

¡Juégatela!

Jimena Buen Abad

El juego siempre logra encontrar sus veredas para florecer, aún en las circunstancias más complicadas. De pronto cualquier terreno es una cancha, las botellas son pelotas.

Conforme avanza y se hiper desarrolla la sociedad capitalista-patriarcal, más nos acostumbramos a ser espectadoras pasivas de plataformas diseñadas para nuestro entretenimiento.

Todo de allá, pa'cá

“El teatro jugable describe, en términos generales, eventos teatrales participativos e inmersivos —experiencias corporales donde el público tiene una capacidad significativa para influir en el resultado— que combinan aspectos del juego y el teatro para crear nuevas formas de arte y entretenimiento. Estas obras abarcan una amplia gama de géneros en los que los participantes son parte activa de la experiencia, desde el teatro inmersivo hasta los juegos de rol en vivo” (playabletheater.org).

El *playable theater*, o teatro jugable, propone un teatro donde mi presencia como público se vuelve importante para modificar el juego y explora la agencia y la participación a través de la ficción inmersiva, de forma divertida y crítica.

Llamado en la antropología como el círculo mágico (Goffman) o para el psicoanálisis el campo de juego (Winnicott), ambos definen un espacio de omnipotencia o magia que establece la delimitación de un espacio donde cambian los principios de la realidad que habituamos. Se crea un acuerdo común para imaginar y crear nuevas reglas y normas sociales. El juego construye un espacio no solo para imaginar otros mundos posibles, sino para participar de ellos.

Hemos escuchado que el teatro es juego...¿pero un juego para quién? El teatro y el juego coinciden en múltiples elementos. Ambas son una obra estructurada por reglas; hay metas u objetivos generales de cada participante, hay obstáculos y hay consecuencias. Donde se diferencian es en *el final*. Mientras en uno ya está escrito, en el otro existe la posibilidad de cambio. En el proceso de resolver *o no* un conflicto, en el juego son posibles diferentes finales que *dependen de la agencia* de sus jugadores. El teatro se vuelve, en este caso, un espacio para que la espectadora se vea a sí misma, no que vea lo que los otros están jugando.

El juego es preguntarse “¿qué haría yo?” ¡Y hacerlo!

Esta agencia es trascendental a un nivel político, porque incita la participación, la reflexión y la crítica de “las reglas del juego”. Cuando ejercitamos nuestra agencia política en el teatro y vemos a los foros como un espacio que simula lo que ocurre fuera de ellos, nos entrenamos como agentes activos de nuestra sociedad y retomamos nuestra participación de la cultura como lo que es: **un derecho**.

El teatro jugable como una herramienta útil para recordar nuestros derechos culturales

“Decidir expandir los eventos del teatro jugable es cultivar, conscientemente, una comunidad resiliente a largo plazo de participantes y no de audiencias pasivas dedicadas al consumo” (Torner, 2024).

En su libro *Cultura Ingobernable*, Jazmín Beirak propone 4 estrategias para participar de la cultura, las cuáles pienso que se ejercitan dentro del teatro que se juega.

1. **Identidad:** “Poder elegir libremente la propia identidad cultural, pero también tener la garantía de que esta va a ser respetada”. (¿Cuál es mi cultura en un país colonizado? ¿en la “época global”? Invito a reflexionar(nos). El derecho a decidir identificarse **o no** con una o varias comunidades.
2. **Accesibilidad:** Disfrutar de creaciones presentes o del pasado de otras y otros, pero también acceder a información libre, plural y diversa. ¡Que exista la oferta cultural no significa tener acceso a ella! Acceso es también contar con herramientas de análisis de interpretación y transformación de dichas obras. Apropiarse y relacionarse con la obra. *Des-gremiar*.
3. **Creación:** Crear materiales culturales que sean sostenibles, poder elaborar, producir y difundir dignamente. Desentrañar los sistemas clasistas y de desigualdad social para que no solo unos cuantos puedan hacer y vivir del arte ¡Que salgan las cuentas es un derecho!
4. **Gobernanza:** “Redistribuir las condiciones”: ¿Quién tiene la gobernanza de la cultura? Es indispensable entender que la cultura es maleable, que la hacemos nosotras. Los apoyos públicos al servicio de la gente y no la gente al servicio del apoyo público. Urgen instituciones (públicas, privadas o independientes) transparentes y democráticas.

Entender a la cultura como algo ordinario, maleable, “profano” y, sobre todo, NUESTRA, desacraliza los espacios alabados por las Bellas Artes que replican estructuras patriarcales y elitistas y nos permite, a todas las comunidades, apropiarnos de los espacios (dígase los foros, los museos, las salas de cine, pero también la teoría, el análisis y el goce. Lo material e inmaterial de la cultura) que por derecho nos corresponden. ¿Y si el juego, inmerso dentro de los espacios teatrales, se vuelve una oportunidad para volvernos todos partícipes de aquello que está aconteciendo? El teatro jugable reconfigura la forma en la que se han entendido las artes escénicas en la historia de occidente, de unas como jugadoras y otras como espectadoras, pues este “vive y muere con sus comunidades” (Turner, 2024). “El juego tiene como esencia ser divertido y ser voluntario” dice Schechner en su libro *Performance Studies*. Jugar en el teatro, TODAS Y TODOS JUNTAS, nos enseña a crear comunidad, nos enseña sobre el consentimiento, sobre la voluntad, a participar, a resolver conflictos, a tener agencia, a divertirnos, a ser creativas, a imaginar otras posibilidades de mundo, a que nadie nos diga cómo acaba la obra.

Para seguir jugando:

1. Leí el libro *Cultura Ingobernable* de Jazmín Beirak.
2. El libro *Performance Studies: An introduction* (4º edición) de Richard Shechner.
3. La página playabletheater.org
4. Ensayo académico de Torner, Evan. “Make Theatre Playable.” *Public Humanities.*, vol. 1, Jan. 2025, <https://doi.org/10.1017/pub.2024.56>.

Videos en Youtube:

1. *Playable Theatre: Game Design for Immersive Performance* - Celia Pearce, Northeastern University, del Canal Immersive Design Summit: https://www.youtube.com/watch?v=Mq9aGS9p_hg
2. *Celia Pierce y el Playable Theater*| Entrevista con la comitiva de encuentros de Apuntes, del canal Cátedra Ingmar Bergman UNAM: <https://www.youtube.com/watch?v=0cViDW4CON0>
3. *Apuntes T1-6: Apuntes para poner a jugar al teatro: Interacción y jugabilidad en las artes escénicas*, del canal Cátedra Ingmar Bergman UNAM: <https://www.youtube.com/watch?v=nFOHECPDuTU>