

UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Itinerario 2. Gestión Creativa de los Aprendizajes: Desarrollo de la Creatividad y la Comunicación

Guía didáctica

Facultad Ciencias Sociales, Educación y Humanidades

Itinerario 2. Gestión Creativa de los Aprendizajes: Desarrollo de la Creatividad y la Comunicación

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
Educación Básica	VII

Autores:

Luz María Valarezo Andrade

Reestructurada por:

Xavier Andrés Barnuevo Solis

Itinerario 2. Gestión Creativa de los Aprendizajes: Desarrollo de la Creatividad y la Comunicación

Guía didáctica

Luz María Valarezo Andrade

Reestructurada por:

Xavier Andrés Barnuevo Solis

Diagramación y diseño digital

Ediloja Cía. Ltda.

Marcelino Champagnat s/n y París

edilocialtda@ediloja.com.ec

www.ediloja.com.ec

ISBN digital -978-9942-39-247-3

Año de edición: septiembre, 2021

Edición: primera edición reestructurada en febrero 2025 (con un cambio del 10%)

Loja-Ecuador

Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual** 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: Reconocimiento- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. No Comercial-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir igual-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Índice

1. Datos de información	8
1.1 Presentación de la asignatura.....	8
1.2 Competencias genéricas de la UTPL.....	8
1.3 Competencias del perfil profesional	8
1.4 Problemática que aborda la asignatura	9
2. Metodología de aprendizaje	10
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	11
Primer bimestre	11
Resultado de aprendizaje 1:	11
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	11
Semana 1	12
Unidad 1. El juego y la educación dramática escolar en la formación integral	12
1.1. Teorías del juego	12
Actividad de aprendizaje recomendada	14
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	14
Semana 2.....	14
Unidad 1. El juego y la educación dramática escolar en la formación integral	14
1.2. La educación dramática escolar, estrategias, técnicas y actividades	14
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	20
Semana 3	20
Unidad 1. El juego y la educación dramática escolar en la formación integral	20
1.3. Métodos de educación dramática escolar y los enfoques de la educación y el teatro escolar	20
Actividades de aprendizaje recomendadas	23

Resultado de aprendizaje 2:	25
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	25
Semana 4	25
Unidad 1. El juego y la educación dramática escolar en la formación integral	25
1.4. Las artes dramáticas escolares y los niños con NEE.....	25
Actividades de aprendizaje recomendadas	27
Autoevaluación 1	28
Resultado de aprendizaje 3:	31
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	31
Semana 5	31
Unidad 2. Las artes dramáticas en el aula	31
2.1. El fin didáctico de las artes dramáticas, escolares, recursos y estrategias	31
Actividades de aprendizaje recomendadas	34
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	35
Semana 6	35
Unidad 2. Las artes dramáticas en el aula	35
2.1. El fin didáctico de las artes dramáticas, escolares, recursos y estrategias	35
Actividades de aprendizaje recomendadas	37
Resultado de aprendizaje 4:	39
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	39
Semana 7	39
Unidad 2. Las artes dramáticas en el aula	39
2.2. Las artes escénicas: géneros y oficios.....	39
Actividades de aprendizaje recomendadas	45
Autoevaluación 2.....	46
Resultados de aprendizaje 1 a 4:	49
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	49

Semana 8	49
Actividades finales del bimestre	49
Actividades de aprendizaje recomendadas	49
Segundo bimestre	51
Resultado de aprendizaje 5:	51
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	51
Semana 9	51
Unidad 3. Transdisciplinariedad educativa de las artes	51
3.1. Fundamentos de la transdisciplinariedad	51
Actividades de aprendizaje recomendadas	54
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	54
Semana 10	54
Unidad 3. Transdisciplinariedad educativa de las artes	54
3.2. Transdisciplinariedad en la educación	54
Actividades de aprendizaje recomendadas	57
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	58
Semana 11	58
Unidad 3. Transdisciplinariedad educativa de las artes	58
3.3. Educación artística transdisciplinaria.....	58
Actividad de aprendizaje recomendada	61
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	62
Semana 12	62
Unidad 3. Transdisciplinariedad educativa de las artes	62
3.4. Estudios transdisciplinarios en las artes escénicas.....	62
Actividades de aprendizaje recomendadas	65
Autoevaluación 3.....	66
Resultado de aprendizaje 6:	70
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	70
Semana 13	70

Unidad 4. Comunicación y aplicabilidad de las artes	70
Actividades de aprendizaje recomendadas	73
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	74
Semana 14.....	74
Unidad 4. Comunicación y aplicabilidad de las artes	74
4.1. El arte dramático, la creatividad y la imaginación, un estímulo para la comunicación	74
Actividades de aprendizaje recomendadas	79
Autoevaluación 4.....	79
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	81
Semana 15.....	81
Unidad 4. Comunicación y aplicabilidad de las artes	81
4.2. El arte dramático como contexto para el diálogo e intercambio de ideas que permitan el desarrollo social y el aprendizaje en los niños.....	81
Actividades de aprendizaje recomendadas	85
Autoevaluación 5.....	85
Resultados de aprendizaje 5 y 6:	89
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	89
Semana 16.....	89
Actividades finales del bimestre	89
Actividades de aprendizaje recomendadas	89
4. Autoevaluaciones	90
5. Referencias bibliográficas	99

1. Datos de información

1.1 Presentación de la asignatura

1.2 Competencias genéricas de la UTPL

- Orientación a la innovación y a la investigación.
- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Compromiso e implicación social.
- Comportamiento ético.
- Comunicación oral y escrita.
- Organización y planificación del tiempo

1.3 Competencias del perfil profesional

Planifica, ejecuta, asesora, orienta y evalúa los procesos didácticos que incorporan estrategias activas y participativas, así como la implementación de las TIC en el desarrollo del pensamiento crítico, motivacional y en la evaluación educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.4 Problemática que aborda la asignatura

El limitado dominio del conocimiento y el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico, reflexivo y motivacional dificulta la construcción de escenarios contextos y ambientes de aprendizaje, aplicación y evaluación de recursos y estrategias educativas para la adaptación, flexibilidad e integralidad de experiencias de aprendizaje, desde la lógica del proceso didáctico y del aprendizaje con sentido integral.

2. Metodología de aprendizaje

Para el primer, segundo y tercer resultado, la metodología que se propone es el aprendizaje práctico a través de ejercicios, investigación, estudios de casos, análisis, reflexión y propuestas de actividades y estrategias didácticas que regulen las emociones, generen motivación y disminuyan los comportamientos disruptivos. En este sentido, el aprendizaje práctico posibilita que usted sea capaz del diseño de planificaciones didácticas desde una nueva perspectiva motivación, gestionar la clase y promover los ambientes desde una convivencia positiva y organización curricular pertinente e innovadora, con metodologías activas como Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje servicio y Aprendizaje Cooperativo. Se proponen como estrategias didácticas las siguientes: recuperación de conocimientos previos, aplicación de conocimientos, reflexión teórica y ejercicios de aplicación, estudios de casos y rediseños.

La indagación, como metodología de enseñanza y de aprendizaje que orienta el proceso y facilita el desarrollo de las actividades, es la metodología que se aplicará del cuarto y quinto resultado. En este sentido, el aprendizaje por indagación posibilita que usted, como estudiante, externalice todas sus ideas a través de preguntas formuladas por el docente y de la búsqueda constante de nuevos conocimientos sobre el tema de estudio (enfoques, tendencias, conceptualizaciones, énfasis, características y factores, con el apoyo de todos los recursos educativos que se incluyen en el procedimiento de la actividad: lecturas, videos, presentaciones, matrices, etc., esto le permitirá analizar, entender, reflexionar teóricamente, asumir posicionamientos, conceptualizar y caracterizar. Como estrategias didácticas se proponen: relación de elementos, supuestos, análisis y síntesis, observación a detalle, contextualización, derivación de principios y descripción de características.

3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje

Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Conoce y aplica estrategias, técnicas y actividades de tipo lúdico y dramático para potenciar el desarrollo integral de los niños.

A través de este resultado de aprendizaje se adentrará en la comprensión sobre estrategias, técnicas y actividades de tipo lúdico y dramático para potenciar el desarrollo integral de los niños. Esta comprensión le permitirá percibir y tener una idea clara de los conceptos básicos del juego y la educación dramática, así también conocer estrategias, técnicas y actividades aplicadas al aula escolar. Para alcanzar este resultado se propone como técnicas de trabajo la lectura y análisis de los diferentes autores, actividades de aprendizaje, evaluación y varios recursos para su desarrollo. A continuación, se abordarán los contenidos de aprendizaje que se proponen en esta unidad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.

Unidad 1. El juego y la educación dramática escolar en la formación integral

1.1. Teorías del juego

Apreciado estudiante, iniciamos el estudio de esta asignatura con la comprensión del juego y la educación dramática, para ello empezamos identificando el concepto básico de juego, según el Diccionario de la Real Academia Española, juego es un ejercicio recreativo de competición sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde. Sin embargo, esta no es la única definición. Varios autores han descrito esta actividad desde diferentes puntos de vista, por ejemplo: Delgado (2011) define el juego como una actividad “natural y adaptativa propia del hombre y algunos animales desarrollados. Ayuda a los individuos que lo practican a comprender el mundo que les rodea y actuar sobre él. Se trata de una actividad compleja porque engloba una variedad de conductas” (p. 5), en este caso para la autora, el juego es un elemento clave para desarrollar una relación con el entorno, a pesar de considerarse innata al ser humano es una actividad compleja que contiene comportamientos físicos, psicológicos y sociales.

Para Gallardo López y Gallardo Vázquez (2018), el juego “es una actividad lúdica, recreativa y placentera que se practica a cualquier edad” (p. 42), según estos autores, se puede emplear para el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos, los niños a través del juego pueden expresar emociones, estimular la comunicación y las relaciones interpersonales.

Desde el mismo ámbito, para Garaigordobil y Fagoaga (2006), el juego es “una actividad vital e indispensable para el desarrollo humano” (p. 18), esto debido a que contribuye de forma relevante al progreso integral de aprendizaje del niño desde su nivel inicial.

A pesar de las variaciones en la definición de juego, hay una constante: el juego siempre ha estado presente en todas las culturas y sociedades. Según de Ponga Mayo (2021), se encuentra en cada momento de la vida y mediante esta actividad se desarrolla la creatividad, se mejora la expresión oral y vocabulario, se promueve el respeto entre seres humanos.

Como se ha visto en estas definiciones, el juego es un aporte indiscutible al desarrollo de la persona. El juego constituye una herramienta básica para impartir conocimientos, para desarrollar habilidades y para la integración social. Ya que el concepto de juego se ha abordado desde distintos puntos, se han creado diversas teorías sobre el juego infantil que usted conocerá a continuación.

Teorías del juego infantil

Es necesario que usted conozca que a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes teorías sobre el juego infantil, Gallardo López (2018) resume 7 de las más importantes a través del siguiente cuadro:

Le invito a profundizar sus conocimientos en la siguiente infografía acerca de las teorías del juego infantil.

[Aspectos relevantes de las teorías del juego infantil](#)

Bien, como lo habrá notado, las teorías del juego coinciden en que es una actividad natural del ser humano, ya sea de niño o adulto, que permite el desarrollo de este. En algunas teorías se entiende el juego como una recompensa a las labores más serias o útiles, mientras que otros autores, como Freud, consideran que el juego tiene gran importancia al permitir un desahogo a las preocupaciones personales. En todos los casos, el juego es una forma de expresión y de aprendizaje.

Se recomienda ampliar este tema con la lectura del artículo [Teorías sobre el juego y su importancia como recurso educativo para el desarrollo integral infantil](#) de Gallardo López y Gallardo Vázquez (2018).

Como usted puede determinar en la lectura, el juego en la etapa infantil es una herramienta pedagógica muy importante para el desarrollo integral, ya que permite al niño el desarrollo físico, cognitivo, social, potencia la creatividad e imaginación y es indispensable para comprender el mundo que les rodea.

Actividad de aprendizaje recomendada

Lea detenidamente el apartado 1.1 de esta guía didáctica y con el análisis realizado a los diferentes conceptos de juego y las teorías del juego infantil diseñe una actividad práctica para niños basada en una de las teorías del juego infantil analizadas, explicando cómo esta actividad contribuye al desarrollo integral de los niños.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 2

Unidad 1. El juego y la educación dramática escolar en la formación integral

1.2. La educación dramática escolar, estrategias, técnicas y actividades

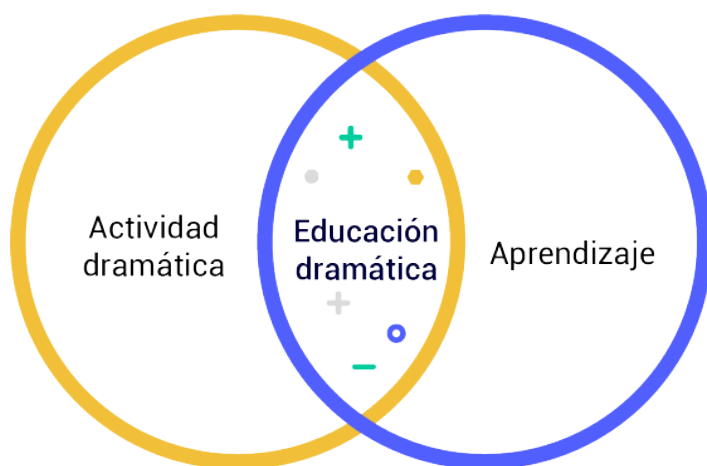
Es preciso mencionar que pese a su aporte educativo el juego dramático no había sido considerado dentro de la educación formal hasta hace un par de décadas, de acuerdo a Viciano et al. (2002), el juego en la educación por mucho tiempo se consideraba como la antítesis del trabajo, por lo cual se debía practicar en los espacios de descanso más no ser llevado al aula como herramienta propia del aprendizaje. Esta concepción ha hecho que no se reconozca el valor del juego dentro del currículo tradicional.

Sin embargo, actualmente estudios e investigaciones reconocen que el juego en el aula sirve como recurso de aprendizaje siempre y cuando se realicen actividades entretenidas. Minerva Torres (2002), considera que mediante una actividad lúdica se permite el desarrollo de conocimientos a la vez que se produce un estado de satisfacción.

En los últimos años, los docentes buscan, en esta herramienta educativa, generar aprendizajes a través de experiencias activas y creativas. El juego dramático no solo permite al estudiante expresar sentimientos o contribuir en el desarrollo lingüístico y corporal, sino que es un vehículo de aprendizaje para generar conocimientos. A continuación, podrá ver un gráfico que ilustra la educación dramática en ámbitos escolares.

Figura 1
Educación dramática escolar

Nota. Adaptado de El arte dramático aplicado a la educación (p. 30) [Ilustración], por Baldwin, 2014, Morata, CC BY 4.0.

Bien, como ha podido ver, el juego dramático, es una actividad lúdica que impacta directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo a Mayor (1987), se puede definir al juego dramático como actividades donde los niños adoptan diversos papeles, pudiendo tomar distintos puntos de vista y representar objetos o personas. Del mismo modo, Arroyo (2003), sostiene que

el juego dramático desarrolla las capacidades intelectuales, lingüísticas, afectivas, sociales, etc., y Nicolás (2011), afirma que la teatralización hace que los alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje al trabajar en equipo.

En el juego dramático se utiliza el cuerpo, gestos, movimientos que permiten al niño expresarse libremente. Acorde a Morón Macías (2011) hay dos aspectos básicos en el proceso de juego dramático:

1. La expresión dramática en la que los niños juegan sobre todo a representar personajes, situaciones o cosas.
2. La expresión corporal en la que los niños puedan representar a través de su acción y movimiento determinadas actitudes, estados de ánimo, etc.

Figura 2

El juego dramático como estrategia pedagógica

Nota. Tomado de *Grupo De Niños Con Maestros Que Disfrutan De Una Clase De Drama Juntos* [Fotografía], por SpeedKingz, 2015, [Shutterstock](#), CC BY 4.0.

Es importante conocer que una de las estrategias más reconocidas en el ámbito educativo para trabajar la expresión dramática y la expresión corporal es la dramatización.

La dramatización

¿Alguna vez ha asistido a una obra de teatro? Si es así, seguramente ha podido identificar una dramatización, si no lo invito a que observe la siguiente obra de teatro titulada [El principito](#).

Como se puede observar, la dramatización es uno de los recursos más utilizados y más eficaces dentro de las aulas de clase, entre sus principales aportes para el desarrollo escolar están:

- Expresión verbal.
- Expresión mediante el lenguaje corporal.
- Desarrollo de la creatividad y la imaginación.
- Interdisciplinariedad, la oportunidad de trabajar desde otras disciplinas como las artes plásticas para la creación de recursos teatrales.

Entonces, si se pregunta ¿cómo puede aportar el juego dramático en el aula? La respuesta es que por medio de este recurso el niño aprende y experimenta a través del juego, que es un modo natural de aprendizaje. Mediante el juego dramático se desarrollan conocimientos y habilidades que benefician de manera integral al estudiante.

Existen estrategias, técnicas y actividades que se pueden desarrollar en el aula para alcanzar objetivos derivados de la educación dramática. A continuación, lo invitamos a conocer más de este tema.

Estrategias, técnicas y actividades

Al usar estrategias dramáticas en el aula el estudiante podrá mantener un rol activo, le permitirá crear escenarios propios para expresar emociones, posibilitará la enseñanza de todo tipo de temas, mejorará las relaciones sociales y de comunicación, e incentivará al desarrollo de la creatividad. Para Baldwin (2012), cada estrategia dramática es un espacio reflexivo activo, que exige del alumno la puesta en práctica de habilidades cognitivas, afectivas y estéticas. Las estrategias dramáticas deben seleccionarse teniendo en cuenta las intenciones educativas, el objetivo y la experiencia que el profesor quiere ofrecer a sus alumnos.

Una vez seleccionada la estrategia dramática existen diversas técnicas que se pueden realizar en el aula:

- Actividades iniciales/ warm-up activities.
- Juego de rol/ role-play.
- Mímica.
- Simulaciones.
- Improvisaciones.
- Escenificaciones.
- Danza
- Teatro

Del mismo modo, una vez que se ha definido una estrategia las actividades dramáticas son infinitas, hay muchas conocidas, sin embargo, estas se pueden crear o adaptar de manera original conforme la técnica a utilizar.

Según Baldwin (2012), cualquier actividad real puede convertirse en la base de una actividad imaginaria, por ejemplo, se puede adaptar acciones cotidianas para un ejercicio dramático, como:

- Envolver un regalo imaginario para alguien.
- Hacer un rompecabezas imaginario.
- Pintar un cuadro imaginario con pinturas imaginarias (miniatura o tamaño real).
- Construir una torre con bloques de madera imaginarios.
- Doblar un periódico imaginario por la mitad y otra vez por la mitad. Jugar al ping-pong.
- Tirar o coger una pelota.

Es necesario tener claro que las actividades imaginarias colectivas son la base del arte dramático. Existen muchas actividades grupales para desarrollar la imaginación y crear una ficción, Por ejemplo, Baldwin (2012) menciona:

- Todos forman un círculo de pie (o sentados) y por turnos van lanzando (o haciendo rodar) una pelota imaginaria hasta que todos hayan recibido y

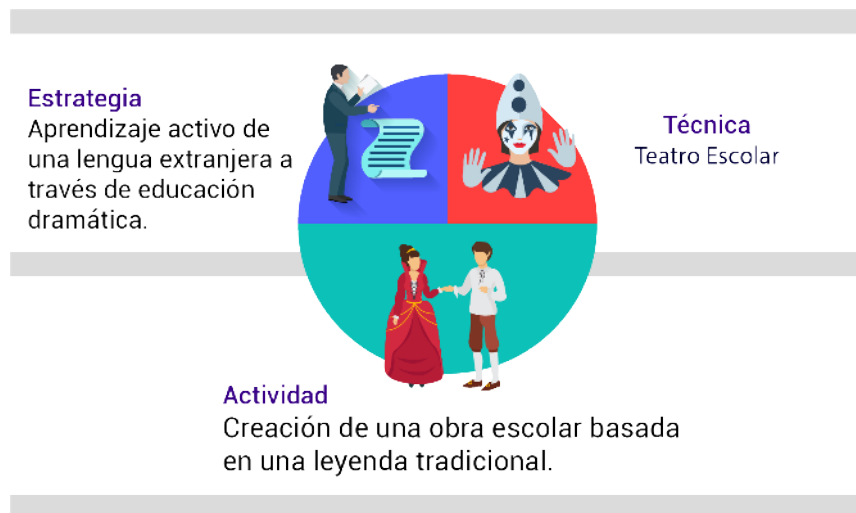
pasado la pelota. También, se puede decir el nombre de la persona a la que se va a pasar la pelota antes de hacerlo.

- Todos forman un círculo de pie y juntos levantan un paracaídas imaginario, del suelo, por encima de las rodillas, la cintura y los hombros hasta elevarlo por encima de la cabeza y luego lo vuelven a dejar en el suelo con cuidado.
- Los estudiantes pasan un palo (o regla) por el círculo. Cuando reciban el palo, deberán, durante un momento, fingir que es otra cosa, por ejemplo: un cepillo de dientes, un peine o un micrófono.

Para entender a fondo este apartado, analice la siguiente actividad en la que se propone una estrategia, técnica y actividad para el desarrollo de una acción dramática.

Figura 3

Estrategias, técnicas y actividades dramáticas

Nota. Valarezo, L. M., 2021.

Como puede observar la estrategia determina un objetivo que se pretende conseguir a través de técnicas y actividades. En este caso, en la infografía, se plantea como meta el aprendizaje de una lengua extranjera para lo cual el teatro escolar servirá como procedimiento didáctico y la creación de la obra escolar será una de las actividades que facilitará la ejecución de la técnica.

Finalmente, como un tip a considerar, al proponer técnicas y actividades se recomienda usar un lenguaje dramático, así el profesor puede acostumbrar a los niños a nombrar las actividades dramáticas, de manera que ellos se familiaricen con los términos y el profesor ahorre tiempo en la explicación.

Continúen avanzando, lo están realizando excelente.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 3

Unidad 1. El juego y la educación dramática escolar en la formación integral

1.3. Métodos de educación dramática escolar y los enfoques de la educación y el teatro escolar

Es importante conocer que existen diferentes métodos de enseñanza de la educación dramática con los que los niños aprenden. Según Baldwin (2012), estos son:

- **Jugar:** el role play dramático puede llevarse a cabo solo o con más niños. Permite poner en práctica habilidades reales en contextos imaginarios y requiere que los niños escenifiquen sus ideas. Participar en una pieza dramática puede estimular la sensación de poder, emoción o “riesgo seguro”. El juego dramático conlleva la exploración y comunicación de los sentimientos.
- **Interactuar con los demás:** el juego dramático es seguro y emocional. Empieza en solitario, pero con el tiempo va implicando a otras personas. Estimula la aportación de ideas y permite que estas se compartan y escenifiquen.
- **Ser activo:** los niños pequeños aprenden de forma activa, con mucho movimiento y activando todos los sentidos. La mejor manera de aprender no es sentarse durante largos ratos para escuchar al profesor.

- Hablar con uno mismo: los niños pequeños hablan consigo mismos. Usan el monólogo para esclarecer sus ideas antes de interiorizarlas. Se hablan a sí mismos para dirigir y regular sus acciones y desarrollar sus habilidades. Hablar en una experiencia imaginaria puede ayudar a entender una experiencia real.
- Representar ideas y experiencias: el juego y el arte dramático son formas de representación. A través de la recreación y representación de vivencias reales, los niños tienen la oportunidad de comunicar sus experiencias.
- Divertirse: en el juego dramático, los niños deciden la trama principal. Eligen lo que quieren representar, solos o con los demás, basándose en lo que más les gusta.

Los métodos de enseñanza son procesos experienciales que le permiten al profesor planificar sus actividades dependiendo del objetivo trazado. Como puede ver en los diferentes métodos propuestos por Baldwin (2012), el juego dramático permite al niño adquirir habilidades, expresar emociones, divertirse y aprender activamente.

Como ya se ha mencionado, el juego dramático se considera hoy en día una herramienta educativa capaz de desarrollar habilidades y de generar conocimientos. Es así que existen diversos enfoques para entender el aporte de la educación dramática. Le invito a conocer algunos de ellos.

Enfoques de la educación y el teatro escolar

Las nuevas realidades nos obligan a crear nuevos procesos de enseñanza, en este sentido, el teatro escolar en la actualidad es una herramienta poderosa para el desarrollo integral.

Desde el enfoque de la pedagogía crítica, según Garzón (2018) los espacios de discusión que se abren cuando un docente elige un texto teatral de una temática cualquiera, permite a los estudiantes generar respuestas liberadoras y creativas, por ejemplo, al representar una obra surgen preguntas: ¿cómo era ese tiempo?, ¿cómo vivía la gente?, ¿qué representa tal personaje?, ¿cómo hacer la representación? En este mismo enfoque educativo, el teatro hace del diálogo un elemento central, el estudiante enriquece su vocabulario, adecúa la

voz de acuerdo al contexto de la conversación, además cuando el personaje es representado antes de su puesta en escena existe un proceso de diálogo sobre el personaje, es decir, sus características físicas, su carácter, su posición social, el papel que desempeña en la obra.

En las nuevas propuestas educativas como el constructivismo, el humanismo o la pedagogía crítica se busca desarrollar competencias de pensamiento crítico en los alumnos, el teatro permite a los estudiantes analizar, argumentar y criticar, las propuestas en el ejercicio de la puesta en escena de una obra escolar, sin dejar de lado el estímulo a la creatividad e imaginación.

En el texto *Cómo enseñar teatro en la escuela*, Garzón (2018) menciona también el enfoque de educación y el trabajo. La representación teatral permite conocer los oficios del ser humano, lo que hace que el estudiante se identifique con su entorno y las formas de producción.

Conviene destacar que el estudio de la educación dramática, se puede abordar también desde otras perspectivas por ejemplo desde lo tecnológico, la globalización, la política, etc., es por esto que el docente deberá prepararse para desarrollar estrategias y elevar el proceso educativo desde todos los ámbitos posibles.

El teatro se ha consolidado como una herramienta pedagógica clave en diversos contextos educativos, desde la enseñanza de mitos religiosos hasta su implementación en estrategias de aprendizaje contemporáneas. Su evolución ha estado marcada por su capacidad para transmitir conocimientos de manera didáctica, como se evidencia en la Edad Media con el uso del teatro para difundir la doctrina religiosa en una población mayoritariamente analfabeta. La integración del teatro en la educación ha demostrado ser una estrategia efectiva para mejorar la comprensión y retención de conceptos en diversas disciplinas. Como se señala en el texto, “surgió así con el drama litúrgico, una nueva corriente teatral que se mantuvo a lo largo de los siglos hasta el presente” (Garzón Quintero, 2018, p. 25), destacando la permanencia del teatro como un recurso educativo valioso a través del tiempo.

El desarrollo del teatro escolar y el teatro infantil ha experimentado una evolución significativa en América Latina, con ejemplos notables en países como Venezuela, Brasil y Chile. En Venezuela, su uso se remonta al periodo colonial, donde las representaciones teatrales tenían una función educativa y social. En Brasil, la pedagogía teatral ha sido adoptada como una herramienta para promover el trabajo cooperativo y la conciencia social, integrando a diversos actores de la comunidad educativa. Chile, por su parte, ha incorporado el teatro en sus reformas educativas desde la década de 1990, utilizándolo como una estrategia para mejorar la enseñanza y fomentar la equidad en el aprendizaje. En este contexto, la pedagogía teatral se convierte en una herramienta integral para el desarrollo de competencias comunicativas y socioemocionales en los estudiantes.

Es tiempo de fortalecer su aprendizaje mediante su participación en las siguientes actividades.

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Para profundizar el aprendizaje sobre los métodos de enseñanza en la educación dramática se sugiere leer el apartado “Modos de aprender a través del juego y la interacción” del capítulo tres del libro abierto [El arte dramático aplicado a la educación](#), y analizar todas las formas de aprendizaje propuestas.

Como puede darse cuenta, existen diferentes maneras de incorporar el juego en el aprendizaje del niño, ya sea desde el explorar cosas nuevas o afrontar retos físicos o mentales, estas estrategias potencian el desarrollo creativo e imaginativo de la persona.

2. Una vez estudiados estos métodos, reflexione y, según su criterio, responda argumentativamente: ¿cuáles son los más interesantes para implementar en el aula?

Muy bien. Está avanzando con éxito.

Resultado de aprendizaje 2:

Conoce las estrategias educativas pertinentes para incluir a niños con NEE en las actividades lúdicas y dramáticas.

A través de este resultado de aprendizaje se adentrará en la comprensión sobre las estrategias educativas pertinentes para incluir a niños con NEE en las actividades lúdicas y dramáticas. Esta comprensión le permitirá tener una idea clara sobre el uso del juego dramático en niños con necesidades educativas especiales y como a través de estrategias educativas se puede crear un espacio de inclusión en el aula. Para alcanzar este resultado se propone como técnicas de trabajo la lectura y análisis de los diferentes autores, actividades de aprendizaje y varios recursos para su desarrollo. A continuación, se abordarán los contenidos de aprendizaje que se proponen en esta unidad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.

Semana 4

Unidad 1. El juego y la educación dramática escolar en la formación integral

1.4. Las artes dramáticas escolares y los niños con NEE

Como se ha visto en las semanas de estudio anteriores, las artes dramáticas aplicadas a la educación dinamizan los procesos de enseñanza-aprendizaje y permiten el desarrollo de habilidades. En el caso de niños con NEE se ha estudiado el juego dramático como estrategia para la inclusión con resultados positivos, pues en una sociedad diversa es necesario encontrar herramientas que favorezcan a todos.

La investigación de Tejado y Romero (2017), demuestra como un grupo de niños de 5 años que realizó un taller de arte dramático como estrategia de inclusión generó: mejoras en la interacción y diálogo entre los compañeros, afianzamiento del sentimiento de grupo, visibilización de la realidad del alumnado (muchos niños sufrían de violencia). En conclusión, este ejercicio sirvió para que se entiendan las necesidades de los estudiantes y se pueda trabajar sobre ello. Asimismo, Delgado y Humm-Delgado (2017) realizaron un estudio sobre las artes escénicas y el empoderamiento de jóvenes discapacitados en el que se observa que: las interpretaciones musicales proporcionan una oportunidad de integración grupal, el teatro puede ser un método terapéutico para asistir a jóvenes con discapacidades diversas como el autismo, leer o recitar un poema permite expresar emociones y el baile puede ser modificado para incluir a jóvenes discapacitados como los sordos.

Es preciso para usted conocer que, cuando los estudiantes presentan algún tipo de necesidad educativa, el juego dramático es sin duda una herramienta útil para crear un cambio en lo personal y en el aula.

Acciones dentro del aula

Es importante generar espacios adecuados para el aprendizaje de niños con NEE. Según el informe del Ministerio de Educación de Ecuador sobre Estrategias Pedagógicas para Atender Necesidades Educativas Especiales, es necesario realizar ciertas acciones en el aula.

1. Exponer a los estudiantes (incluso a quienes no tienen NEE) a situaciones de aprendizaje que sean alcanzables, motivadoras y llenen sus necesidades.
2. Proveer a los estudiantes de espacios físicos donde puedan trabajar en grupo y de forma colaborativa, donde exista flexibilidad para moverse, y donde cada estudiante sea parte activa del aprendizaje.
3. Ser facilitadores de situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes piensen y obtengan por sí mismos la información.

De acuerdo con el [informe](#) antes mencionado, para cada discapacidad existe una estrategia pedagógica. El juego dramático se puede incluir en cada una de estas estrategias si somos creativos, por ejemplo: para un estudiante con un grado de discapacidad visual se recomienda utilizar material táctil y auditivo. En una actividad dramática como los “títeres” se usan recursos tangibles y un discurso dramático hablado que le permitirán al niño participar de la actividad junto al resto de compañeros.

Ahora, profundicemos su aprendizaje mediante su participación en las siguientes actividades.

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Para afianzar un poco más acerca de este tema, observe el siguiente video: [Danza y discapacidad intelectual para derribar prejuicios](#). Como ha podido ver en este video, la inclusión de una persona con discapacidad intelectual en las artes dramáticas no solo genera cambios a nivel personal, sino también social, lo que significa un aporte integral en su formación.
2. Ahora elabore un breve ensayo, de 400 palabras, argumentativo y reflexivo, sobre los estereotipos creados en el mundo del arte dramático con respecto a las discapacidades.

Nota. Recuerde que un ensayo argumentativo se basa, principalmente, en la opinión personal del autor, opinión que se da con la reflexión profunda acerca de un tema. Se debe estructurar con un título, introducción, desarrollo del tema y conclusión. Esta actividad no es calificada; sin embargo, será de gran aporte para su estudio.

3. Finalmente, no olvide resolver la siguiente autoevaluación para corroborar sus logros en el aprendizaje.

Autoevaluación 1

1. El concepto básico de juego, según el Diccionario de la Real Academia Española es:
  - a. Un ejercicio recreativo de competición sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde.
  - b. Actividad que se realiza únicamente por diversión.
  - c. Una actividad física en la que participan niños escolares.
2. Según Mayor (1987), el juego dramático es una situación interactiva, recíproca y sincronizada donde los niños/as:
  - a. Adoptan un personaje, cantan y bailan.
  - b. Adoptan diversos roles, situándose alternativamente en uno u otro punto de vista, representan objetos, personas, acciones.
  - c. Generan diferentes formas de expresión a través de un personaje.
3. Acorde a Morón Macías (2011), hay dos aspectos básicos en el proceso de juego dramático:
  - a. Expresión sonora y plástica.
  - b. Expresión escrita y oral.
  - c. Expresión dramática y expresión corporal.
4. La dramatización es uno de los recursos más utilizados en la educación dramática, entre sus principales aportes está:
  - a. El desarrollo creativo.
  - b. La expresión corporal.
  - c. La educación en valores cristianos.
5. Algunas de las técnicas dramáticas usadas dentro de las estrategias educativas son:
  - a. Mímica.
  - b. Danza.

- c. Pintura.
- d. Role Play.

6. Según Baldwin (2012), el método de enseñanza del juego:

- a. Permite poner en práctica habilidades reales en contextos imaginarios y requiere que los niños escenifiquen sus ideas.
- b. Puedes estimular la sensación de poder, emoción o “riesgo seguro”.
- c. El juego dramático conlleva la exploración y comunicación de los sentimientos.
- d. Todas las anteriores.

7. Otros métodos de enseñanza para la educación dramática citados por Baldwin (2012) son:

- a. Ser activo.
- b. Divertirse.
- c. Design Thinking.

8. Dentro de los enfoques educativos, el teatro permite al estudiante generar:

- a. Respuestas liberadoras y creativas.
- b. Respuestas memorizadas.
- c. Conversaciones sin relevancia.

9. En el estudio realizado por Delgado & Humm-Delgado (2017), los jóvenes discapacitados pueden participar de artes escénicas como:

- a. Interpretaciones musicales.
- b. Actividades teatrales.
- c. Baile.
- d. Todas las anteriores.

10. Según su criterio, ¿Qué rol debería tener el docente para incluir a niños NEE en las actividades dramáticas en el aula?

Conteste la pregunta en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

[Ir al solucionario](#)

Recuerde corroborar las respuestas, si existen dudas vuelva a revisar el contenido o plantee a su docente tutor, con gusto lo orientará y aclarará sus inquietudes.

Con estas actividades ha culminado la unidad uno,
¡Felicitaciones!

Resultado de aprendizaje 3:

Conoce y aplica recursos y estrategias educativas para el desarrollo de los aprendizajes a través de las artes dramáticas.

A través de este resultado de aprendizaje conoceremos los recursos y estrategias educativas para el desarrollo de los aprendizajes a través de las artes dramáticas. Esto nos permitirá plantear de una forma más concreta actividades que pueden ser desarrolladas en el aula. Para alcanzar este resultado proponemos como técnicas de trabajo la lectura y análisis de los diferentes autores, actividades de aprendizaje, evaluación y varios recursos para su desarrollo. A continuación, abordaremos los contenidos de aprendizaje que se proponen en esta unidad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.

Semana 5

Unidad 2. Las artes dramáticas en el aula

2.1. El fin didáctico de las artes dramáticas, escolares, recursos y estrategias

Se ha mencionado previamente el aporte del juego dramático en la educación para el desarrollo integral de los niños. Las estrategias y técnicas dramáticas son fáciles de aplicar en el aula y generan habilidades necesarias para el desarrollo de la comunicación, expresión y la creatividad.

En este caso se ha enfocado en el teatro como técnica dramática y como este facilita el proceso de aprendizaje. Según Garzón (2018), el teatro escolar favorece a estrategias educativas como:

- Pérdida del miedo escénico.
- Enriquecimiento del vocabulario.
- Desarrollo de la capacidad para memorizar.
- Mejoramiento de la capacidad lectora.
- Desarrollo del intelecto y la cultura general.
- Capacidad para la resolución de problemas.
- Desarrollo del poder creativo.
- Fortalecimiento de los valores.
- Desarrollo de los sentidos.
- La voz y dicción.

Ciertamente, al estudiar estos beneficios, se puede dar cuenta de que el teatro escolar tiene un aporte didáctico que es muy importante reconocer.

Fin didáctico del teatro escolar

En el texto *Cómo enseñar teatro en la escuela*, Garzón (2018) menciona que el teatro escolar tiene un fin destacadamente formativo, sin dejar de lado el proceso para la puesta en escena de una obra. Es por ello que los textos teatrales deben responder a la práctica de aprendizaje, no deben ser distantes ni al docente ni al estudiante y deben ser de fácil interpretación.

Según el autor, el guion dramático puede surgir de los textos que usa el docente; se puede abordar temas de salud, biología, física, ambiente, geografía, tradiciones populares, etc. El guion debe ser pensado para realizarse en la escuela y debe tener un presupuesto realizable. Dependiendo de la propuesta teatral, se debe considerar el vestuario, la escenografía; por ejemplo, se puede elaborar un escenario con los recursos del aula como papel o cartulina y pintura.

En el teatro escolar se prioriza el uso de recursos didácticos para realizar la puesta en escena. A continuación, conozca algunos de ellos que le facilitarán la realización de una obra.

Recursos educativos para hacer teatro escolar

En el teatro escolar el espacio de representación varía según las circunstancias de aprendizaje y enseñanza, por esta razón el guion se deberá estructurar de acuerdo a las edades, objetivos y espacios, utilizando los recursos adecuados.

Según Garzón (2018), para empezar con el proceso de montar una obra escolar, el docente necesitará como material básico una bibliografía para el desarrollo del guion. A continuación, se deberá establecer el reparto, fijar los desplazamientos de escena, crear la escenografía, ubicar el vestuario y musicalización de la obra.

Los recursos escenográficos están disponibles en cada rincón de la escuela. Se pueden utilizar: sillas, muebles, flores artificiales, cuadros, afiches, telas, plásticos, maderas, estantes, camillas y carteleras para crear ambientaciones.

Es importante que el docente reconozca las etapas del proceso de aprendizaje de los alumnos para determinar los recursos más adecuados. Por ejemplo, en la etapa inicial se puede trabajar con títeres o materiales con textura para las escenografías o el vestuario.

Para afianzar su conocimiento sobre el tema, se recomienda la lectura del capítulo siete del libro: *Cómo enseñar teatro en la escuela*, donde se analizan los diferentes recursos pedagógicos adecuados para cada etapa del nivel preescolar. En este capítulo, se destaca la importancia de la representación de cuentos y fábulas como estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje, señalando que “Cook implementó la representación de cuentos y fábulas como estrategias de enseñanza-aprendizaje” (Garzón Quintero, 2018, p. 26), lo que resalta el valor del teatro como herramienta didáctica en la educación infantil.

Además de recursos materiales, el docente puede acceder a recursos educativos como los ejercicios teatrales básicos para la actuación, que están relacionados con la voz y el cuerpo, estos permitirán al niño un manejo adecuado de la voz y la respiración, así como también permiten reconocer el potencial de comunicación a través del cuerpo.

Los recursos para acceder a estos ejercicios se encuentran en cualquier manual de actuación; en internet también se pueden estudiar técnicas teatrales. El entrenamiento vocal y de dicción es fundamental para los jóvenes actores. Estos ejercicios no solo mejoran la calidad de sus presentaciones, sino que también fomentan la confianza y la concentración. Las técnicas básicas se centran en la respiración profunda y controlada, que permite una emisión vocal más clara y potente. Además, se incluyen ejercicios de articulación y vocalización para lograr una dicción precisa y expresiva. Como señala Garzón (2018), los niños disfrutaban mucho de estos ejercicios en los que se combina la respiración con la emisión de sonidos, los juegos de frases y trabalenguas (p. 108). A través de estas actividades lúdicas, los niños aprenden a controlar su voz y a utilizarla como una herramienta poderosa para la comunicación teatral.

Para enriquecer su conocimiento, realice las actividades que se presentan a continuación:

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Apreciado estudiante, realice una lectura comprensiva de los temas abordados en esta semana y en sus propias palabras elabore una idea sobre ¿cuál es el fin didáctico del teatro escolar en el contexto actual?
2. Asimismo, se sugiere que vea los videos sobre [ejercicios de vocalización teatral](#) y [ejercicios teatrales para calentamiento](#) como ejemplos de recursos educativos para usar en el aula, identifique los que más le llaman la atención y realice una práctica de estos ejercicios.

Como ha podido observar, los ejercicios de vocalización permiten mejorar la dicción entre lecturas. Además, es muy importante realizar ejercicios de calentamiento antes de una interpretación escénica como los movimientos articulares y ejercicios rítmicos.

Recuerde ingresar al chat de tutorías y consultas, que su profesor estará listo para aclarar sus dudas.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 6

Unidad 2. Las artes dramáticas en el aula

2.1. El fin didáctico de las artes dramáticas, escolares, recursos y estrategias

2.1.1. Puesta en escena de una obra de teatro escolar

Es necesario resaltar que no existe una fórmula que se deba utilizar para hacer una obra de teatro exitosa; sin embargo, el conocer cuál es el proceso básico facilitará la puesta en escena. Ahora, conozca el primer paso para elaborar una obra teatral.

Guion

Antes de iniciar, considere que, según Garzón (2018), para realizar un guion de teatro escolar hay que tener en cuenta que lo que se escribe es para ser representado; por tanto, debe tener una secuencia lógica y coherente, tomando en cuenta a quién va dirigido.

Como puede darse cuenta, de acuerdo a Garzón (2018), el primer paso para la puesta en escena de una obra teatral se da con la creación de un guion, a través de este se busca dar vida a personajes, acontecimientos históricos,

reflejar tradiciones, desarrollar campañas de salud o ambiente, integrar contenidos curriculares del aula con el teatro. En el guion teatral hay que saber que lo que se escribe es para ser representado por personajes, por lo que debe haber una secuencia y coherencia. El guion puede nacer de cualquier idea, incluso de preguntas que resultan de una clase. Las fuentes de inspiración son innumerables.

La ambientación es muy importante, ya que se deberá trabajar con recursos que se tienen en el aula. Es por eso que el ambiente en el que se desarrolla la historia debe ser realista.

Lo clásico en toda obra de teatro es un inicio o introducción donde se recoge brevemente el espíritu de la obra y sus personajes, un conflicto o nudo que crea desconcierto y desenlace donde se soluciona el problema. Sin embargo, esto puede cambiar dependiendo el tema que trate, por ejemplo: puede haber obras teatrales sobre las emociones, que solo presentan a personajes sin necesidad de crear enlaces entre ellos.

Bien, una vez estructurado el texto, se empieza a trabajar la puesta en escena del guion.

Continuemos con el aprendizaje mediante la revisión de la siguiente infografía; puede observar los pasos a seguir en el desarrollo de puesta en escena del montaje de la obra teatral.

[Montaje de una obra teatral](#)

Como se ha mencionado al inicio de este apartado, el proceso de montaje será útil para el docente al realizar esta actividad dramática, pues le permitirá seguir pasos básicos para planificar organizadamente su obra.

El montaje de una obra de teatro escolar comienza con una cuidadosa selección del guion, considerando factores como el número de participantes, la edad de los estudiantes y el contexto escolar. Es fundamental que el director o docente, tome en cuenta la importancia de crear roles que permitan la participación activa de todos los niños, fomentando así un ambiente inclusivo

y de trabajo colaborativo. Como señala Garzón (2018), “es difícil escoger un texto, ya que la representación que está dada por los calendarios que se establecen en la planificación de una seleccionada obra desde tomarse en cuenta que la temática del público es convertir” (p. 86).

La puesta en escena requiere una planificación detallada que abarca desde la distribución de responsabilidades hasta la comprensión profunda del texto por parte de todos los participantes. El proceso involucra no solo el aspecto actoral, si no también elementos como la escenografía, el vestuario y la terminología teatral que se debe introducir gradualmente a los estudiantes.

Es esencial que el director establezca un plan de trabajo que considere tanto los aspectos técnicos como el desarrollo personal y artístico de cada participante, asegurando que la experiencia teatral sea enriquecedora y significativa para todos los involucrados.

Es tiempo de fortalecer su aprendizaje mediante su participación en las siguientes actividades.

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Observe el video [¿Qué son las Obras de Teatro?, ¿cómo se hacen?](#) Para profundizar la puesta en escena de una obra teatral escolar.

Como pudo ver en el video, los pasos para montar una obra teatral inician con el texto teatral, donde aparecen las intervenciones de los personajes y anotaciones del autor sobre las características de los intérpretes, del escenario, etc.

2. Ahora le invito a realizar la siguiente actividad: escoja una leyenda tradicional ecuatoriana y realice una propuesta de guion teatral escolar.
  - a. Extraiga el texto de la narración.
  - b. Establezca personajes.
  - c. Describa la ambientación de la obra.

d. Dibuje la escenografía.

e. Esta actividad no debe ser presentada, sin embargo, será un gran aporte al estudio de este tema.

Nota. Se sugiere que siga la estructura de un guion teatral propuesto por Garzón (2018): Ubicar el título, personajes, escenografía, los diálogos y acotaciones y opcionalmente realizar la división en actos y escenas (p.82).

Recuerde que cualquier duda la podemos despejar en los chats de tutoría, no olvide ingresar, está cordialmente invitado.

Resultado de aprendizaje 4:

Conoce los géneros propios de las artes escénicas, así como los oficios derivados.

A través de este resultado de aprendizaje nos adentramos a los géneros propios de las artes escénicas, así como los oficios derivados. Esta comprensión nos permitirá conocer los tipos de géneros del drama que pueden ser trabajados en el aula. Para alcanzar este resultado proponemos como técnicas de trabajo la lectura y análisis de los diferentes autores, actividades de aprendizaje, evaluación y varios recursos para su desarrollo. A continuación, abordaremos los contenidos de aprendizaje que se proponen en esta unidad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.

Semana 7

Unidad 2. Las artes dramáticas en el aula

2.2. Las artes escénicas: géneros y oficios

¿Ha escuchado alguna vez el término artes escénicas? Posiblemente, sí, pues en los últimos años se ha popularizado por la creación de grandes festivales artísticos en el país. A continuación, le invito a que conozca más sobre el tema. Se conoce como artes escénicas a las manifestaciones artísticas que están destinadas a una representación escénica. Estas escenificaciones pueden ocurrir en espacios destinados especialmente para ello, como teatros, salas de espectáculos o bien en espacios al aire libre de carácter público.

Según Raffino (2018), las artes escénicas cuentan con importantes antecedentes históricos, que van desde los rituales chamánicos de celebración de la primavera, hasta la Tragedia Griega y los Juegos Panhelénicos de la Grecia Antigua. Este tipo de representaciones siempre han sido centrales en la vida cultural de las naciones. Se asume, a partir de imágenes rupestres y otras evidencias, que la música habría aparecido primero, posteriormente la danza y finalmente el teatro.

¿Qué le ha parecido esta información? Interesante, ¿verdad?

Bien, para adentrarnos más en el tema, ahora continúe con el estudio de las distintas disciplinas que abarcan las artes escénicas.

Géneros de las artes escénicas

Teatro: según Garzón (2018), el teatro es una disciplina social que permite abordar la realidad desde diversas lecturas. Es un arte porque busca el goce estético, las formas, el color, el ritmo; es poesía, en su lirismo, en su musicalidad. El teatro es una de las representaciones más populares dada su capacidad de convocar masas e impartir un mensaje detrás de la escenificación de una historia, real o ficticia.

Como lo menciona este autor, los tipos de géneros dentro del teatro son:

- La tragedia, se caracteriza por acciones violentas y desenlaces dolorosos. Le invito a ver el siguiente video: [s.a.d Murcia, Muestra de Tragedia "Hildegart"](#), donde se presenta una escena de la obra de teatro de Domingo de Miras "HILDEGART".
- La comedia, es una representación jocosa de actos de la vida cotidiana, vea en el siguiente video: [Slastic.Tenis](#) es una obra de la compañía de teatro cómico Tricicle.
- El drama, la comedia y la tragedia se combinan para contraponer lo sublime y lo grotesco con un desenlace armónico. Vea en el video, la obra "[La Casa de Bernarda Alba](#)", un clásico del teatro en español.

- El sainete, es una composición de carácter jocoso, burlesco, con una gran fuerza realista y de extensión breve, que hace énfasis en las costumbres de los pueblos.
- El auto sacramental, texto de corte religioso y de personajes alegóricos cuyo tema es eucarístico.

De la misma manera, existen distintas modalidades de teatro escolar como:

- Teatro de escena, se realiza en un ambiente donde se controla la escenografía.
- Teatro de calle, se desarrolla en espacios públicos. Vea el siguiente video [Teatro de Calle 'Andante'](#) sobre la obra de teatro callejero "Andante" del colectivo teatral La Markeliñe, una propuesta original de una obra con un mensaje social.
- Teatro de muñecos, el uso de títeres. Lo invito a ver una obra de títeres llamada "Alicia en el país de las maravillas" en el siguiente video: "[Alicia en el país de las maravillas](#)".
- Pantomima, radica en el uso de la expresión corporal (mímica).

Figura 4

Teatro de calle

Nota. Tomado de *Trabajo de ASYS en la calle* [Fotografía], por Agua, Sol y Sereno. Grupo Teatral, 2015, [Flickr](#), CC BY 4.0.

Circo: las llamadas artes circenses incluyen puestas en escena poco convencionales, como malabarismos, payasos, prestidigitadores, etc. Se trata de la herencia del legendario circo romano, a la cual se le han incorporado elementos mucho menos agresivos y más estéticamente sorprendentes, pero sigue teniendo cierto carácter de riesgo e incluso de magia asociado. (Raffino, 2018).

Según Mogliani (2016), el objetivo específico del circo (a diferencia del teatro y de la danza) es asombrar, el circo busca despertar en el espectador sorpresa, asombro, admiración y temor. Para el artista de circo se utiliza el nombre de intérprete.

Danza: se trata del ballet clásico, la danza contemporánea o incluso las danzas folclóricas, consiste en la puesta en escena del cuerpo que se mueve estéticamente al ritmo de la música de fondo. Esta forma artística es de las más antiguas de la humanidad (Raffino, 2018).

Interesante, ¿verdad?

Para Macara de Oliveira y Lozano (2009), la danza es un recurso muy importante en las etapas educativas por su enorme influencia en el desarrollo de la creatividad, bien sea como actividad individual o colectiva, por medio de la danza, se puede potenciar la capacidad expresiva y comunicativa de los niños/as y satisfacer de esta forma las demandas motrices de sus cuerpos activos y pensantes.

Como en el teatro, en la danza existen diversos géneros:

- Las danzas populares o folclóricas, son las que se basan en la transmisión de la cultura tradicional de un lugar.
- Las danzas clásicas, son una herencia de tiempos antiguos, principalmente del periodo clásico de la antigüedad medieval, pero que sufrieron cambios a través del tiempo hasta llegar a nuestros días. Le invito a ver la obra "El Cascanueces" en el siguiente video [George Balanchine's The Nutcracker - Waltz of the Flowers](#).
- Las danzas modernas, son aquellas que reflejan una identidad social que se manifiesta en los movimientos o el vestir. Por ejemplo, el *break dance*, el *jumpstyle*, el *hip hop* o el *rock and roll*, vea en el siguiente video [Collapse](#) una representación de baile contemporáneo.

Ópera: la ópera es una obra dramática y musical en la que los actores se expresan mediante el canto, acompañados por una orquesta que se representa en un espacio teatral ante un público. Existen varios géneros estrechamente relacionados con la ópera, como son el musical, la zarzuela y la opereta.

La poesía, música, canto y decoración en la ópera son elementos de esta representación teatral.

Apreciado estudiante, lo invitamos a observar la imagen de los distintos géneros de las artes escénicas.

Figura 5

Los géneros de las artes dramáticas

Teatro

Danza

Ópera

Circo

Nota. Adaptado de *Subsistência de espetáculos teatrais em Porto Alegre na última década é tema de tese de doutorado* [Fotografía], por Gomes, A., 2023, Fare danza fa bene? 5 motivi [Fotografía], por Admin, 2022, UFRGS; de *Perché pianetafitnessvillage*.

¿Alguna vez ha presenciado una representación de arte escénico? Seguramente, si así lo hizo, pudo emocionarse y lograr esa conexión propia de la representación escénica.

Esta interacción o conexión entre el público y la obra se puede dar a través de una serie de factores determinantes que van más allá de los intérpretes. Existen varios oficios que hacen posible la realización de una manifestación artística en el escenario, a continuación, los describimos:

Oficios de las artes escénicas

Cuando se piensa en artes escénicas los primeros oficios que saltan a la mente es el de actor, director o guionista. Pese a que sin duda son los más importantes, los oficios detrás de una representación teatral incluyen una serie de profesionales como: sonidista, vestuarista, técnico de iluminación y más.

A continuación, usted va a conocer sobre estos oficios visualizando la siguiente infografía:

[Oficios de las artes escénicas](#)

Sintetizando, el recurso muestra a través de la imagen, la labor de los distintos profesionales que hacen posible que una representación escénica pueda transmitir emociones, representar ambientes y contar historias a un público.

Conviene destacar que adicionalmente a estos oficios, también es parte fundamental la gestión cultural, que se encargará de la comunicación y gestión administrativa y operacional.

Muy bien. Está avanzando con éxito. Ahora, lo invitamos a que desarrolle las siguientes actividades de aprendizaje.

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Para afianzar los conocimientos, vea el documental La escena invisible: [Los oficios que hacen posible el teatro](#), un video que muestra el trabajo de iluminadores, sonidistas, maquilladores, vestuaristas y utileros detrás del escenario.

Como puede darse cuenta, un proyecto artístico como el teatro reúne profesiones muy diferenciadas y el aporte de cada uno de estos oficios es esencial en la puesta de escena de una obra.

2. Bien, una vez que ha visto este interesante video, realice un esquema en el que determine los oficios de las artes escénicas, sus funciones y actividades principales.
3. Finalmente, no olvide resolver la Autoevaluación para corroborar sus logros en el aprendizaje.

Autoevaluación 2

1. Según Garzón (2018) el teatro escolar favorece a estrategias educativas como:
  - a. Enriquecimiento del vocabulario.
  - b. Desarrollo del intelecto y la cultura general.
  - c. Capacidad para la resolución de problemas.
  - d. Todas las anteriores.
2. De acuerdo con el texto *“Cómo enseñar teatro en la escuela”*, los textos teatrales deben:
  - a. No deben resultar ajenos ni al docente ni al estudiante y deben ser de fácil interpretación.
  - b. Deben ser un tema original que no se ha tocado antes en el aula.
  - c. No deben tratar temas políticos ni religiosos.
3. Garzón (2018), menciona que el guion teatral debe ser pensado para realizarse en la escuela y debe tener:
  - a. Una escenografía y decorado profesional.
  - b. Un vestuario elaborado y realizado a medida de cada estudiante.
  - c. Un presupuesto realizable.

4. En el teatro escolar el espacio de representación varía según las circunstancias de aprendizaje y enseñanza, por esta razón el guion se deberá estructurar de acuerdo:
  - a. A la opinión de padres de familia.
  - b. A las edades, objetivos y espacios.
  - c. Al tamaño del auditorio de la escuela.
5. En el primer paso para montar una obra escolar, el docente debe:
  - a. Musicalizar la obra.
  - b. Realizar la escenografía.
  - c. Encontrar la bibliografía para el desarrollo del guion.
6. Siguiendo el proceso de puesta en escena de una obra se deberá:
  - a. Establecer el reparto, fijar los desplazamientos de escena, crear la escenografía, ubicar el vestuario y musicalización de la obra.
  - b. Establecer la escenografía y musicalización de la obra, ubicar el vestuario, fijar los desplazamientos de escena y establecer el reparto.
  - c. Ubicar el vestuario, establecer el reparto, fijar los desplazamientos de escena, la escenografía y musicalización de la obra.
7. ¿Qué recursos escenográficos se pueden encontrar disponibles en la escuela?
  - a. Sillas, muebles, estantes.
  - b. Flores artificiales, cuadros, afiches.
  - c. Telas, plásticos y carteleros para crear ambientaciones.
  - d. Todas las anteriores.
8. Las artes escénicas se conocen como:
  - a. Expresiones artísticas que se representan únicamente a través del teatro.

- b. Manifestaciones artísticas que están destinadas a una representación escénica.
- c. Expresiones artísticas callejeras.

9. ¿Cuáles son los géneros de las artes dramáticas?

- a. Teatro, pintura, fotografía.
- b. Danza, teatro, ópera, circo.
- c. Pintura, ópera, teatro, cine.

10. Responda verdadero o falso según corresponda:

- a. _____ Los oficios de las artes escénicas son los actores, directores y guionistas.
- b. _____ Detrás de la puesta de escena de una obra teatral hay más oficios que el de actor, director o guionista.
- c. _____ Los oficios de las artes escénicas incluyen actores, directores, vestuaristas, sonidistas, iluminadores, guionistas, decoradores.

[Ir al solucionario](#)

Recuerde corroborar sus las respuestas, si existen dudas vuelva a revisar el contenido o plantee a su docente tutor, con gusto lo orientará y aclarará sus inquietudes.

Con estas actividades ha culminado la unidad dos
¡Felicitaciones!

Resultados de aprendizaje 1 a 4:

- Conoce y aplica estrategias, técnicas y actividades de tipo lúdico y dramático para potenciar el desarrollo integral de los niños.
- Conoce las estrategias educativas pertinentes para incluir a niños con NEE en las actividades lúdicas y dramáticas.
- Conoce y aplica recursos y estrategias educativas para el desarrollo de los aprendizajes a través de las artes dramáticas.
- Conoce los géneros propios de las artes escénicas, así como los oficios derivados.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 8

Actividades finales del bimestre

Síntesis de las unidades 1 y 2

Actividades de aprendizaje recomendadas

Revise sus anotaciones respecto de cada uno de los temas tratados en las unidades uno y dos, destaque mediante términos claves lo esencial en cada uno de ellos. Revise también los ejemplos realizados, identifique los procedimientos que utilizó para su desarrollo y sintetícelos en un organizador gráfico para su estudio y preparación de la evaluación. Revise las actividades de aprendizaje desarrolladas, así mismo, revise los temas del texto de Garzón (2018) *Cómo enseñar teatro en la escuela*, y retroalimente su aprendizaje, con base en una estructura comprensiva que parta desde los fundamentos básicos del teatro hasta su aplicación práctica en el entorno escolar, identificando herramientas concretas para implementar el teatro en el contexto educativo.

Como forma de repaso de todos los contenidos vistos en el primer bimestre, le invito a revisar el siguiente módulo didáctico.

[Repaso I bimestre](#)

Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 5:

Reúne los conceptos del itinerario en aplicaciones transdisciplinarias.

A través de este resultado de aprendizaje reuniremos conceptos del itinerario en aplicaciones transdisciplinarias; por consiguiente, se tratarán temas relacionados con los fundamentos de la transdisciplinariedad y sus aplicaciones en la educación dramática. Para alcanzar este resultado proponemos como técnicas de trabajo la lectura y análisis de los diferentes autores, actividades de aprendizaje, evaluación y varios recursos para su desarrollo. A continuación, abordaremos los contenidos de aprendizaje que se proponen en esta unidad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.

Semana 9

Unidad 3. Transdisciplinariedad educativa de las artes

3.1. Fundamentos de la transdisciplinariedad

Para entender los fundamentos de la transdisciplinariedad es necesario entender y analizar los conceptos de disciplina, interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina.

Iniciemos con la lectura del artículo [Transdisciplinariedad: Una Mirada desde la Educación Universitaria](#), apartados uno y dos, con el fin de comprender la concepción de inter, multi y transdisciplinariedad.

Como puede darse cuenta, las disciplinas, son áreas del conocimiento que se distinguen por su tema de estudio. Para abordarlo, crean conceptos, lenguajes, metodologías y teorías especializadas que las distinguen entre sí. Para Morin (1992), la disciplina es una categoría de organización de un conjunto de saberes, por ejemplo, una disciplina es la arquitectura. Por otro lado, según Caro et al., (2020), “la multidisciplinariedad es la práctica de investigación basada en la yuxtaposición de modelos teóricos y metodológicos pertenecientes a diferentes disciplinas para abordar una pregunta de investigación específica” (párr. 8). Para estos autores, en el enfoque multidisciplinario, cada especialista trabaja por separado y existe poca o ninguna interacción entre los investigadores de los diferentes campos involucrados. El término “multidisciplinario”, es usado en los casos en que una disciplina enriquece los saberes de otra, y el aporte de cada una de ellas se realiza desde un espacio común (Zorzi, 2019). Por ejemplo, se puede estudiar una obra de arte desde varias disciplinas como la historia, la geometría y la antropología.

En referencia a la interdisciplinariedad, este término es entendido como el estudio que se lleva a cabo con la cooperación de varias disciplinas, en las que estas son tomadas desde el punto de vista metodológico en su totalidad, y no en un aspecto puntual (Zorzi, 2019). A diferencia de la multidisciplinariedad trabaja el tema investigativo a través de la coordinación y colaboración. Por ejemplo, el arte y diseño es un trabajo interdisciplinario, ya que el estudio de cada disciplina potencia los saberes entre ellas.

Finalmente, la transdisciplinariedad según Ugas (2006), es el estudio de un problema u objeto de una disciplina por medio de varias disciplinas a la vez. Para Nicolescu (1999), “la preocupación de la transdisciplinariedad recae sobre aquello que al mismo tiempo está entre las disciplinas, atraviesa las diferentes disciplinas y va más allá de toda disciplina” (p. 41). Para el autor, el objetivo transdisciplinario es la comprensión del mundo presente. Un ejemplo de transdisciplinariedad es el bioarte, el uso de la biología para generar una expresión artística capaz de generar una comprensión diversa de la ciencia y el arte.

El objetivo de la transdisciplinariedad es superar la división y fragmentación de cada una de las diferentes especialidades, las cuales se muestran incapaces de comprender la multiplicidad de nexos y conexiones que distinguen al mundo moderno. En la investigación transdisciplinar los saberes de distintas disciplinas se integran en una visión de conjunto, esto permite crear una unidad de conocimiento global para dar respuesta a nuevas problemáticas (Zorzi, 2019).

En el siglo XIX, según Socorro (2018), el sistema educativo se ha representado por un carácter disciplinario, en el que el saber se da en unidades separadas, sin que se establezcan relaciones unas con otras. Esto genera en los alumnos dificultades para comprender y vincular conocimientos entre sí, incapacidad para trasladar las aplicaciones de un área a otra, imposibilidad de calibrar los conocimientos para usar el más idóneo en un caso concreto, y la percepción de que el conocimiento aprendido de manera fragmentada carece de sentido, pues no corresponde a la realidad por abordar. De acuerdo con este autor, el acercamiento a la transdisciplinariedad genera un escenario desde el cual docentes y estudiantes puedan sentirse libres, para cuestionar y expresar opiniones sobre los modelos educativos actuales.

Le invito a profundizar sus conocimientos, revisando la siguiente infografía acerca de las características relevantes que diferencian lo multidisciplinario, transdisciplinario e interdisciplinario.

[Características de los fundamentos de la transdisciplinariedad](#)

La importancia de reconocer estas diferencias, le permitirá adecuar sus estrategias conforme a sus objetivos didácticos. Cabe mencionar que la transdisciplinariedad es la estrategia más completa para la formación integral de un niño. A continuación, le invitamos a realizar las actividades de aprendizaje recomendadas.

Para enriquecer su conocimiento, realice las actividades que se presentan a continuación.

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Para profundizar el tema, lea el artículo [Transdisciplinariedad: Una Mirada desde la Educación Universitaria](#), en el que encontrará mayor información sobre la transdisciplina y su enfoque en la educación.

Como ha podido darse cuenta, la transdisciplinariedad en la educación genera en los estudiantes y docentes una apertura para abordar, cuestionar y reflexionar sobre distintos temas desde una perspectiva más amplia que no se limita a un entorno de vida.

2. Ahora, con base en esta lectura, reflexione sobre la definición de transdisciplinariedad y emita un comentario (al menos 10 líneas) respecto al porqué de su importancia en la educación. Recuerde que esta actividad no debe ser presentada; sin embargo, significará una gran contribución a su formación.

Nota: por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

Cualquier duda la podemos despejar en los chats de tutoría, no olvide ingresar, está cordialmente invitado.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 10

Unidad 3. Transdisciplinariedad educativa de las artes

3.2. Transdisciplinariedad en la educación

En el ámbito educativo, la transdisciplinariedad actualmente se presenta como una propuesta integradora del saber. Durante los últimos años, el modelo tradicional de educación estaba basado en la transmisión de conocimientos de cada asignatura por separado.

Así, la transdisciplina en la educación abre las puertas a nuevos escenarios de innovación didáctica, en los que se estimulen las muchas potencialidades de los estudiantes. Así se los preparará de una forma más completa para la vida y para la realidad que descubrirán, valorarán y transformarán en el futuro (Zorzi, 2019).

Aunque las investigaciones disciplinarias y transdisciplinarias se complementan, existe también una gran diferencia entre ellas, según Nicolescu (1999), la transdisciplinariedad es radicalmente distinta de la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad por su objetivo, el entendimiento del mundo actual, el cual no puede ser alcanzado en el marco de investigación disciplinar. La transdisciplina implica una nueva visión de la realidad, una forma de relacionar al ser con el entorno. En la transdisciplina educativa, el objeto de estudio se puede abordar desde una mirada global.

En la educación, la transdisciplinariedad permite a los estudiantes ser capaces de adaptarse a los cambios globales, ya que los conocimientos adquiridos podrán integrarse de una a otra disciplina. Es importante reconocer que el estudio transdisciplinario del entorno cultural, político, religioso, social, etc., permitirá entender mejor la realidad y potenciará el desarrollo personal del alumno.

En el campo profesional es igual de importante su valor. Una vez que el estudiante realice su especialización, el estudio transdisciplinar permitirá flexibilidad ante el cambiante mercado global.

Como lo menciona Nicolescu (1999), es obvio que los diferentes ámbitos y edades de la vida exigen métodos transdisciplinarios diversos. Incluso si la educación transdisciplinaria es un proceso global a largo plazo, sigue siendo importante descubrir y crear espacios que ayuden a iniciar este proceso y a asegurar su desarrollo.

Pese a la investigación académica que existe sobre el tema, El ejercicio transdisciplinar puede ser ajeno a la programación de actividades docentes, es por eso que se necesita estudiar las distintas propuestas desarrolladas por expertos en el tema.

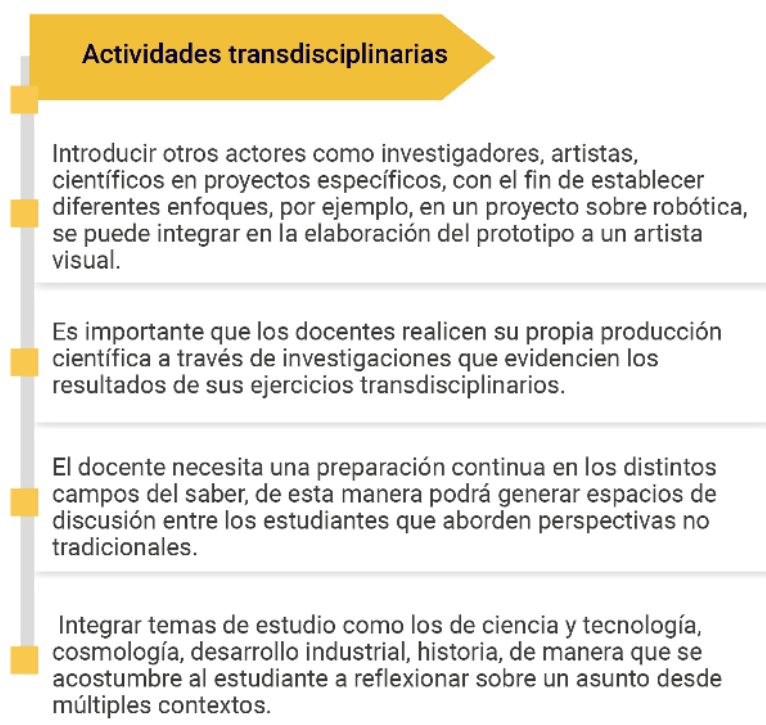

Propuestas para integrar la transdisciplinariedad en la educación

A fin de integrar una estrategia transdisciplinaria en las aulas, aquí se presentan una serie de propuestas de actividades transdisciplinarias basadas en la Declaración de Locarno (1997), que pueden ser utilizadas por los docentes en el contexto actual.

Figura 6

Actividades transdisciplinarias basadas en la Declaración de Locarno (1997)

Nota. Tomado de *DECLARACIÓN Y RECOMENDACIONES ¿QUÉ UNIVERSIDAD PARA EL MAÑANA?* [Ilustración], por Locarno, 1997, CIRET, [iconos](#), CC BY 4.0.

Como se puede dar cuenta la transdisciplinariedad tiene dependencia en la preparación del docente, es necesario que este tenga una formación permanente sobre temas de interés actuales para lograr implementar esta estrategia.

Para profundizar en la comprensión de este tema, es fundamental explorar los diversos enfoques educativos y su relación con el teatro escolar. Esta exploración nos permitirá entender cómo los sistemas educativos pueden orientarse hacia prácticas más integrales que fomenten una visión holística del entorno y la realidad que nos rodea, transformando así la experiencia educativa en un proceso más significativo y enriquecedor.

Los sistemas educativos actuales requieren una transformación profunda que vaya más allá de la transmisión tradicional de conocimientos, orientándose hacia prácticas que desarrollen una perspectiva integral del entorno. Esta necesidad surge en un contexto donde la educación debe responder a los desafíos de una sociedad globalizada y tecnológica, pero sin perder de vista la formación humanista y crítica de los estudiantes. Como señala Garzón (2018), "se han realizado diversas reformas educativas en las que se plantea la educación como una práctica de la libertad, la transversalidad de la educación, la interdisciplinariedad, la multiculturalidad en el proceso educativo, la apertura de espacios no formalizados en la educación" (p. 78).

Este enfoque integral permite formar estudiantes que no solo sean receptores de información, sino sujetos activos capaces de transformar su contexto, comprender las dinámicas sociales y desarrollar un pensamiento crítico que les permita navegar efectivamente en la sociedad del conocimiento.

Es tiempo de fortalecer su aprendizaje mediante su participación en las siguientes actividades.

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Se recomienda leer el artículo [La evolución transdisciplinaria del aprendizaje](#), para profundizar sobre la importancia de la transdisciplinariedad en los pilares fundamentales de la educación.

Como se puede evidenciar en el artículo, el estudio transdisciplinario exige una educación integral, que tome en cuenta todas las dimensiones del ser humano. Para esto se deben establecer

propuestas concretas que cumplan el objetivo de construir aulas transdisciplinarias donde se genere un nuevo tipo de conocimiento y reflexión del mundo.

2. Con base en esta información, como estrategia de aprendizaje, se sugiere que realice una reflexión sobre las prácticas transdisciplinarias que haya experimentado como estudiante, analice el aporte en su educación.

Está avanzando con éxito.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 11

Unidad 3. Transdisciplinariedad educativa de las artes

3.3. Educación artística transdisciplinaria

Para empezar a entender la transdisciplinariedad en la educación artística, se debe partir del estudio del arte como disciplina.

Las artes estudian y producen manifestaciones artísticas y culturales como fiestas y bailes, obras teatrales o escénicas, obras visuales y musicales, utilizando diversas técnicas: pictóricas, de danza, de escultura, de actuación, entre otras. Los conceptos de las artes hacen referencia a los modos de representación, al rol del espectador frente a la obra de arte, los cuales permiten su estudio, como la historia del arte, las teorías de interpretación de obras artísticas o la teoría de la música.

El arte es una disciplina del campo de las humanidades que contiene a su vez diversas subdisciplinas: las artes visuales, las artes musicales, las artes escénicas y las artes literarias.

Como lo hemos mencionado, el estudio de una disciplina en la educación tradicional ha limitado al estudiante a descubrir más allá de esa área de conocimiento. Si bien la educación artística en los últimos años ha visto en la interdisciplinariedad una puerta para explorar procesos de enseñanza —por ejemplo, utilizar el arte para hablar de historia— es en la transdisciplinariedad donde se ha encontrado una nueva metodología que anima al estudiante a pensar diferente y ser más creativo.

Es preciso mencionar que la integración de disciplinas para estudiar un tema específico permite al estudiante obtener otras perspectivas, es decir si se estudia geografía de un territorio, se puede abordar desde la historia, la música o la arquitectura, sin embargo, la transdisciplinariedad exige un estudio más complejo capaz de atravesar el límite disciplinar, por ejemplo, si se estudia biología se puede abrir el conocimiento hasta el bioarte o el arte genético, al difuminar ese límite entre el arte y la ciencia se permitirá al estudiante descubrir nuevas áreas del conocimiento y creará en él un deseo por comprender el mundo desde una nueva mirada.

Una vez abiertos a la idea de explorar la ciencia a través del arte, las posibilidades de estudio se vuelven casi infinitas. Le invitamos a revisar en el siguiente recurso algunos ejemplos de estudios transdisciplinarios que se podrían trabajar en el aula.

Figura 7

Relación arte y ciencia

Arte + ciencia

¿arte + botánica?	¿pintura + economía?	¿dibujo + tecnología?
¿modelado + medicina?	¿arte + astronomía?	¿collage + ecología?

Nota. Valarezo, L. M., 2021.

Aunque en teoría las propuestas transdisciplinarias fluyan en la mente de un docente, llevarlas a la práctica posiblemente resulten más complicado, por eso es preciso señalar ciertas acciones que permitan hacer de un aula un espacio transdisciplinario.

¿Cómo hacer un aula transdisciplinaria?

Una práctica muy interesante que se puede proponer desde la escuela, es conectar el aula con instituciones culturales (de manera presencial o virtual) que permitan a los alumnos descubrir cuáles son los nuevos campos de estudio que abordan museos, teatros o centros culturales.

Si bien se relaciona a estos lugares con la producción final (va a un teatro a ver una obra, al cine a ver una película, al museo a ver una exposición), dentro de estos espacios existen prácticas transdisciplinarias que les permite cumplir su función en la sociedad. Por ejemplo, la relación entre arte y educación cada vez es más importante en los museos, existen varios enfoques educativos no

tradicionales que la museología pretende abordar, donde el principal objetivo es comprender las distintas realidades del mundo en el que vivimos. Según Costa (2007), la educación ambiental es un claro ejemplo de estudio transdisciplinario en los museos, la crisis ambiental y el cambio climático son temas que se pueden tratar desde el accionar de la comunidad y los museos pueden y deben educar sobre la conservación y protección del medio ambiente, pues el entorno es de todos y todos somos dependientes de él.

Cuando el estudiante se vincule con estos espacios culturales comprenderá a través de la experiencia, de discusiones reflexivas y actividades de colaboración la importancia de una mirada global. Para el alumno será enriquecedor ganar conocimientos desde nuevas perspectivas que lleven a cuestionar su relación con el medio social.

Ahora, profundicemos su aprendizaje mediante su participación en las siguientes actividades.

Actividad de aprendizaje recomendada

1. Se recomienda ver los siguientes videos que contienen algunos ejemplos sobre arte y ciencia para así comprender de mejor manera las aplicaciones de la educación artística transdisciplinaria:

- [Artes plásticas y física cuántica, ¿qué es el bioarte y cuáles son sus resultados?](#)
- [Un museo digital en Tokio desplaza las fronteras del arte.](#)

Como puede ver en los videos, el diálogo entre el arte y la ciencia puede generar nuevos conocimientos, por ejemplo, el estudio de la física cuántica a través del cubismo o el desarrollo de nuevos materiales artísticos a través de la biología.

2. Ahora, analice estas aplicaciones y plantee una propuesta para estudiar ciencia en el aula con un enfoque transdisciplinario desde el

arte. Esta actividad será el complemento al estudio de tan importante tema, más no es necesario presentarla para calificación.

Nota: por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

Muy bien. Su avance es satisfactorio.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 12

Unidad 3. Transdisciplinariedad educativa de las artes

3.4. Estudios transdisciplinarios en las artes escénicas

Así como las artes visuales han sido mecanismos para abrir campos de conocimiento, las artes escénicas son también una disciplina capaz de generar estudios transdisciplinarios, ya que se relaciona principalmente con la cultura y el entorno de las personas.

Las artes escénicas, estudiadas como una disciplina, son representaciones artísticas destinadas a ser representadas en un escenario. Entre sus géneros principales se encuentra el teatro, danza, ópera y circo. Todos ellos se estudian de la misma manera, como unidades de enseñanza (en disciplinas separadas).

Como hemos comprendido a lo largo de esta unidad, el estudio unidisciplinar limita el campo de conocimiento y visión de la realidad. Hoy en día el mundo necesita una perspectiva más amplia que no se obtiene de conocimientos específicos de un tema, sino al comprender varios niveles de realidad en los que se aplica ese conocimiento.

Las artes escénicas como el teatro, la literatura, la música, la tecnología, filosofía y poesía son formas de explorar la representación en el escenario. Según Valenzuela (2010), en las artes performativas se encuentra una interacción de disciplinas al servicio de una pieza, por lo que es imposible nombrarla como una disciplina pura, ya que en su base disciplinaria se plantea

como una interacción. Es decir, el teatro como tal es una suma de procesos interdisciplinarios y multidisciplinarios, el mismo autor también menciona que para que estas disciplinas sean una acción transdisciplinaria de arte debería plantear una transformación más que un efecto, y si no se hace material a través de la creación, por lo menos en su cruce transversal con otros pensamientos es donde está el valor hacia a un crecimiento o evolución.

Hoy, a través de las artes escénicas, se puede generar un espacio de diálogo que no solo corresponde a los artistas que lo interpretan, sino también a su público. Sin embargo, como lo dice Valenzuela (2010), para que se dé una verdadera reflexión y se cambie la manera de ver la disciplina, debemos ir más allá del modelo formal de comunicación, ir más allá del ¿cómo?, ¿para qué?, y ¿por qué? Para que se pueda hablar de un cambio real, deberían suponerse cruces reales de pensamiento como la ciencia-arte.

Algunos ejemplos de la transdisciplina aplicada a las artes escénicas es el uso de la ciencia, desde inicios del siglo XX se pudo ver los aportes de Loïe Fuller al crear nuevas experiencias visuales a través de la luz en sus interpretaciones de danza, gracias a sus experimentos y su cercanía para trabajar con científicos como Edison o Marie Curie, investigó sobre el uso de la luz, el radio (llegó a usar radio en su famoso Radium Dance para iluminar su vestido con fosforescencia), el descubrimiento de la materia radiactiva y su aplicación práctica en escena.

Fuller tuvo una visión transdisciplinaria que le permitía cuestionar el límite entre la danza y la ciencia, y que fue transmitido a su entorno. Gracias a su trabajo, la artista-científica desarrolló patentes de todo tipo, como las de vestuario o de dispositivos escénicos. Loïe Fuller no solo introdujo nuevas tecnologías al escenario, sino también por medio de la danza hizo la representación de fenómenos naturales como el fuego o el aire. Su idea de que el movimiento y sensación corporal se relacionaban de manera directa tendría influencia en la cultura visual del siglo XX, como, por ejemplo, con artistas como Kandinsky, cuyas teorías del color unido a la música y el movimiento tienen ecos de los pensamientos de la artista.

Acercándonos más a la actualidad, podemos hablar de la obra *Stifters Dinge* (las cosas de Stifter) de Goebbels, un drama metafísico, que lleva una composición para cinco pianos, sin pianista, sin actores ni intérpretes de ningún tipo. Utiliza únicamente recursos como la luz, pinturas, sonidos, voces, viento, instrumentos apilados, niebla, agua, hielo. La pieza inspirada en textos del autor romántico Adalbert Stifter, es una experiencia sensorial como no se ha visto antes.

Figura 8

Imagen de la obra Stifters Dinge (las cosas de Stifter) de Goebbels

Nota. Tomado de *Stifters Dinge* [Fotografía], por Alper Çuğun, 2011, [Flickr](#), CC BY 4.0.

En el plano de la escolaridad, la transdisciplinariedad puede suceder implícitamente en el montaje de una obra, la redacción del guion, si es hecha junto a los estudiantes, es una práctica en la que se abren espacios de discusión que permiten a los participantes cuestionarse sobre la realidad en la que viven, crear y describir un personaje por ejemplo muestra una visión de las distintas realidades en las que vivimos.

Una propuesta de teatro escolar transdisciplinaria debe contener especificaciones que hemos tratado a lo largo del capítulo, recuerde que mediante una práctica transdisciplinaria se busca la unificación del

conocimiento. Además de crear cambios en la manera de comunicar experiencias, los docentes deben modificar el discurso con el cual se pretende generar un real aporte de un tema, reemplacemos el ¿por qué hacemos esto?, al ¿cuál es mi sentir sobre esto y cómo afecta mi entorno?

Para profundizar el tema, le invito a leer el artículo [Hacia un arte de acción transdisciplinar](#), para comprender de mejor manera las artes escénicas en prácticas transdisciplinarias.

Como pudo evidenciar en este artículo, el arte al igual que la ciencia genera un diálogo integrador que necesita abrir las líneas disciplinares a cuestionamientos desde otros campos. Un ejemplo se produce en el arte escénico y el cruce con la tecnología que establece un enfoque transdisciplinar capaz de llevar a la reflexión de las nuevas prácticas, metodologías y relaciones con la audiencia cuestionando las propias bases de esta disciplina.

Para enriquecer su conocimiento, realice las actividades que se presentan a continuación:

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Se recomienda ver el video: [Artes escénicas para hablar de ciencia](#). Como pudo observar, el teatro puede ser un vehículo para estudiar ciencia, ya que hace del proceso de aprendizaje un ejercicio divertido y emocionante que tarda en ser olvidado.

Ahora, sintetice la información sobre cómo trabajar la transdisciplinariedad en el teatro escolar, en un organizador gráfico.
2. Observe también un fragmento de la obra Stifters Dinge y reflexione [Excerpt: Heiner Goebbels, Stifter's Dinge \(2008\)](#), y reflexione sobre el impacto que tiene una obra de tales características en las artes escénicas. Recuerde que estas actividades no serán calificadas.

3. Finalmente, no olvide resolver la Autoevaluación para corroborar sus logros en el aprendizaje.

Autoevaluación 3

1. Las disciplinas son:

- a. Áreas del conocimiento que se distinguen por su tema de estudio.
- b. Áreas que crean conceptos, lenguajes, metodologías y teorías especializadas que las distinguen entre sí.
- c. La disciplina es una categoría de organización del conocimiento científico.
- d. Todas las anteriores.

2. La multidisciplinariedad es:

- a. La práctica de investigación basada en la yuxtaposición de modelos teóricos y metodológicos pertenecientes a diferentes disciplinas.
- b. Una práctica de investigación en la que el especialista de cada disciplina trabaja en colaboración.
- c. Una práctica de investigación que disminuye los saberes entre disciplinas.

3. La interdisciplinariedad es:

- a. Es el estudio que relaciona disciplinas en las que no es necesario la cooperación y coordinación.
- b. Es el estudio que se lleva a cabo con la cooperación de varias disciplinas, en las que se trabaja a través de coordinación y colaboración.
- c. Es el estudio que se lleva a cabo con la cooperación de varias disciplinas, sin ningún objetivo en común.

4. La transdisciplinariedad es:

- a. Según Ugas (2006), es el estudio del objeto de una sola y misma disciplina por medio de varias disciplinas a la vez.
- b. Para Nicolescu (1999), es aquello que está entre las disciplinas, atraviesa las diferentes disciplinas y va más allá de toda disciplina.
- c. De acuerdo a Zorzi (2019), es la investigación en la que los saberes de campos dispares se integran en una misma visión, lo que permite obtener una unidad de conocimiento.
- d. Todas las anteriores.

5. Según Socorro (2019), los alumnos que estudian de manera monodisciplinar:

- a. Tendrán dificultades para comprender y vincular conocimientos entre sí.
- b. Podrán trasladar las aplicaciones de un área del saber a otra sin problema.
- c. Sabrán reflexionar los conocimientos para usar el más idóneo en un caso concreto.

6. La interdisciplinariedad para estudiar un tema específico permite al estudiante obtener otras perspectivas, mientras que la transdisciplinariedad:

- a. Limita descubrir nuevas áreas del conocimiento.
- b. Elimina el deseo por comprender el mundo desde una nueva mirada.
- c. Exige un estudio más complejo capaz de atravesar el límite disciplinar.

7. Responda verdadero o falso:

- a. _____ Difuminar el límite entre el arte y la ciencia, permitiría al estudiante descubrir nuevas áreas de conocimiento.

- b. _____ Difuminar el límite entre el arte y la ciencia, causaría confusión en el estudiante.
- c. _____ Difuminar el límite entre el arte y la ciencia, creará en el estudiante un deseo por comprender el mundo desde una nueva mirada.

8. Para trabajar la transdisciplina escolar, una buena idea es conectar el aula con instituciones culturales porque:

- a. Permitirá a los alumnos descubrir cuáles son los nuevos campos de estudio que abordan museos, teatros, cines.
- b. Permitirá a los alumnos conocer sobre arte.
- c. Permitirá a los alumnos disfrutar de las salidas fuera de la escuela.

9. Según Valenzuela (2010), en el teatro confluyen varias disciplinas, sin embargo, para que estas disciplinas sean una acción transdisciplinaria de arte deben:

- a. Plantear una transformación más que un efecto.
- b. Generar espacios de diálogo que no solo correspondan a los artistas que lo interpretan, sino también a su público.
- c. Ir más allá del modelo formal de comunicación.
- d. Todas las anteriores.

10. ¿Considera que es posible para el docente implementar acciones artísticas transdisciplinarias en el aula? Argumente su respuesta.

Conteste la pregunta en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

[Ir al solucionario](#)

Recuerde corroborar las respuestas, si existen dudas vuelva a revisar el contenido o pregunte a su docente tutor, con gusto lo orientará y aclarará sus inquietudes.

Con estas actividades ha culminado la unidad tres
¡Felicitaciones!

Resultado de aprendizaje 6:

Aplica las artes como medios idóneos para la comunicación, la interacción social positiva, inclusiva e integradora y el especial desarrollo de la creatividad y de los valores immanentes y trascendentes que identifican un desarrollo integral en el ser humano.

A través de este resultado de aprendizaje nos adentramos a la comprensión sobre las artes como medios idóneos para la comunicación, la interacción social positiva, inclusiva e integradora y el especial desarrollo de la creatividad y de los valores immanentes y trascendentes que identifican un desarrollo integral en el ser humano. Esta comprensión nos permitirá aplicar y tener una idea clara del arte como herramienta de comunicación y desarrollo de la creatividad e imaginación. Para alcanzar este resultado proponemos como técnicas de trabajo la lectura y análisis de los diferentes autores, actividades de aprendizaje, evaluación y varios recursos para su desarrollo. A continuación, abordaremos los contenidos de aprendizaje que se proponen en esta unidad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.

Semana 13

Unidad 4. Comunicación y aplicabilidad de las artes

A lo largo de la historia se han adoptado formas de comunicación que se describen básicamente como verbales y no verbales, la diferencia entre estas reside en que la primera es a través de las palabras, signos y puede ser oral o escrita, mientras la no verbal son nuestros comportamientos de tipo visual a través de imágenes, sonidos, gestos.

Es aquí cuando se encuentra la relación más antigua entre arte y comunicación. Cuando aún no existía un lenguaje, fue el arte el que servía como un recurso para comunicar sentimientos y acciones. Las danzas y cantos a los dioses, la pintura rupestre fueron los medios de expresión para las comunidades. Más adelante, cuando los griegos desarrollaron el alfabeto, surgieron también las primeras formas de escritura que servían para plasmar escritos que luego serían mostrados en obras de teatro que expresaban principalmente relatos de historias, poesías y cantos.

Ya en el siglo XIX, con la invención del gramófono y la radio, la música empieza a ser transmitida a través de grabaciones. En adelante, el avance tecnológico permite al cine y la televisión reproducir obras teatrales masivamente. Ya en el siglo XX, con la llegada del internet, la comunicación se expande como medio de difusión abierto, influyendo en todas las áreas, incluidas las artes, creando así nuevos estilos artísticos.

Como podemos ver en esta introducción, la relación entre el arte y la comunicación ha avanzado paralelamente a los avances de los medios de comunicación, actualmente la revolución de las telecomunicaciones y la transmisión de datos han empujado al mundo hacia el concepto de “aldea global” un término que hace referencia a las consecuencias socioculturales de la comunicación inmediata y mundial de todo tipo de información.

Desde el enfoque educativo, las artes y la comunicación también han evolucionado conforme los acontecimientos históricos, la educación se ha beneficiado de la evolución informática para crear nuevos tipos de enseñanza. Por ejemplo, en la actualidad los centros de formación consideran de gran importancia el integrar en los currículos al arte para el desarrollo integral de los niños, en especial para su comunicación e interacción social.

Dentro del arte, las artes escénicas son uno de los recursos que más contribuyen al desarrollo lingüístico-comunicativo. Por ejemplo, según Veitia (2017), el teatro es, ante todo, un acto de comunicación que opera en diferentes niveles e implica diversos emisores y receptores.

Asimismo, de acuerdo con Valenti (2016), en la danza se encuentra la capacidad representativa del lenguaje y el carácter rítmico de la música. Esa interacción permite contar relatos utilizando la expresión corporal, y sincronizar el movimiento con el de los demás de una manera que favorece la cohesión social.

En la siguiente imagen interactiva, observe el proceso de comunicación que se genera en una representación escénica con público.

[La comunicación en el teatro](#)

A través de este recurso se puede identificar los elementos básicos que participan en el proceso comunicativo de una representación escénica, el emisor serán los actores, el director o autor del texto dramático, el mensaje será la obra teatral con todos sus componentes y el receptor será el público. Cabe recalcar que la interpretación del mensaje recibido por el público puede diferir dependiendo factores como la sensibilidad estética, percepción, emociones, etc.

En las artes escénicas la comunicación además de ser hablada se da a través de una representación que utiliza gestos, posturas, sonidos, movimientos como medio de expresión, estas acciones influyen en el aprendizaje de los estudiantes de manera que aportan, entre otras cosas, al desarrollo de la creatividad, la imaginación y la interacción social.

La aplicación de recursos como los ejercicios lingüísticos y el juego dramático no solo permitirán un desarrollo en la expresión oral, a su vez serán alternativas para el docente para crear espacios de inclusión en donde los estudiantes sean capaces de expresar y cuestionar ideas, sentimientos o emociones.

El teatro, como forma artística y espacio cultural, posee un potencial comunicativo excepcional al servir como un vehículo poderoso para la expresión humana y el intercambio de ideas. Más allá de ser un escenario donde se representan historias, el teatro se convierte en un punto de encuentro donde se entrelazan diversas perspectivas y experiencias. Se trata de un

espacio dinámico donde se exploran temas sociales, políticos y personales, invitando al público a reflexionar y debatir, esta interacción facilita un diálogo profundo entre los participantes, fomentando la empatía, el entendimiento mutuo y la construcción colectiva de significados.

Es tiempo de fortalecer su aprendizaje mediante su participación en las siguientes actividades.

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Se sugiere ver el video [La comunicación en el teatro](#), con el fin de profundizar en el tema sobre la comunicación y las artes.

Como ha podido observar, el teatro como medio de comunicación y expresión transmite un mensaje a la audiencia, que será percibido de acuerdo al tipo de obra, el guion y la interpretación de los actores. Es muy importante reconocer que para llevar ese mensaje se necesita de una colaboración integral de los participantes de la obra.

2. Con base en esta información, identifique las ideas principales y reflexione: ¿cómo se transmite un mensaje al espectador?

Nota: por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

Recuerde que cualquier duda la podemos despejar en los chats de tutoría, no olvide ingresar, está cordialmente invitado.

Unidad 4. Comunicación y aplicabilidad de las artes

4.1. El arte dramático, la creatividad y la imaginación, un estímulo para la comunicación

Apreciado estudiante, en este apartado nos adentramos al estudio de las actividades dramáticas creativas como estímulo a la comunicación.

El juego dramático, además de estimular las capacidades intelectuales, afectivas y sociales, estimula la capacidad lingüística, necesaria para el desarrollo del estudiante. Las artes dramáticas mediante la creatividad y la imaginación pueden ayudar al docente a desarrollar estas capacidades.

A través del arte dramático, el niño ingresa a un mundo donde prima la imaginación y la creatividad. Una de las estrategias dramáticas para dar vida a una idea creativa es, según Baldwin (2012), el estímulo inicial para captar el interés, puede tratarse, por ejemplo, de un artefacto, una imagen que despierte curiosidad, una pieza musical, un cuento, un acontecimiento o un problema que les resulte interesante y relevante. Los niños son curiosos por naturaleza y un estímulo dramático que aporta información limitada, pero deja la puerta abierta a la exploración imaginativa, ayuda a estimular el pensamiento creativo.

Tal como lo menciona el autor, la imaginación es el recurso más importante para la creatividad. El jugar con ideas y conocimientos previos es lo que generará nuevas ideas originales. Es muy importante reconocer que la creatividad surge siempre y cuando se tenga un conocimiento básico sobre un tema.

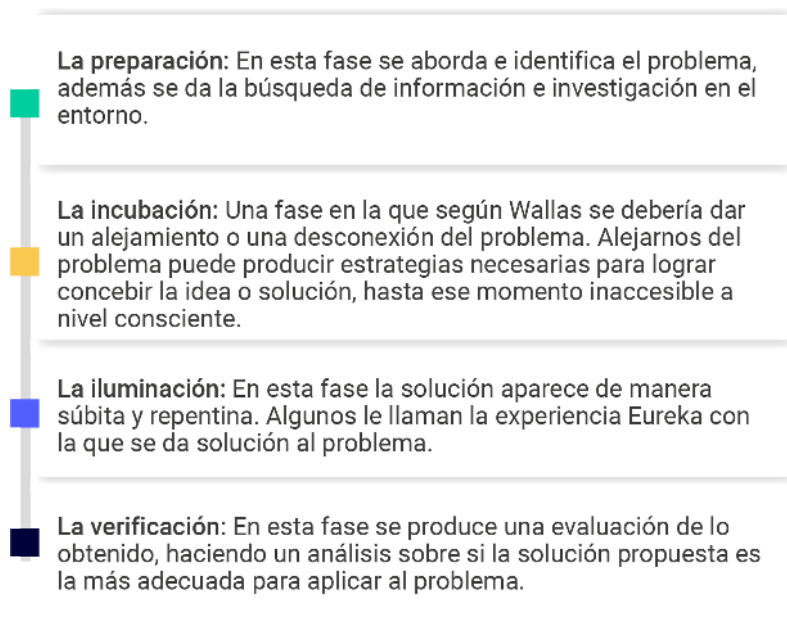
La generación de ideas creativas surge de ciertas acciones encaminadas a romper el pensamiento tradicional para encontrar ideas originales e innovadoras que pueden aplicarse para solucionar un problema. A continuación, usted conocerá las acciones que son parte del proceso creativo.

El proceso creativo

La creatividad tiene un proceso, a pesar de que muchos autores sintetizan este procedimiento, el más reconocido es el propuesto por Graham Wallas, que se determina en 4 etapas como se ve a continuación:

Figura 9

Proceso creativo de acuerdo a Graham Wallas

Nota. Adaptado de *Ideas líquidas, sólidas y gaseosas: sus cambios de estado* [Ilustración], por Bocardo, R., 2018, Ciencia y Educación, CC BY 4.0.

Estos son los pasos básicos sobre los cuales se desarrollan los procesos creativos. Sobre estas fases se pueden trabajar estrategias como: lluvia de ideas, reconocimiento de los participantes, relajación mental, etc.

Cabe mencionar también que no existe un método exacto para este proceso creativo, es por eso que el conocimiento sobre estrategias didácticas puede ser de gran ayuda para que el docente estimule la creatividad en el aula.

De acuerdo a Baldwin (2012), existen ciertas estrategias que permiten incentivar la creatividad en los estudiantes:

- Acelerar el ritmo y aumentar la dificultad de una tarea, animando al niño a probar en la práctica, planear y a asumir riesgos para obtener un resultado creativo.
- Limitar la disponibilidad de utilería, vestuario, artefactos y otros. Por ejemplo, el profesor puede decir: el único objeto que pueden usar es...
- Imaginar que hay objetos que no están. Por ejemplo, el juego de la silla, en un círculo los niños hacen mímica usando una silla como si fuese cualquier cosa que ellos quieran.

Como se ha mencionado, la actividad dramática genera el desarrollo de la creatividad y la imaginación, que a su vez sirven como un estímulo en la comunicación, le invitamos a profundizar sobre este tema en el siguiente apartado.

Creatividad para estimular la comunicación

Según Baldwin (2012), en clase de arte dramático se desarrollan las habilidades cognitivas y lingüísticas. Las artes dramáticas ofrecen a los niños posibilidades de hablar por sí mismos o como si fuesen otra persona, en escenarios conocidos o desconocidos. El lenguaje no solo es una vía de comunicación, sino también un medio para explorar y clarificar las ideas y remodelar el pensamiento.

El estímulo para la comunicación puede surgir en cada actividad creativa, Arroyo (2003), considera que, los objetivos específicos del juego dramático en la comunicación son:

- Facilitar la comprensión de mensajes, sobre todo de mensajes lingüísticos.
- Adquirir o perfeccionar el lenguaje.

- Estimular la creatividad.

Esta autora menciona también que algunos de los aportes de la educación dramática es el estímulo de la expresión oral en:

- Vocabulario.
- Pronunciación.
- Fluidez.
- Sintaxis.
- Creatividad y lógica en la construcción de frases y en la invención de pequeños textos.
- Comprensión de todos los términos utilizados.
- Seguridad y confianza en la propia expresión oral.
- Satisfacción al comprobar las posibilidades de la propia expresión: oral, mímica y gráfica.
- Actitud de escucha ante las expresiones ajenas.
- Respeto por el discurso del otro.
- Atención al interlocutor: distancia adecuada, mirarle a la cara, observar sus gestos y sus recursos lingüísticos para captar sus intenciones y sentimientos.

Conviene enfatizar que, para generar estos beneficios en el desarrollo lingüístico, existen algunas actividades didácticas creativas que se pueden realizar en el aula. Según los resultados del estudio de investigación de Soler et al. (2018), estas son:

- Poesía: mediante la declamación de poemas y poesías los estudiantes pueden avanzar paulatinamente en la expresión corporal y la modulación en el tono de voz.
- Diálogo: entablar una conversación entre dos o más compañeros donde propongan un tema central y las ideas no se desfasen de este, manejando una expresión oral adecuada.
- Mímicas: el estudiante reproduce las acciones de las otras personas, o gestos de un animal. mejora su expresión corporal y gestual y disminuye el temor a expresarse ante un público.

- Juego de roles: representar diferentes papeles dentro de situaciones cotidianas donde intervienen variadas posturas, actitudes y características de la expresión oral y corporal.
- Taller de expresión corporal: comunicar frente a un grupo sus ideas sin necesidad de utilizar las palabras, dando prioridad a la expresión corporal.

Incentivar a la creatividad de los estudiantes es un reto constante para el docente y su papel es vital durante el proceso. Según Baldwin (2012), el profesor selecciona estrategias que estimulan y apoyan el pensamiento creativo y adapta las estrategias de forma que sean accesibles para los alumnos. La importancia radica en que el docente debe valorar y estimular las ideas de sus alumnos, para que sientan confianza en seguir desarrollando ideas creativas.

Para finalizar este apartado se sugiere leer los artículos con el fin de comprender de mejor manera la relación entre arte dramático, creatividad y comunicación:

- [El juego dramático. Una estrategia para mejorar la expresión oral.](#)
- [Danza educativa. creación coreográfica: cómo y por qué.](#)

Como ha podido darse cuenta el juego dramático como estrategia educativa a través de aplicación de actividades como poemas, canciones, trabalenguas o dramatizaciones, tiene un gran aporte para lograr un ambiente adecuado en el aula donde mediante la expresión oral el estudiante exprese emociones y potencie la comunicación. Asimismo, la contribución de la danza en la educación impulsa la capacidad expresiva y comunicativa de los niños mediante acciones como bailar, imaginar, observar, crear.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Ahora, de manera lúdica, valore sus conocimientos, contestando correctamente las preguntas respecto a la creatividad e imaginación como estímulo para la comunicación, para ello realice lo siguiente:

1. Lea la guía didáctica subtema 4.1.
2. Identifique las ideas principales.
3. Finalmente, proceda a contestar las preguntas de la siguiente autoevaluación.

Autoevaluación 4

1. El proceso dramático es:
  - a. Una lluvia de ideas de donde salen propuestas creativas.
  - b. Acciones encaminadas a romper el pensamiento tradicional para encontrar ideas originales e innovadoras.
  - c. Un método científico exacto que produce ideas creativas.
2. Según Baldwin (2012), existen estrategias que permiten incentivar la creatividad en los estudiantes como:
  - a. Brindar todos los recursos disponibles que el niño necesite.
  - b. Trabajar solo con objetos reales.
  - c. Aumentar las dificultades de las tareas.
3. Uno de los objetivos de la educación dramática creativa en el desarrollo de la comunicación es:
  - a. Facilitar la comprensión de mensajes, sobre todo de mensajes lingüísticos.
  - b. Desarrollar solo el lenguaje corporal y el lenguaje musical.
  - c. Mejorar las relaciones interpersonales.

4. ¿Cuál es la principal diferencia entre la comunicación verbal y no verbal?
- a. La comunicación verbal utiliza palabras y la no verbal, imágenes y gestos.
  - b. La comunicación verbal solo es escrita y la no verbal solo es oral.
  - c. La comunicación no verbal usa palabras y la verbal, gestos.
5. ¿Cuál fue una de las primeras formas de comunicación a través del arte?
- a. La radio y la televisión.
  - b. La escritura en papiros.
  - c. La pintura rupestre y las danzas a los dioses.
6. ¿Cuál es el principal objetivo del teatro en la comunicación?
- a. Solo entretener a la audiencia.
  - b. Expresar historias y generar reflexión en el público.
  - c. Crear movimientos artísticos sin significado.
7. Según Veitis (2017), el teatro es ante todo...
- a. Un pasatiempo sin influencia en la comunicación.
  - b. Un acto de comunicación con diversos emisores y receptores.
  - c. Un espectáculo sin interacción con el público.
8. ¿Qué estrategia fomenta la creatividad en los niños según Baldwin (2012)?
- a. Limitar el uso de recursos para estimular la imaginación.
  - b. Enseñar solo teoría sin actividades prácticas.
  - c. Evitar que los niños se expresen libremente.
9. ¿Cómo ayuda la danza en la comunicación, según Valenti (2016)?
- a. A través del ritmo y la expresión corporal.
  - b. Solo como una forma de ejercicio físico.

c. Mediante la lectura de textos largos.

10. ¿Cuál de las siguientes actividades didácticas contribuye al desarrollo de la comunicación en los estudiantes?

- a. Juegos de roles y talleres de expresión corporal.
- b. Memorizar listas de palabras sin contexto.
- c. Hacer exámenes escritos sin interacción oral.

[Ir al solucionario](#)

Recuerde corroborar las respuestas, si existen dudas vuelva a revisar el contenido o plantee a su docente tutor, con gusto lo orientará y aclarará sus inquietudes.

Recuerde ingresar al chat de tutorías y consultas, lo esperamos.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 15

Unidad 4. Comunicación y aplicabilidad de las artes

4.2. El arte dramático como contexto para el diálogo e intercambio de ideas que permitan el desarrollo social y el aprendizaje en los niños

Como lo hemos mencionado en el apartado anterior, la conexión entre arte dramático y comunicación es fundamental para el desarrollo social y el aprendizaje de un niño. En el juego dramático, además de estimular la expresión oral, se permite al estudiante compartir ideas, intercambiar opiniones y se motiva al diálogo.

Según Baldwin (2012), en clase de arte dramático se desarrollan las habilidades cognitivas y lingüísticas. El uso que hace el profesor del lenguaje, tanto dentro como fuera de clase, desempeña un papel fundamental para facilitar y apoyar el uso del lenguaje del alumno, y puede estimular, retar y extender sus pensamientos internos y externos.

El intercambio de opiniones, desarrolla en los niños reflexión, escucha activa, diálogo, comprensión y cuestionamiento de ideas. Según algunos expertos, el diálogo y la interacción social son importantes porque influyen en el aprendizaje, el desarrollo del pensamiento y el propio desarrollo social. En el juego dramático radica una parte fundamental para estimular el diálogo y es que para las actividades se requiere la cooperación y cohesión del grupo.

Figura 10

Diálogo e intercambio de opiniones

Nota. Adaptado de *Ardor guerrero en los colegios [Fotografía]*, por Revista TE - CCOO Enseñanza, 2008, Flickr. Recuperado de [Ardor guerrero en los colegios](#), CC BY 2.0.

A continuación, se presentan algunas estrategias dramáticas que, según Baldwin (2012), estimulan los pensamientos en voz alta con los demás:

- En cualquier momento durante un ejercicio, el profesor puede congelar la acción y pasearse entre los participantes para darles la oportunidad de expresar los pensamientos de sus personajes en voz alta.

- El profesor puede hacer que los alumnos formen un círculo y situar a un personaje clave en medio. Después invitará a los demás a ir entrando en el círculo, para que muestre lo que opinan de él. Esto puede acompañarse de pensamientos en voz alta o de una simple declaración al personaje.
- Cuando un personaje tiene que tomar una decisión importante en una escena, se puede invitar al resto de la clase a resaltar los sentimientos encontrados del personaje.
- La clase puede hacer una tormenta de ideas sobre los sentimientos de un personaje.

Ya se ha mencionado a lo largo de esta guía didáctica que el uso de un lenguaje dramático puede brindar mayor eficacia al desarrollo de la clase. Por lo cual es preciso que usted conozca cómo implementar esta estrategia.

Un lenguaje apropiado para el arte dramático

El lenguaje entre profesores y alumnos al realizar una actividad de tipo dramática es importante ya que influye en el desarrollo de esta. Según Baldwin (2012), existe un tipo de vocabulario que podría usarse con el fin de obtener mejores resultados durante la actividad. A continuación, se resume su propuesta en el siguiente recurso:

Continuemos con el aprendizaje mediante la revisión de la siguiente infografía acerca del vocabulario en una actividad dramática.

[Vocabulario en una actividad dramática](#)

Como puede observar, en cada etapa se propone un tipo de lenguaje con el que será más fácil conseguir los resultados que se busca en los alumnos.

Si se desea profundizar en el tema, se recomienda la lectura del capítulo 7 del libro abierto [Arte dramático aplicado a la educación](#).

Antes de concluir esta unidad, es importante para usted conocer actividades dramáticas que permitan estimular el diálogo e intercambio de ideas en los alumnos.

Actividades dramáticas para estimular el diálogo

En este apartado se presentan actividades dramáticas que se han recopilado que servirán al docente para promover la creatividad e imaginación y ayudar a los niños al desarrollo de la expresión oral y el diálogo. Si bien estas son algunas actividades conocidas, en internet se pueden encontrar muchos otros recursos que le ayudarán a lograr este objetivo:

- Veinte preguntas: El profesor elige un objeto que está en la clase y los alumnos tienen que adivinarlo. El docente sólo puede responder sí o no y los alumnos sólo pueden hacer 20 preguntas para adivinar qué objeto es.
- Piensa rápido: El profesor dice una palabra y los alumnos tienen que decir lo primero que le venga a la cabeza.
- Combinaciones de palabras (Infantil): El profesor construye una frase sin sentido tal como “iremos a la playa a comer pulpo con zapatos”. El niño tiene que responder con algo igualmente absurdo con la misma estructura.
- Silla vacía: Es una estrategia que consiste en que la clase interroga a un personaje ficticio. El personaje interrogado puede ser representado por el profesor, un alumno o varios alumnos juntos.
- Me pregunto: En un momento clave del ejercicio dramático o como respuesta a un estímulo, el profesor puede decir “me pregunto qué se preguntan ustedes”. Esto da pie a que los niños se preguntan cosas en voz alta. Las preguntas internas se exteriorizan. Por ejemplo, “Me pregunto qué hará ese niño en el suelo.” o “Me pregunto cuántos años tendrá el niño de la obra”, etc.

Interesante, ¿verdad?

Las actividades dramáticas en este caso son un recurso creativo muy valioso para el docente ya permiten al estudiante desarrollar la expresión lingüística y el lenguaje corporal lo que a su vez logra una apertura a sus relaciones interpersonales con el intercambio de ideas y diálogo.

Los ejercicios de voz, dicción y vocalización que manifiesta Garzón (2018) son importantes para ampliar el conocimiento sobre recursos prácticos que estimulen la comunicación de los niños.

Ahora, profundicemos su aprendizaje mediante su participación en las siguientes actividades

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Se recomienda ver el video: [juegos de lenguaje y expresión oral](#) para complementar la información correspondiente a actividades dramáticas para estimular el diálogo.

Como ha podido observar, los juegos de expresión oral son fundamentales para el desarrollo del lenguaje, en especial para la fluidez verbal, organización de ideas y formas de expresión.

2. Bien, ahora, con base en esta información, realice la siguiente actividad práctica:

- a. Identifique los juegos de lenguaje que se presentan en el video.
- b. Seleccione a un niño de su entorno familiar.
- c. Practique con el niño uno o más juegos de lenguaje.
- d. Reflexione sobre la experiencia.

Recuerde que esta actividad es un gran aporte a su aprendizaje, más no deberá ser presentada.

Cualquier duda la podemos despejar en los chats de tutoría, no olvide ingresar, está cordialmente invitado.

3. Finalmente, no olvide resolver la Autoevaluación para corroborar sus logros en el aprendizaje.

[Autoevaluación 5](#)

1. Las formas de comunicación verbales son a través de:
  - a. Gestos, imágenes, signos.
  - b. Palabras, signos y puede ser oral o escrita.

c. Sonidos.

2. Las formas de comunicación no verbales son comportamientos de tipo visual a través de:

- a. Imágenes, sonidos, gestos.
- b. Palabras y sonidos.
- c. Imágenes, palabras, cantos.

3. Escriba verdadero o falso según corresponda:

- a. ( ) Cuando aún no existía un lenguaje fue el arte el que servía como un recurso para comunicar sentimientos y acciones.
- b. ( ) Cuando los griegos desarrollaron el alfabeto, los escritos se mostraban en obras de teatro que expresaban relatos de historias, poesías y cantos.
- c. ( ) En el siglo XX con la llegada del internet la comunicación sufre un retroceso.

4. Integrar en los currículos al arte para el desarrollo integral de los niños, aporta en especial al:

- a. Desarrollo de la comunicación e interacción social.
- b. Entorpecimiento de la creatividad.
- c. Limitar la capacidad de trabajar en cooperación.

5. Según Veitis (2017), el teatro es, ante todo:

- a. Un acto de comunicación.
- b. Un juego.
- c. Una estrategia de entretenimiento.

6. Según Baldwin (2012), una de las estrategias dramáticas para dar vida a una idea creativa es:

- a. Aplicar estrategias matemáticas.
- b. El estímulo inicial para captar el interés.

c. Aplicar la fórmula de la creatividad.

7. De acuerdo con Wallas, el proceso creativo se determina en 4 etapas:

- a. Preparación, incubación, iluminación, verificación.
- b. Crecimiento, preparación, boceto, iluminación.
- c. Lluvia de ideas, relajación mental, incubación, intuición.

8. Para Arroyo (2003), algunos de los aportes de la educación dramática es el estímulo de la expresión oral en:

- a. Vocabulario.
- b. Pronunciación.
- c. Seguridad y confianza en la propia expresión oral.
- d. Todas las anteriores.

9. Ejemplos de actividades didácticas creativas que se pueden realizar para el desarrollo lingüístico:

- a. Poesía, juego de roles, mímicas.
- b. Baile, juegos didácticos, crucigramas.
- c. Colorear, saltar la cuerda, construir con legos.

10. Según su criterio ¿cuál es el aporte del arte dramático al desarrollo del diálogo en el aula?

Conteste la pregunta en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

[Ir al solucionario](#)

Recuerde corroborar las respuestas, si existen dudas vuelva a revisar el contenido o plantee a su docente tutor, con gusto lo orientará y aclarará sus inquietudes

Con estas actividades ha culminado la unidad cuatro
¡Felicitaciones!

Resultados de aprendizaje 5 y 6:

- Reúne los conceptos del itinerario en aplicaciones transdisciplinarias.
- Aplica las artes como medios idóneos para la comunicación, la interacción social positiva, inclusiva e integradora y el especial desarrollo de la creatividad y de los valores immanentes y trascendentes que identifican un desarrollo integral en el ser humano.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 16

Actividades finales del bimestre

Síntesis de la unidad 3 y 4

Actividades de aprendizaje recomendadas

Revise nuevamente las actividades recomendadas durante la unidad 3 y 4, retome las ideas generadas y escriba ejemplos respecto a la transdisciplinariedad de las artes y a las artes como estímulo para la comunicación, luego describa su procedimiento como base para sus aprendizajes. Revise las actividades de aprendizaje desarrolladas y los temas del libro abierto: [Arte dramático aplicado a la educación](#).

Adicionalmente, como forma de repaso de todos los contenidos vistos en el segundo bimestre, le invito a revisar el siguiente módulo didáctico.

[Repaso II bimestre](#)

4. Autoevaluaciones

Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	El juego es un ejercicio recreativo de competición sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde. Sin embargo, su objetivo no es únicamente la diversión y tampoco es solo para niños escolares.
2	b	Según Mayor (1987), el juego dramático es una situación interactiva, recíproca y sincronizada donde los niños adoptan diversos roles, situándose alternativamente en uno u otro punto de vista, representan objetos, personas, acciones.
3	c	Acorde a Morón Macías (2011), hay dos aspectos básicos en el proceso de juego dramático: expresión dramática, en la que los niños juegan sobre todo a representar personajes, situaciones o cosas y expresión corporal; se trata de que los niños puedan representar a través de su acción y movimiento determinadas actitudes, estados de ánimo.
4	a y b	La dramatización es uno de los recursos más utilizados en la educación dramática, entre sus principales aportes está: expresión verbal, expresión mediante el lenguaje corporal, desarrollo de la creatividad y la imaginación y la interdisciplinariedad.
5	a,b, d	Algunas técnicas dramáticas usadas dentro de las estrategias educativas son: mímica, danza y el role play.
6	d	Según Baldwin (2012) existen diferentes métodos de enseñanza, el juego es uno de ellos y permite poner en práctica habilidades reales en contextos imaginarios y requiere que los niños escenifiquen sus ideas. Puede estimular la sensación de poder, emoción o "riesgo seguro" y conlleva la exploración y comunicación de los sentimientos.
7	a	Además del juego existen otros métodos de enseñanza según Baldwin (2012), por ejemplo: ser activo, en la que los niños pequeños aprenden de forma activa, con mucho movimiento y activando todos los sentidos.

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
8	a	Según Garzón (2018), dentro de los enfoques educativos el teatro permite al estudiante generar respuestas liberadoras y creativas. Por ejemplo, al representar una obra surgen preguntas: ¿cómo era ese tiempo?, ¿cómo vivía la gente?, ¿qué representa tal personaje?, ¿cómo hacer la representación?
9	d	En el estudio realizado por Delgado & Humm-Delgado (2017), los jóvenes discapacitados pueden participar de artes escénicas como interpretaciones musicales, actividades teatrales y el baile.
10		En el rol del docente es fundamental incluir a niños NEE en las actividades dramáticas en el aula. El profesor debe crear un espacio adecuado en el aula para el aprendizaje del niño, deberá ser facilitador de soluciones ante los obstáculos de aprendizaje.
Ir a la autoevaluación		

Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	d	Según Garzón (2018), el teatro escolar favorece a estrategias educativas como: enriquecimiento del vocabulario, desarrollo del intelecto y la cultura general y capacidad para la resolución de problemas.
2	a	De acuerdo con el texto <i>"Cómo enseñar teatro en la escuela"</i> los textos teatrales no deben resultar ajenos ni al docente ni al estudiante y deben ser de fácil interpretación, pues el teatro escolar tiene un fin eminentemente didáctico.
3	c	Garzón (2018) menciona que el guion teatral debe ser pensado para realizarse en la escuela y debe tener un presupuesto realizable. Dependiendo de la propuesta teatral se debe considerar el vestuario y la escenografía, por ejemplo: se puede elaborar un escenario con los recursos del aula como papel o cartulina, pintura.
4	b	En el teatro escolar el espacio de representación varía según las circunstancias de aprendizaje y enseñanza, por esta razón el guion se deberá estructurar de acuerdo a las edades, objetivos y espacios.
5	c	El primer paso para montar una obra escolar, el docente debe encontrar la bibliografía para el desarrollo del guion.
6	a	Siguiendo el proceso de puesta en escena después de encontrar la bibliografía para el desarrollo del guion, se deberá establecer el reparto, fijar los desplazamientos de escena, crear la escenografía, ubicar el vestuario y musicalización de la obra.
7	d	Los recursos escenográficos se pueden encontrar disponibles en la escuela pueden ser sillas, muebles, estantes, flores artificiales, cuadros, afiches, telas, plásticos, carteleros para crear ambientaciones.
8	b	Se conoce como artes escénicas a las manifestaciones artísticas que están destinadas a una representación escénica. Dichas escenificaciones pueden ocurrir en construcciones destinadas especialmente para ello, como teatros, salas de espectáculos o los de carácter público.
9	b	Los géneros de las artes dramáticas más reconocidos son la danza, el teatro, la ópera y el circo.
10	b,c	Detrás de la puesta de escena de una obra teatral hay más oficios que el de actor, director o guionista, los oficios de las artes escénicas incluyen actores, directores, vestuaristas, sonidistas, iluminadores, guionistas.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	d	Las disciplinas son áreas del conocimiento que se distinguen por su tema de estudio. Para abordarlo crean conceptos, lenguajes, metodologías y teorías especializadas que las distinguen entre sí. Para Morin (1992), la disciplina es una categoría de organización del conocimiento científico.
2	a	La multidisciplinariedad es la práctica de investigación basada en la yuxtaposición de modelos teóricos y metodológicos pertenecientes a diferentes disciplinas, para abordar una pregunta de investigación específica; en este enfoque, cada especialista trabaja por separado, existiendo poca o ninguna sinergia entre los investigadores.
3	b	La interdisciplinariedad es el estudio que se lleva a cabo con la cooperación de varias disciplinas, en las que se trabaja a través de coordinación y colaboración.
4	d	Según Ugas (2006), es el estudio del objeto de una sola y misma disciplina por medio de varias disciplinas a la vez. Para Nicolescu (1999), es aquello que está entre las disciplinas, atraviesa las diferentes disciplinas y va más allá de toda disciplina. De acuerdo a Zorzi (2019), es la investigación en la que los saberes de campos dispares se integran en una misma visión, lo que permite obtener una unidad de conocimiento.
5	a	Según Socorro (2019), los alumnos que estudian de manera monodisciplinar tendrán dificultades para comprender y vincular conocimientos entre sí, incapacidad para trasladar las aplicaciones de un área del saber a otra, imposibilidad de calibrar los conocimientos para usar el más idóneo en un caso concreto.
6	a	La interdisciplinariedad para estudiar un tema específico permite al estudiante obtener otras perspectivas, es decir si se estudia geografía de un territorio, se puede abordar desde la historia, la música o la arquitectura. Sin embargo, la transdisciplinariedad exige un estudio más complejo capaz de atravesar el límite disciplinar, por ejemplo, si se estudia la biología se puede abrir el conocimiento hasta el bio-arte o el arte genético.
7	a, c	Al difuminar ese límite entre el arte y la ciencia, se permitirá al estudiante descubrir nuevas áreas del conocimiento y creará en él un deseo por comprender el mundo desde una nueva mirada.
8	a	Una práctica para trabajar la transdisciplinariedad escolar, una buena idea es conectar el aula con instituciones culturales porque permitirá a los alumnos descubrir cuáles son los nuevos campos de estudio que abordan museos, teatros, cines.

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
9	d	Según Valenzuela (2010), en el teatro confluyen varias disciplinas, sin embargo, para que estas disciplinas sean una acción transdisciplinaria de arte deben: plantear una transformación más que un efecto, generar espacios de diálogo que no solo correspondan a los artistas que lo interpretan, sino también a su público. Para que se dé una verdadera reflexión y se cambie la manera de ver la disciplina, se debe ir más allá del modelo formal de comunicación.
10		Sí, las prácticas transdisciplinarias pueden ser parte del plan docente siempre y cuando el profesor esté preparado para abrir este campo de unificación del conocimiento a sus estudiantes.
Ir a la autoevaluación		

Autoevaluación 4

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	La generación de ideas creativas surge de ciertas acciones encaminadas a romper el pensamiento tradicional para encontrar ideas originales e innovadoras que pueden aplicarse para solucionar un problema.
2	c	De acuerdo a Baldwin (2012), una de las estrategias que permiten incentivar la creatividad en los estudiantes es acelerar el ritmo y aumentar la dificultad de una tarea, animando al niño a probar en la práctica, planear y a asumir riesgos para obtener un resultado creativo.
3	a	Arroyo (2003) considera que uno de los objetivos específicos del juego dramático en la comunicación es facilitar la comprensión de mensajes, sobre todo de mensajes lingüísticos.
4	a	La comunicación verbal se basa en palabras, ya sea de forma oral o escrita, mientras que la no verbal se expresa a través de gestos, imágenes y sonidos.
5	c	Antes del desarrollo del lenguaje escrito, las comunidades utilizaban expresiones artísticas como la pintura rupestre y las danzas para comunicarse y transmitir conocimientos.
6	b	El teatro no solo entretiene, sino que también comunica ideas, emociones y reflexiones sobre la sociedad, promoviendo el pensamiento crítico y la empatía.
7	b	Según Veitis (2017), el teatro es una forma de comunicación en la que participan diferentes emisores (actores, director, guionista) y receptores (el público).
8	a	Baldwin (2012) sugiere que al reducir la disponibilidad de elementos físicos, se incentiva a los niños a usar su creatividad y a desarrollar soluciones innovadoras.
9	a	La danza combina movimiento y ritmo para contar historias y expresar emociones, lo que la convierte en un medio de comunicación no verbal poderoso.
10	a	Actividades como el juego de roles y la expresión corporal ayudan a mejorar la comunicación oral y gestual, desarrollando confianza y habilidades sociales en los estudiantes.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 5

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	Las formas de comunicación verbales son a través de palabras, signos y puede ser oral o escrita.
2	a	Las formas de comunicación no verbales son comportamientos de tipo visual a través de imágenes, sonidos, gestos.
3	a, b	Cuando aún no existía un lenguaje fue el arte el que servía como un recurso para comunicar sentimientos y acciones, más adelante cuando los griegos desarrollaron el alfabeto, los escritos se mostraban en obras de teatro que expresaban relatos de historias, poesías y cantos. Ya en el siglo XX con la llegada del internet la comunicación se expande como medio de difusión abierto, influyendo en todas las áreas incluido las artes.
4	a	La educación se ha beneficiado de la evolución informática para crear nuevos tipos de enseñanza. Por ejemplo, en la actualidad los centros de formación consideran de gran importancia el integrar en los currículos al arte para el desarrollo integral de los niños, en especial para su comunicación e interacción social.
5	a	Dentro del arte, las artes escénicas son uno de los recursos que más contribuyen al desarrollo lingüístico-comunicativo. Por ejemplo, según Veitis (2017), el teatro es, ante todo, un acto de comunicación que opera en diferentes niveles e implica diversos emisores y receptores.
6	b	según Baldwin (2012), una de las estrategias dramáticas para dar vida a una idea creativa es el estímulo inicial para captar el interés puede tratarse, por ejemplo, de un artefacto, una imagen que despierte curiosidad, una pieza musical, un cuento, un acontecimiento o un problema que les resulte interesante y relevante.
7	a	De acuerdo a Wallas, el proceso creativo se determina en 4 etapas: preparación, incubación, iluminación, verificación.
8	d	Para Arroyo (2003), algunos de los aportes de la educación dramática es el estímulo de la expresión oral en: vocabulario, pronunciación y seguridad y confianza en la propia expresión oral.
9	a	Algunos ejemplos de actividades didácticas creativas que se pueden realizar para el desarrollo lingüístico son la poesía, el juego de roles y mímicas.

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
----------	-----------	-------------------

10

El aporte del arte dramático al diálogo permite al estudiante desarrollar capacidades lingüísticas que desarrollan su capacidad de reflexión, de cuestionamiento, de comprensión, lo que influye directamente en el aprendizaje y en la interacción social.

[Ir a la autoevaluación](#)

5. Referencias bibliográficas

- AFP Español. (3 de mayo de 2018). *Un museo digital en Tokio desplaza las fronteras del arte* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=G7-WsAKVKSM>
- Arroyo, C. (2003). *La dramatización y la enseñanza del español como segunda lengua*. Madrid: Consejería de Educación. Comunidad de Madrid.
- Artangel. (27 de julio 2015). *Excerpt: Heiner Goebbels, Stifter's Dinge* (20 08) [Video]. Vimeo <https://vimeo.com/134605443>
- Aula365 – Los Creadores. (14 de noviembre de 2017). *¿Qué son las Obras de Teatro? ¿Cómo se hacen?* | Videos Educativos Aula365 [Video]. Youtube. <https://vimeo.com/134605443>
- Baldwin, P. (2014). *El arte dramático aplicado a la educación* (E. Gómez, Trad.). Madrid: Morata. (Obra original publicada en 2012).
- Big Van Ciencia. (21 de septiembre de 2018). *3 Artes escénicas para hablar de ciencia* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=U1PKrmHX8zo&list=PLIVHsVFr3OSGVH5-lcUzbUFzTflsXQskY&index=4>
- Bocado, R. (2018). *Ideas líquidas, sólidas y gaseosas: sus cambios de estado*. *Ciencia y Educación*, 2(1), 11-23.
- Caro, J., Díaz de la Fuente, S., Ahedo, V., Zurro, D., Madella, M., Galán, J., Izquierdo, L., Santos, J. y Del Olmo, R. (2020). *Libro blanco sobre transdisciplinariedad y nuevas formas de investigación en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología*. Pressbooks, Terra Incognita. <https://terraincognita.pressbooks.com/>

Carolina Bessolo. (13 de abril 2020). *Ejercicios de Vocalización teatral* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=fUo-QfRSQzw>

CMajorEntertainment. (16 de abril 2020). *George Balanchine's The Nutcracker- Waltz of the Flowers* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=LKcZL8q1eBw>

Costa, J. (2007). *El Patrimonio Natural, la transdisciplinariedad y la Nueva Museología*. Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Ciudad de La Habana.

De Ponga, Mayo, J. (2021). *El recurso del juego dramático en la educación primaria*. Encuentro, 29, 34-49.

Declaración de Locarno (1997). Congreso Internacional ¿Qué Universidad para el mañana? Hacia una evolución transdisciplinar de la Universidad.

Delgado, I. (2011). *El juego infantil y su metodología*. Madrid: Paraninfo.

Delgado, M. y Humm-Delgado, D. (2017). Las artes escénicas y el empoderamiento de jóvenes discapacitados. *SIPS - Pedagogía Social*, (30), 111-126.

Diego Nino. (31 de marzo de 2020). *El Principito (obra de teatro completa)* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=JqIfBLu-PMM>

ELTRICICLE. (10 de agosto de 2014). *Slatic. Tennis* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=YQ3RqRboILg> Gallardo López, J. y Gallardo Vázquez, P. (2018).

Teorías sobre el juego y su importancia como recurso educativo para el desarrollo integral infantil. Revista Educativa Hekademos, 24, 41-51.

Gallardo-López, J. (20,21,22 de mayo de 2018). *Teorías del juego como recurso educativo*. IV Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa INNOVAGOGÍA 2018.

Garaigordobil, M. y Fagoaga, J. M. (2006). *El juego cooperativo para prevenir la violencia en los centros educativos*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General Técnica.

Garzón, N. (2018). *Cómo enseñar teatro en la escuela*. Bogotá: Magisterio. Hilandotiteres. (19 de abril 2015). *Alicia en el país de las maravillas. Marionetas de Hilando Títeres* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=IKugKP2vZhM>

La 8 Palencia. (15 de septiembre de 2016). *Teatro de Calle 'Andante'* [Video] Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=cy_5S4jxIJs

La Ciencia del Arte. (26 de agosto de 2019). *La escena invisible Artes plásticas y física cuántica - La Ciencia del Arte* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=ZBOKHYTmbFw>

Macara de Oliveira, A. y Lozano, S. (2009) *Danza Educativa. Creación coreográfica: cómo y por qué*. Centro de Investigación Flamenco Telethusa, 2(2), 29-31.

Mayor, J. (1987). *La psicología en la escuela infantil*. Madrid: Anaya.
Minerva Torres, C. (2002). *El juego una estrategia importante*. Educere, 6(19), 289-296.

Ministerio de Cultura y Deporte. (5 de noviembre 2015). *La escena invisible: Los oficios que hacen posible el teatro*. Centro de Documentación Teatral [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=WORirbXAI8A>

Ministerio de Educación del Ecuador (2013). *Informe de Estrategias Pedagógicas para Atender Necesidades Educativas Especiales*. Ecuador: Manthra Comunicación.

- Mogliani, L. (6 al 9 de abril de 2016). *Las artes del circo en el marco de las artes escénicas contemporáneas*. IV Congreso Internacional Artes en Cruce: constelaciones de sentido.
- Morin, E. (1992). *Sobre la interdisciplinariedad*. Curso internacional sobre la complejidad y la transdisciplinariedad. Medellín, Colombia.
- Morón Macías, C. (2011). El juego dramático en educación infantil. *Temas para la Educación*, 20, 102-108.
- Nicolás Román, S. (2011). El Teatro como recurso didáctico en la metodología CLIL: un enfoque competencial. *Encuentro*, 20, 102-108.
- Nicolescu, B. (1999). *La evolución transdisciplinaria del aprendizaje. Superando el subdesarrollo del aprendizaje: una mirada transdisciplinaria*. Mesa temática en el encuentro anual de la American Educational Research Association (AERA), Canadá.
- Núcleo CTI. (23 de junio 2020). *¿Qué es el bioarte y cuáles son sus resultados?* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=rJQ8X18on18>
- Pienso, Luego Actúo. (2 de diciembre de 2019). *Danza y discapacidad intelectual para derribar prejuicios. Esmeralda (historia completa)* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=YRsWltdx-Ho>
- Portal Educapeques. (30 de octubre de 2020). *Juegos de lenguaje y expresión oral* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=ShRICrpkviM>
- Raffino, M. (2018). *Artes Escénicas*. Argentina: Para revista: *Concepto.de* <https://concepto.de/artes-escenicas/>
- Showbroadcaster Audiovisual Services. (17 de octubre 2012). *La Casa de Bernarda Alba Federico García Lorca* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=hBYlluAM0KE>

- Socorro, M. (2018). Transdisciplinariedad: Una Mirada desde la Educación Universitaria. *Scientific*, 3(10), 278-289.
- Soler, G., López, L. y Duarte, J. (2018). El Juego dramático. Una estrategia para mejorar la expresión oral. *Educación y Ciencia*, (21), 61-79.
- Teatro Tras Bambalinas. (19 de julio de 2020). *Ejercicios teatrales para calentamiento* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=hAWKN1CRLNc>
- Tejado, B. & Romero, C. (2017). El juego dramático como estrategia de inclusión y de educación emocional: evaluación de una experiencia en educación infantil. *Cuestiones Pedagógicas*, (26), 145–160.
- Ugas, G. (2006). *La complejidad: un modo de pensar*. Venezuela: autoedición.
- URBAN DANCE CAMP. (20 de octubre 2015). Collapse - Eminem / Baiba Klints ft. EZtwins Hip Hop Dance Choreography / URBAN DANCE CAMP [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=WORirbXAI8A>
- Valenti, V. (2016). *Comunicación en la danza*. [Tesis de Grado]. Universidad Nacional de La Plata. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/62317/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Valenzuela, S. (2010). AACT: Hacia un arte de acción transdisciplinar, *A puntas*, (132), 122-128.
- Veitis, M. (2017). Teatro y comunicación. Un enfoque teórico. *Signa*, 25, 1153-1178.
- Viciano, V., Conde, J.L., Conde, J. (2002). El juego como vehículo para la adquisición de los aprendizajes. *Biblia*, 18, 91-105.

Visages Asesoría Comunicacional. (5 de septiembre de 2020). *COMUNÍ CATE | Episodio 7: La Comunicación en el Teatro* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=qobU2T8HM7A&t=1875s>

Zorzi, M. (2019). Transdisciplinariedad: concepto, aplicación y ejemplos. *Lieder*. <https://bit.ly/3i7RKxM>

8volar8. (3 de marzo de 2011). *E.s.a.d Murcia Muestra de Tragedia "Hildegart"* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=apl4rTHt3Gc>

