno, en los otros y en el proceso.
- **Concentración:** jugar, ensayar y compartir desarrollan un enfoque sostenido de la mente y el cuerpo. Y en el teatro la voz, lo que ayuda en otras materias académicas y en la vida.
- **Apreciación estética:** participar y observar teatro y danza permite que esta generación comience a entender, valorar y apoyar esas artes en la sociedad.



Referencias

- Bason, J. (2005). *The Benefits of Drama Education*. The Drama Game File Second Edition CD-ROM for Arts and Literacy, PreK-12
- Bergland, C. (2013). *Why is dancing so good for your brain?* Psychology Today. Disponible en: <http://www.psychologytoday.com/blog/the-athletes-way/201310/why-is-dancing-so-good-your-brain>
- Gardner, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York, NY: Basic books.
- Gilbert, A. (1992). *Creative Dance for all Ages. The American Alliance for Health Physical Education, Recreation and Dance*. Disponible en: http://www.aahperd.org/dance/nudeltaalpha/upload/NDA_Journal_Vol4-3.pdf
- Hanna, J. (2008). *A non-verbal language for imagining and learning: Dance education in K-12 educational curriculum*. Educational Researcher, 37(8), 491-506.
- Jehlen, A. (2008) Dance of the Trapezoid. NEA Today Magazine. Disponible en: <https://www.nea.org/home/4129.htm>
- Posner, M. & Patoine, B. (2009). *How Arts Training Improves Attention and Cognition*. Cerebrum. New York, NY :The Dana Foundation