

**UNIVERSIDAD
DEL AZUAY**

Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte

Escuela de Arte Teatral

Uso de técnicas de teatro físico para un proceso de aprendizaje
lúdico con niños y niñas de cinco a siete años de edad en la
ciudad de Cuenca

Trabajo de graduación previo a la obtención del título de:
Licenciada en Arte Teatral

Autora
Camila Iñiguez

Tutor
Mgt. Carlos Loja

Cuenca Ecuador 2021

DEDICATORIA

A mi abuela Gina, por confiar en mí y apoyar mi sueño de ser artista. A mi hijo Caetano, quien inspiró la realización de esta investigación, y a todos los niños y niñas del mundo, ya que merecen vivir buenas y divertidas experiencias en el aula que nutran todo su ser.

AGRADECIMIENTOS

A la bella familia que siempre me sostiene. A mi pareja Renato, quien me apoyó y ayudó incondicionalmente para que esto sea posible. A mi hijo Cae, por ser mi pequeño compañero de este proceso cuando estaba dentro de la pancita. A mí, por creer en la magia del arte y confiar en mis capacidades.

TÍTULO DEL PROYECTO

Uso de técnicas de teatro físico para un proceso de aprendizaje lúdico con niños y niñas de cinco a siete años de edad de la ciudad de Cuenca.

SUBTÍTULO DEL PROYECTO

Educación a través del arte.

RESUMEN

Este proyecto aborda la creación de un espacio pedagógico basado en el uso de herramientas artísticas como el teatro físico, para mejorar el aprendizaje en el aula infantil generando nuevas experiencias iniciales que complemente la educación actual, a través de metodologías que aporten al desarrollo integral, con un plan de montaje que pueda ser representado en el aula aportando a la sensibilidad estética, demostrando que el teatro puede actuar como vehículo de humanización, promoviendo la reflexión y pensamiento crítico de los niños y niñas, basado en referentes como María Montessori, revolucionaria de la educación, Verónica García, autora del manual de pedagogía teatral, Jacques Lecoq, exponente del teatro físico con elementos que transforman el aprendizaje, entre otros.

PALABRAS CLAVE

Educación, arte, pedagogía teatral, desarrollo integral, metodologías artísticas.

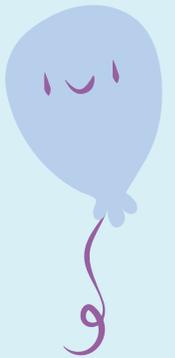

TITLE OF THE PROJECT

Use of physical theater techniques for a playful learning process with boys and girls from five to seven years of age in Cuenca.

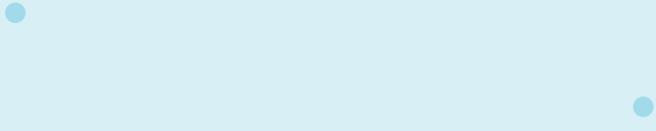
PROJECT SUBTITLE

Education through art.

ABSTRACT

This project addresses the creation of a pedagogical space based on the use of artistic tools such as physical theater. The objective was to improve the learning process in the classroom by generating new initial experiences that complement current education, through methodologies that contribute to comprehensive development. The idea was to create an assembly plan that can be represented in the classroom, contributing to aesthetic sensitivity. This demonstrated that theater can act as a vehicle for humanization to promote reflection and critical thinking of children, based on references such as María Montessori, a revolutionary of the education, Verónica García, author of the theater pedagogy manual, Jacques Lecoq, exponent of physical theater with elements that transform learning, among others.

KEY WORDS

Education, art, theater pedagogy, integral development, artistic methodologies.

CONTENIDO

Dedicatoria	03
Agradecimientos	05
Resumen	07
Palabras clave	07
Abstract	09
Key Words	09
Introducción	13

Capítulo I

15

Contextualización	15
La psicología del niño	16
El teatro en el aula infantil	17
La pedagogía teatral	18
El teatro físico en el proceso de aprendizaje del niño y niña	19

Capítulo II

21

Aplicación de la propuesta pedagógica basada en herramientas artísticas y plan montaje y producción de una obra teatral en el aula infantil	21
Educación a través del arte	22
Plan de montaje de una obra teatral con fines pedagógicos	36
Proceso de escritura dramática de la obra de teatro familiar “Iris”	36
Plan de entrenamiento actoral	37
Creación de personajes	38
Espacio escénico	40
Vestuario	41
Objetos escénicos y utilería	44
Ambiente sonoro	45
Iluminación	46

Capítulo III	47
Gestión y producción del taller de arte teatral y plan de montaje	47
Análisis de socios estratégicos	48
Dossier	49
Descripción del proyecto	50
Medios	50
Biografía	51
Riders (requerimientos técnicos)	52
Brief de diseño	52
Objetivos	52
Objetivo general:	52
Objetivos específicos:	52
Target	52
Mensajes clave	53
Plan de comunicación	55
Estrategias para la difusión del taller	55
Publicidad	55
Plan de medios	55
Costos y financiamiento	56
Conclusiones	56
Bibliografía	57

INTRODUCCIÓN

El pensamiento sensible, que produce arte y cultura, es esencial para la liberación de los oprimidos, amplía y hace más profunda su capacidad de conocer. Solo con ciudadanos que, por todos los medios simbólicos (palabras), y sensibles (sonidos e imágenes), cobren consciencia de la realidad en la que viven y de las formas posibles de transformarla, surgirá, un día, una democracia real.

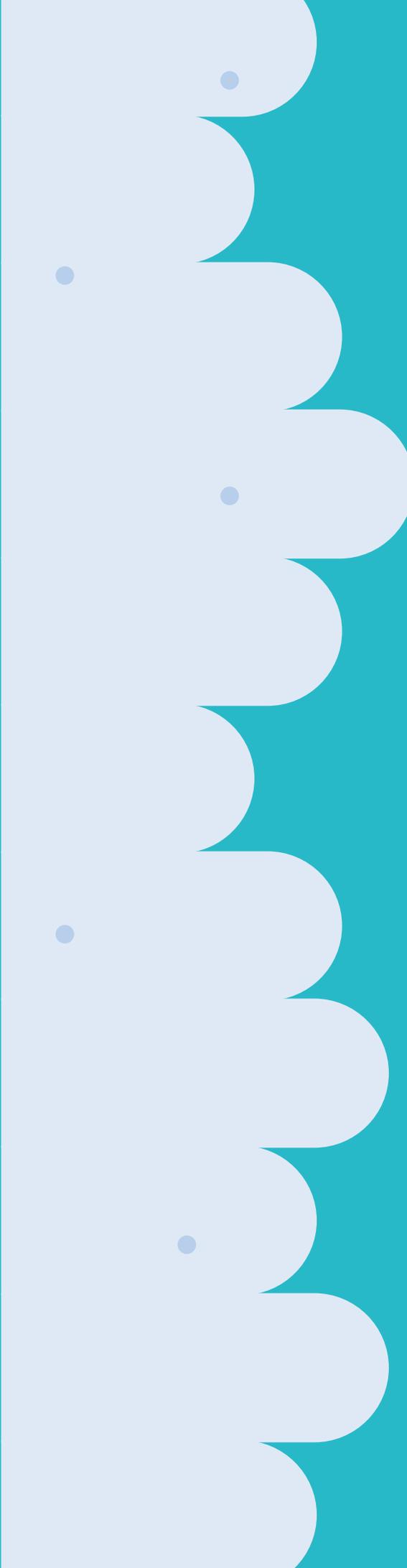
(Boal, 2016, pág. 12)

Es importante tomar en cuenta que los niños y niñas son subestimados por el mismo hecho de ser, en esencia, niños y niñas, no se analizan sus necesidades o intereses que tienen en su instituto educativo o el contexto que los rodea, son personas que tienen que ir a la escuela, aprender lo que se les da en ese momento, ir a casa, hacer tareas y cumplir con sus obligaciones. Algunas entidades educativas no toman en cuenta los diferentes campos que debemos estimular al infante en el aula para un aprendizaje óptimo y más aún, con la llegada de la pandemia. El sistema virtual ha limitado el proceso de aprendizaje, si bien se utilizan los medios necesarios para generar una mejoría en la práctica, no es suficiente. Ahora, es importante analizar estas nuevas necesidades e intentar innovar el proceso de aprendizaje de los niños y niñas a través de herramientas artísticas, como el teatro, que puedan solventar y llenar los vacíos generados por la nueva normalidad.

El arte en los primeros años de vida trasciende la forma de ser de los seres humanos, ya que al aportar a nuestra experiencia estética, estamos siendo parte de procesos activos que no sólo permiten que el desarrollo académico sea eficaz, sino que, aportamos a una nueva forma de percibir y sentir los diferentes espacios y también a nosotros mismos, ya que, con este medio artístico, se puede estimular las múltiples inteligencias psíquicas, motoras y sensibles que transformarán la forma de ser de cada individuo. Los educadores y artistas deben permitir abrir nuevas perspectivas acerca de la educación, debido a que la misma está viviendo fuertes decaimientos a nivel mundial, como seres sociales, está claro que se necesita una solución inmediata a este problema. Por otra parte el espacio social de los niños y niñas se ha visto vulnerado completamente en la situación actual, tanto como los adultos, ellos necesitan compartir con el medio para su desarrollo

psíquico y emocional, es por esto que es necesario la creación de espacios donde los infantes vuelvan a generar relaciones colectivas y aprendan nuevas metodologías que potencien sus múltiples capacidades. Una revolución dentro del sistema educativo.

En el capítulo I se desarrolla la contextualización de la investigación que hace referencia a la psicología del niño, el teatro en el aula infantil, la pedagogía teatral y la importancia de implementar al teatro físico como método de enseñanza en el aula. El siguiente capítulo abarca la aplicación de la investigación en un espacio creativo para niños y niñas y el plan de montaje de una obra teatral con fines pedagógicos, por último, el capítulo III se relaciona con la gestión y producción de la investigación.

Capítulo 1

Contextualización
El teatro en los niños y niñas

La psicología del niño

La psicología del niño es el estudio de las conductas y comportamientos que el niño y niña va adquiriendo a lo largo del proceso de su desarrollo infantil hasta la fase culminante que vendría a ser la entrada a la adolescencia, donde se introduce netamente como individuo activo en la sociedad adulta. No se puede analizar solamente desde un punto biológico, ya que existen varias influencias que denotan las diferentes formas de ser que se han formado a lo largo de su experimentación con el entorno y claro, con ellos mismos. (Piaget, 1969)

Los niños y niñas son seres humanos autónomos, si bien su mundo es diferente al de una persona adulta, no quiere decir que no tengan capacidades de decidir o pensar por sí mismos. Son personas importantes para el desarrollo de la sociedad, sólo que se los ha subestimado por el mismo hecho de ser infantes, sin embargo, es importante recalcar que la educación es primordial, ya que si existieran ciertas falencias en su proceso de aprendizaje, podría llegar a afectar su crecimiento personal, esto sucede porque no se toma en cuenta la verdadera pertinencia de la etapa de la niñez, en ella, los niños y niñas perciben las diferentes ideas de lo que les rodea, entendiendo y comprendiendo el mundo en el que están inmiscuidos. Cuando llega la adolescencia, han trascendido a otra etapa en la que vivirán nuevas experiencias de su mismo entorno, pero con otra forma de ver y pensar. Por esta razón, Montessori en su libro “La mente absorbente del niño” (1986), afirma que la psiquis del niño y niña funciona de maneras increíbles, capaces de captar su realidad, sosteniendo y creando sus propias reglas de comportamiento hacia el exterior, por ende la etapa de la niñez es una de las más importantes del ser humano, de modo que es necesario que la educación priorice estimular todos los diferentes campos psicológicos, emocionales, psíquicos y corporales para un óptimo desarrollo humano.

Si bien, se analizan todas las circunstancias que posibilitan el desarrollo psicológico de los niños y niñas para el desarrollo de seres humanos íntegros y autónomos en armonía con la individualidad y colectividad, todavía no se ha desarrollado un análisis consistente acerca de cómo funciona el sistema educativo en la actualidad, lo cual limita el crecimiento adecuado de las personas, al no contar con instrumentos adecuados para ayudar a mejorar relaciones sociales en general, ya que la experiencia dentro de la academia tiende a influenciar directamente dentro de la vida cotidiana del ser humano.

Actualmente se habla de la necesidad de una reconstrucción de la

humanidad y la educación es uno de los medios más eficaces para llevarla a cabo, sin embargo, no deja de estar anclada en viejos conceptos y tradiciones que no hacen más que trabar su evolución y construcción.

El futuro es uno de los interrogantes que más asustan, debido a la realidad que se vive hoy en día. Según el informe de la UNESCO “GEM” (2020) en relación con el seguimiento de la educación en el mundo, durante la pandemia el 40% de los países del mundo no han apoyado a los alumnos en situación de riesgo, dejándolos sin el derecho y la posibilidad de seguir con sus estudios, además de esto, sólo la cuarta parte de las escuelas de la región tienen leyes de educación inclusiva.

La crisis de la educación durante el Covid-19 fue alimentada por profundas desigualdades preexistentes. Incluso antes de la pandemia, casi 12 millones de niños y jóvenes estaban excluidos de la educación en América Latina y el Caribe, siendo la pobreza el principal obstáculo para el acceso. (UNESCO, 2020, pág. 3)

Se puede entonces determinar que el sistema educativo no satisface las necesidades que demanda la sociedad actual para su correcto desarrollo y si la educación se queda en el lugar en donde está, poco podríamos esperar de una prosperidad justa para todos y todas.

Sin embargo, los únicos seres que podrían volver a darle un verdadero sentido y desarrollo óptimo a la humanidad son los niños y niñas porque al ser personas con menor influencia en situaciones políticas y sociales, hay esperanzas de una nueva reconstrucción educativa que se base en el desarrollo de las potencialidades humanas ¿Qué pasaría si empezamos a escuchar sus voces?, ellos forman parte de la sociedad, por ende, se debe reconocer al infante como una persona capaz de pensar y actuar por sí mismo. Escuchar sus opiniones es importante para analizar y comprender su desarrollo en el entorno.

“La grandeza de la potencialidad humana empieza con el nacimiento del hombre”, comparte María Montessori (1986), porque bosqueja a los primeros años del niño y niña importantes para un mejor crecimiento personal, pero, ¿cómo se podría educar a un infante recién nacido que no entiende el lenguaje aún?, no podemos inmiscuirnos en la única idea de educación basada en los códigos orales, la educación debe entenderse como el apoyo al desarrollo de la psiquis innata del ser y esto puede darse en distintas formas, utilizando varios códigos de comunicación, no solamente anclados a la oralidad. (Montessori, 1986, pág. 18)

La mente de los infantes es como una esponja, absorbe todo tipo de conocimiento y lo adhieren a su “yo”, y con ello, pueden instruirse a sí mismos. Subestimarlos por el hecho de ser “niños/as” ubica a las personas mayores en un lugar equivocado, empezar a comprender su psicología abre el camino a desarrollar mejor sus capacidades y potencialidades, comprendiendo y no asumiendo su comportamiento, ya que esto, puede provocar que se instruya de maneras inadecuadas oprimiendo sus verdaderos “yos” (Montessori, 1986)

A través de esto, se comprende que existe un mundo amplio y rico en la psiquis del niño que inconscientemente se reprime por diferentes situaciones externas. La pérdida de este periodo es irreparable, por esta razón es pertinente cultivar los primeros años de vida con máxima atención, porque esta fase de nuestro crecimiento es el encuentro puro con el espíritu. (Montessori, 1986)

Los niños y niñas son los propios reveladores de su psicología, ningún maestro/a puede enseñar o monitorear esta etapa; puede ayudar a su desarrollo, mas no dar por hecho que la conoce al pie de la letra, al contrario, debe dedicarse a comprenderla desde su esencia.

El teatro en el aula infantil

Reflexionando sobre la problemática actual del sistema de educación, tomamos el ejemplo de “La ciudad de los niños” de Francesco Tonucci como referente para explicar la necesidad de repensar las metodologías de enseñanza que se dan en el espacio del aula infantil. La ciudad y la sociedad han cambiado drásticamente, en tiempos anteriores, este espacio se construía por la solidaridad de la comunidad, apoyando y cuidando a todos y todas quienes formaban parte de esta, siendo un lugar apto para compartir. (Esta información se plasma a modo de referencia, ya que en tiempos anteriores no se escuchaban las voces de personas marginadas, como mujeres, niños, niñas y personas con capacidades diferentes) Ahora, resulta difícil que las personas puedan caminar en las calles solas, porque puede existir una exposición vulnerable a robos, violencias, secuestros, etc; esto ocasiona que el único lugar seguro sea nuestro hogar, cuatro paredes separadas del exterior. Si bien esto ha llegado a afectar la convivencia de los adultos, jóvenes y ancianos, más aún sobresalta en los niños y niñas. La construcción de la ciudad a nivel político olvida completamente las necesidades de los infantes, ¿se piensa en los niños al momento de elegir mandatarios o proyectos mobiliarios y urbanísticos?, no, en la nueva ciudad rica y consumista el niño está solo. Por ello Francesco Tonucci, plantea una nueva revolución, en donde la ciudad cambia completamente, tomando al niño como fuente principal de información para la construcción de una sociedad diferente. En su proyecto, se busca una sociedad educadora y com-

plementaria, incluyendo al niño y niña en los diferentes procesos que existan en la ciudad.

El niño es un indicador ambiental sensible, nos dice Tonucci, puesto que, si hay niños jugando solos en la calle, es sinónimo de una ciudad sana, caso contrario, está enferma y muy contaminada. Esto requiere de un estudio amplio acerca de los nuevos comportamientos que deberíamos tener los seres humanos para reconstruirnos como una sola comunidad, devolviendo a los niños la posibilidad de jugar y experimentar la sociabilidad espontánea, viviendo autónomamente, aprendiendo del exterior. Sin embargo, resulta difícil que este objetivo llegue a cumplirse, la situación de la pandemia cada vez empeora, no sólo en el ámbito de que existe un virus, sino que la educación está decayendo. El informe GEM (2020) anteriormente citado afirma que “existen países que siguen practicando la segregación en la educación, lo que refuerza los estereotipos, la discriminación y la alienación” (UNESCO, 2020), perjudicando los derechos de los niños y niñas en cuestión a una educación integral y digna.

Actualmente, los niños y niñas pasan demasiado tiempo en casa, un lugar peligroso aún más que el externo, ya que el ocio se convierte en utilizar medios de distracción como la televisión, computadoras y video juegos que alejan a los infantes de sus relaciones sociales, provocando ciertos bloqueos mentales. No se trata de romantizar y viajar al pasado barrio de los años cuarenta o cincuenta, Tonucci plantea repensar a la ciudad para que pueda adaptarse a todos y todas, incluyendo a los niños, preparando un futuro distinto que se base en compartir y cuidar a toda la comunidad, priorizando el bienestar y solidaridad, no sólo la producción comercial. “De este futuro, los niños y niñas son símbolo, reto y garantía” (Tonucci, 1996)

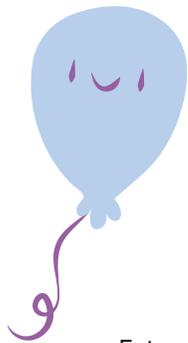
Esta nueva teoría puede pensarse como una utopía en la realidad de (Ecuador), debido a que existen varios fenómenos tanto sociales, políticos, económicos y educativos por resolver, y claramente se puede visualizar que todavía se debe trabajar en estos aspectos, empezando por quienes manejan nuestro país. Sin embargo, existe un lugar en donde se pueden llevar a cabo estas nuevas formas de ser y pensar: el aula de clase. Es allí donde el niño y niña comparten la mayoría de su tiempo, experimentando diferentes situaciones que aportan a su desarrollo integral, por ello es necesario complementar este espacio con la pedagogía teatral.

La escuela y el aula infantil son el segundo hogar de los niños y niñas en donde experimentan día a día diferentes situaciones que se presentan en su entorno educativo. Por ende, este espacio es uno de los más importantes para la formación de una sociedad íntegra, aquí se reconocen y potencian las diferentes capacidades que un niño o niña tiene, aprendiendo sobre sí mismos y el espacio en el cual se desarrollan, involucrando directamente esta experiencia en el comportamiento de la persona ya en su edad adulta, factor que llama a tomar más atención en la metodología aplicada en la formación inicial, la cual se considera una de las etapas más importantes para el ser humano, y por ello debería tener la capacidad de poder adaptarse a los diferentes condicionamientos y limitaciones, provocados

por factores externos, como es la pandemia, afectando la continuidad del proceso académico con eficacia y exigiendo nuevas metodologías que satisfagan la necesidad de aprendizaje a través de otros sistemas e instrumentos adecuados a las nuevas posibles realidades que se presentarán en el transcurso del tiempo.

Por tal motivo es importante reconocer nuevas metodologías que permitan innovar los procesos educativos y que a través de su aplicación se puedan experimentar otras formas de conocimiento, enfocadas en un trabajo que ayude a conectar el cuerpo con la mente, a través de la consciencia del mismo, experiencia que se puede atravesar en la práctica académica y recreativa del teatro en el aula de clase.

Según el autor Vincent Devíz Gimeno (2016) en su tesis de grado “El teatro como recurso educativo para el desarrollo integral: una propuesta didáctica”, afirma que las inteligencias primordiales en la educación tradicional son la lingüística y matemática frente a las otras, potenciando sólo ciertas partes de las habilidades y capacidades del niño y niña, pero, si adaptamos al teatro en el aula infantil, con los recursos y estrategias pedagógicas que brinda, permite estimular todas las inteligencias aportando al desarrollo integral del niño y niña, no sólo optando por lo académico, sino también en el ámbito personal, emocional y psicomotriz.

La actividad teatral, a través de sus vertientes y formas de ponerlo en práctica es, en primer lugar, un vehículo de humanización, de autoconocimiento y autoconstrucción personal que nos permite ser conscientes de las capacidades de expresión y comunicación que cada uno de nosotros tiene. (Gimeno, 2016, pág. 12)

Esta nueva forma de educación en donde el teatro es una de las bases para que el aprendizaje sea más práctico y creativo, permite activar las diferentes inteligencias como la lingüística, a través de la expresión oral y escrita, la espacial a través de la localización y percepción de los distintos objetos que existen en un mismo espacio, la corporal cenestésica, a través del movimiento libre del cuerpo. Por otro lado, la inteligencia musical a través de recursos auditivos integrados en las actividades diversas que puedan darse en el lugar de creación, así, la inteligencia matemática se potenciará con la fusión e información adquirida en el proceso. Por último, tenemos a las inteligencias interpersonales e intrapersonales, que se estimulan a través del trabajo en equipo y el autococonocimiento que se ha adquirido en todo el camino recorrido en el aula de clase. (Gimeno, 2016)

Por ello, el uso del teatro es pertinente en el aula infantil, debido a las diferentes posibilidades que tenemos para enseñar, estimular y activar diferentes partes del cuerpo y mente en donde el niño y niña puedan aprender de su entorno, aportando al desarrollo personal y colectivo, no sólo a nivel académico, sino también a nivel social y político.

La pedagogía teatral

La pedagogía teatral es una herramienta útil para optimizar el aprendizaje de los alumnos y alumnas en los distintos ámbitos escolares, ya sea primaria, secundaria e incluso en la educación de tercer nivel, ya que aporta directamente al desarrollo creativo de la persona utilizando como base la pedagogía de la dramatización, agilizando y estimulando un mejor aprendizaje del alumnado, no sólo en el ámbito académico sino también personal y colectivo. El objetivo de esta herramienta práctica es renovar las metodologías que se dan en el aula para optimizar el proceso de aprendizaje, no sólo se basa en la búsqueda de un producto teatral, sino que prioriza al juego dramático como apoyo a cualquier rama que se enseñe, buscando activar y volver más rica la experiencia educativa. La autora Verónica García Huidobro (1996), en su libro “Manual de pedagogía teatral”, explica cómo llevar a cabo esta nueva y enriquecedora experiencia al aula, entendiendo a la expresión dramática como pilar fundamental para el desarrollo integral de los alumnos y alumnas potenciando sus aptitudes y capacidades, para contribuir a la formación de personas íntegras y creativas.

La pedagogía teatral se basa en los siguientes principios:

- Ser una metodología activa que trabaje en torno al mundo afectivo.
- Priorizar el desarrollo humano a través de esta herramienta y no sólo basarse en una vocación artística.
- Entender al juego dramático del ser humano como un recurso importante en el ámbito educativo. El teatro no es un fin en sí mismo, sino un medio al servicio del alumno.
- Estimular sus intereses y capacidades individuales y colectivas en un entorno libre de expresión, respetando su naturalidad y posibilidades objetivas que se desarrollan durante el proceso de juego.
- Priorizar el proceso de aprendizaje por encima de un producto artístico. (García, 1996, pág. 18)

Aplicar la pedagogía teatral en el aula de clases no sólo permite el pleno aprendizaje en el ámbito académico, sino que conduce a los educandos a explorar su verdadera identidad a través del juego, entendiéndose como seres humanos sentipensantes e individuales, comprendiendo a la otredad dentro de un mismo espacio.

Según Cruz, licenciada en psicopedagogía, en su tesis doctoral “El juego teatral como herramienta para el tratamiento educativo y psicopedagógico de algunas situaciones y necesidades especiales en la infancia”, publicada en el año 2014, comparte que las actividades académicas

vienen sujetas a responder las diferentes necesidades y conflictos de los usuarios de estas metodologías, por lo que se comprende que las actividades dramáticas pueden estar relacionadas con la resolución de estos problemas, entendiendo el uso del teatro para tratar conflictos como acoso, racismo, sexo, drogas, género, violencia, etc, en la aplicación de las diferentes metodologías que contiene la pedagogía de la dramatización.

Pertenece a una sociedad que se encuentra en constante cambio, adaptándose a las diferentes formas moldeadas por los factores que influyen en estas transformaciones. Las personas necesitan de un proceso de aprendizaje que potencie y reconozca todas las capacidades emotivas, psicomotoras y cognitivas, facilitando la comprensión de la realidad que vivimos, desde una perspectiva clara y nosótrica. Esto ejercitará la inteligencia emocional de la persona mejorando su capacidad de sociabilidad, comunicación, empatía, interculturalidad, pensamiento crítico, convivencia, gusto por lo diferente, etc., a través de la práctica del teatro dentro del salón de clase. (Aznar, 2006)

El trabajo colectivo depende de nuestra apertura a comprender las múltiples posibilidades y dimensiones que existen en nuestro espacio y sistema, lo cual determina la importancia que tiene la construcción del juicio moral ante nuestra capacidad de colocarnos en un contexto ajeno al propio, creando un encuentro frontal entre los diversos puntos de vista que se nos plantean.

Todo esto y otras experiencias son atravesadas en la aplicación del teatro dentro del aula, permitiendo a la persona tener un reconocimiento individual y colectivo a través de su práctica.

La vertiente moral de las prácticas dramáticas podemos situarla también como hace Augusto Boal en su «teatro del oprimido» que ofrece la posibilidad de sentir, pensar y ser de maneras infinitamente más variadas que las que tenemos asignadas y comúnmente utilizamos. Nos sirve para conocernos mejor, ser más permeables y, tal vez, más dispuestos a la solidaridad. (Tijerina, 1994, pág. 9)

Por ello la pedagogía teatral y la pedagogía de la dramatización puede ser aplicada a través de diferentes métodos como el juego dramático, el teatro físico, improvisaciones, teatro de sombras, etc., los cuales son instrumentos que ayudarán a la enseñanza en diferentes niveles y mediante el uso de actividades multidisciplinares.

El teatro físico en el proceso de aprendizaje del niño y niña

- El Teatro Físico apela a la capacidad expresiva del cuerpo como herramienta de comunicación. ¿Esto qué es? Tú puedes expresar soledad, alegría, y muchos sentimientos sin tener que hacer alusión y expresar realmente el sentimiento. Nosotros le llamamos a esto: ilustrar. (Reza, 2016, pág. 2)
- El teatro físico es una herramienta de expresividad, conocimiento y conexión profunda con nuestro ser, a través del uso de nuestro cuerpo, podemos explorar y conocer las múltiples posibilidades de movimiento que nuestra corporalidad posee, es incluso, navegar sobre las sensaciones que estos descubrimientos nos exponen y encontrar las verdaderas emociones que viajan dentro de nosotros mismos. Explorar esta nueva forma de expresar permite que un ser humano pueda conocer y entender en realidad cómo funciona su organismo, consigo mismo y junto a otros. Es dar la oportunidad al libre movimiento de nuestro cuerpo, dejar a un lado la palabra y empezar a pensar de otra forma que no se ancle a lo establecido, como método de liberación y encuentro con la verdadera identidad y consciencia de lo que estamos hechos y como funcionamos en diferentes espacios. El uso de técnicas de teatro físico en el proceso de aprendizaje de niños y niñas, es una manera de innovar la educación en el aula de clase, debido a que, se comparten diferentes estrategias de conocimiento personal y colectivo, experimentando una nueva forma de convivir en donde la fuente principal es el conocimiento autónomo profundo de la persona y por ende, con la otredad, ya que, al momento de compartir cada vivencia relacionada a esta técnica, los alumnos y alumnas se ven inmiscuidos en las diferentes realidades que cada uno vive a través de esta experiencia de movimiento y reconocimiento. Jacques Lecoq (2003) en su libro “El cuerpo poético”, comparte diferentes experiencias y técnicas de teatro físico para estimular la organicidad y pureza de la actuación en sus alumnos. En este caso, se analizará los beneficios que otorga la práctica de este teatro en el aula de clases, fortaleciendo las capacidades y estimulando la mente y cuerpo de los niños y niñas. La improvisación es una de las técnicas más comunes y funcionales en cuestiones de estimulación creativa, ya que, despoja a los alumnos de las ideas predeterminadas que tienen acerca de un tema o situación, Lecoq propone alejarlos de lo que “ya saben”, no como un método de olvido, sino como una forma de crear una “página en blanco” en donde cada uno reciba de forma espontánea cierto acontecimiento del exterior, despertando así su máxima curiosidad indispensable para el juego, reconociendo la infinidad de posibilidades que una premisa puede darle al

momento de crear. “Se trata a través de la improvisación de hacer surgir al exterior lo que está en el interior; por otra parte, la técnica objetiva del movimiento nos permite realizar el proceso inverso, del exterior hacia el interior” (Lecoq, 2003, pág. 48)

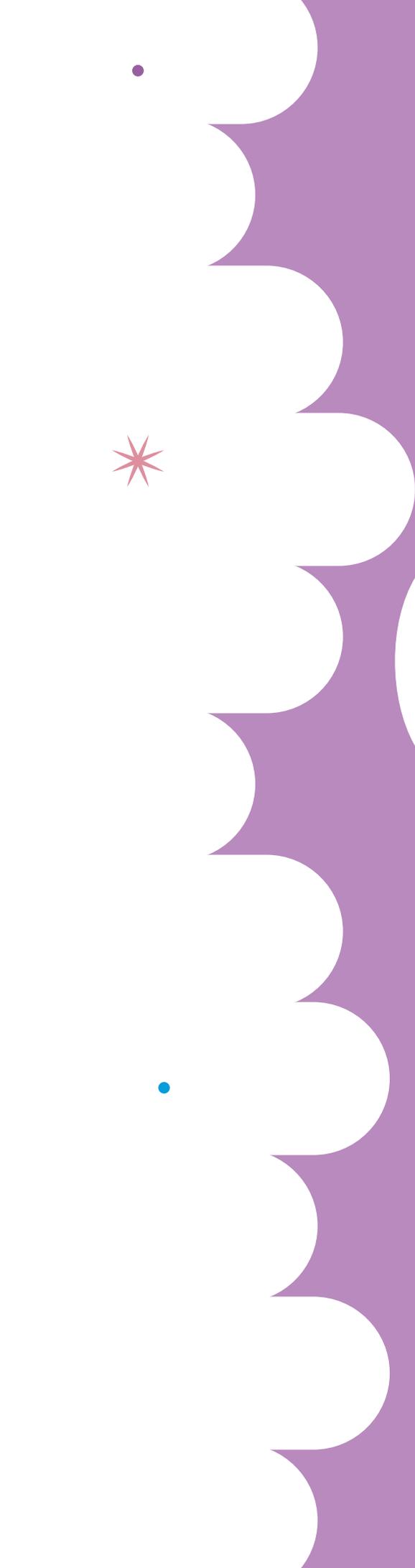
La libertad de creación es esencial para los niños y niñas, ya que en este espacio encuentran su verdadera forma de expresar, desarrollando su autonomía en la toma de decisiones y formas de percibir, sentir y ver a su alrededor, potenciado su capacidad de entender la realidad que está viviendo en ese momento y, por ende, formando su propio criterio.

Las primeras improvisaciones ayudarán a entender al educador cómo funciona la psicología del niño y niña y su capacidad de juego, analizando cómo es su comportamiento dependiendo de la premisa que se les otorgue, captando su poder imaginativo al darles una incomodidad pequeña al momento de expresar o crear, por ejemplo, permitiéndoles experimentar un silencio total, dejando sólo al cuerpo hablar, abriendo paso a la acción más que a la palabra misma.

Por otro lado, se deben ampliar las posibilidades de crear, si bien los niños y niñas recrean a su criterio la premisa que se comparte, es importante explayar su forma de expresión, ya que descubrirán las múltiples capacidades que tienen dentro de sí mismos, evitando la dependencia de un aspecto exterior al momento del juego. Encontrar la riqueza en la simpleza de la experiencia con el teatro.

Con todas estas definiciones, teorías y análisis de conceptos, se puede concluir que los niños y niñas son seres autónomos importantes para el desarrollo de la sociedad, al ser personas con bajas influencias relacionadas a la estigmatización social, abre oportunidades para que la educación evolucione y encuentre nuevas formas de vivir la experiencia en el aula de clases, innovando las metodologías tradicionales que si bien, han aportado a la sociedad, todavía hay falencias graves en el desarrollo académico, por ello, la inclusión del teatro y juego en el aula infantil permite que los educandos y el educador vivan una nueva forma de aprendizaje íntegra, fortaleciendo la sociedad que evoluciona cada día. Una revolución para la educación y para la humanidad.

Capítulo 2

Aplicación de la propuesta pedagógica basada en herramientas artísticas y plan de montaje y producción de una obra teatral en el aula infantil

En el siguiente capítulo se expondrán los diferentes elementos y actividades necesarias para llevar a cabo una nueva experiencia educativa a través del arte en el aula infantil, además, se analizará y creará un plan de montaje de una obra de teatro familiar donde podamos evidenciar cómo el teatro se logra transformar en un vehículo de reflexión y humanización al momento de compartirla ante un espectador, en este caso, niños y niñas quienes en el proceso de aprendizaje previo ya han estimulado sus diferentes campos cognitivos, emocionales y corporales, esto les permitirá una mejor comprensión al explorar una nueva experiencia estética con el arte.

Educación a través del arte

La época que transitamos actualmente ha evidenciado las diferentes falencias presentes en la humanidad, crisis económicas, sociales, políticas y ambientales afectaron la salud social de las personas. Conjuntamente, es importante recalcar que la crisis en la educación aumentó sobremanera en la pandemia, situación que pone a las instituciones educativas en serias críticas por parte de la sociedad. Sin embargo, existe solución a este fenómeno que podría llegar a ser un factor fundamental para la reconstrucción del todo, desarrollando un presente y futuro prometedor para todos y todas.

El aula infantil, al ser uno de los lugares más importantes para un desarrollo integral de los seres humanos, debería repensarse, estudiando las nuevas necesidades que tenemos como sociedad, tomando en cuenta la palabra del niño y niña como eje fundamental para una mejor implementación del arte en la educación. A través de la pedagogía teatral se logra un cambio trascendente a la hora de compartir saberes en el aula de clases, ya que se transforma en el espacio ideal de libertad, donde el proceso de aprendizaje se acopla a cada destreza y necesidad de los infantes, estimulando los diferentes campos necesarios para entender su entorno y cómo actuar ante los diferentes conflictos que se presenten en el mismo, aportando a su identidad y autonomía, proyectándose a largo plazo en su adolescencia y edad adulta.

El arte, como herramienta en el estudio de la imagen infantil, es visto como parte de los procesos creativos, donde forma parte de un ejercicio de creación que parte de las destrezas sensibles del niño, contribuyendo a la expresión del pensamiento infantil, el desarrollo de las capacidades de percepción, de observación y de comunicación, en un espacio donde niños y niñas pueden hablar de sus sentimientos, inquietudes, emociones y temores,

y pueden conocerse frente al mundo desde sus pinturas u objetos de creación, así como frente a los posibles espectadores. (Cardozo, 2018, pág. 5)

El proceso de investigación ha dado como resultado diferentes metodologías artísticas que pueden ser aplicadas en el aula infantil, aportando a diversas materias escolares para mejorar la calidad de aprendizaje, si bien, se comprende que la pandemia pausó el proceso educativo, creando vacíos en la mente de los niños y niñas por la virtualidad, se determina que explorar nuevas formas de enseñar, complementa al sistema educativo, formando mentes libres, críticas y reflexivas.

Se propone la creación de un taller de arte teatral de treinta horas presenciales, los días lunes, miércoles y viernes (16h00-18h00), con la duración de un mes, acoplado las diferentes restricciones que vivimos como sociedad por la situación del Covid-19. Cada semana se dedicará a estimular las múltiples inteligencias que viven dentro del ser humano, necesarias para entender cómo funciona el organismo mental, corporal y emocional, reconociendo cada uno de ellos con el aporte de una actividad artística, compartiendo en comunidad, reconociéndonos como seres capaces de potenciar nuestras diferentes formas de pensar, crear y ser en los diferentes espacios, fortaleciendo la expresión libre en el espacio creativo.

La semana uno y dos se dedicará a conocer al equipo, tanto los infantes como la facilitadora del taller, actividad importante para la creación de un ambiente armónico y lleno de confianza para mejorar el aprendizaje del educando y educador, compartiendo las diferentes experiencias que se den en el espacio. Por otro lado, se realizarán conversaciones con los niños y niñas acerca de temas importantes que se desarrollan en la sociedad, como género, discriminación, valores, reconocimiento de emociones, empatía, comunidad, unión, etc., conceptos que son pertinentes compar-

tirlos en clase por la necesidad de reflexionar de manera crítica lo que sucede a nuestro alrededor, dejando expresar al niño y niña lo que piensa acerca de dicho postulado y como ellos lo experimentan en su cotidiano. Se aplicarán juegos lúdicos estratégicos para manejar una buena energía en el espacio que permita la máxima entrega de cada uno de ellos en las actividades planteadas durante el día. La exploración del espacio a través de ejercicios perceptivos y sensoriales aportará a la inteligencia espacial del infante, al igual que el trabajo colectivo, que determinará la capacidad de empatía y reconocimiento del otro en un mismo lugar de convivio, reconociéndonos como seres individuales que forman parte del todo junto con la otredad, y al mismo tiempo, siendo otredad. Se estimulará la capacidad psicomotora del niño y niña a través de ejercicios de creación, donde la mente y cuerpo podrán explayarse de forma libre.

“A partir de la práctica de actividades de expresión corporal, los educandos pueden ir desarrollando aspectos importantes de su personalidad individual y social” (Cruz, 2014, pág. 75)

La semana tres está conformada por actividades más cercanas a la expresión corporal y creación, al reconocimiento del cuerpo del infante, descubriendo las diferentes capacidades que tiene el organismo para moverse en un espacio bajo diferentes premisas de movimiento, ritmo, o conflictos que encuentren en la dinámica. Al momento de explorar nuevas formas de expresión, aportamos a la inteligencia psíquica y motora del infante, ya que al encontrarse con actividades no comunes, se comprenderán como seres capaces de resolver problemas, proyectando este juego en su vida cotidiana, aportando a su autonomía y capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Por otro lado, se implementará la danza y música como mecanismos de liberación y expresión, donde el niño y niña encontrará su propio lenguaje dancístico compartiendo con sus compañeros, dejando poco a poco a la vergüenza viajar transformándose en una nueva forma de comunicar lo que se siente y lo que se es a partir del juego corporal. La música será otra dinámica lúdica que a través del juego imaginario se comprenderá que se puede crear melodías con materiales no convencionales, estimulando la creatividad individual y colectiva del infante. El cuerpo vendrá a ser el vehículo de expresión máxima, se eliminará el lenguaje oral y se explorarán nuevas formas de comunicar a través de movimientos simples y complejos a la vez, liberando al niño de su zona de confort invitando a experimentar las diferentes posibilidades que los seres humanos tienen y desconocen dentro de sí mismos, esta actividad es importante para comprender claramente qué somos, cómo nos sentimos ante ciertas situaciones y que se puede hacer en caso de disgusto o extrañamiento. Conocerse de forma verdadera aportará al desarrollo evolutivo de cada persona.

Por último, la semana cuatro será dedicada a la exploración del teatro físico en los niños y niñas, teniendo como referente a Jacques Lecoq, quien propone diferentes técnicas y actividades lúdicas que aportarán al conocimiento de nuestro ser ontológico, liberando límites y diferentes situaciones que podrían bloquear la forma de expresarnos ante el entorno. El clown y la máscara neutra invitan al intérprete, en este caso a los niños y niñas a reconocer y aceptar lo “no común” de los seres humanos, como la ridiculez, el equivocarse, la frustración, el sentir, factores que la mayoría de veces son estigmatizados por la misma sociedad, provocando miedos o sentimientos negativos hacia esos fenómenos que son parte de nuestra vida, Lecoq propone liberar y cambiar el sentido, volviendo al origen, a través del juego de la improvisación, ya que es un mecanismo fundamental que activa la creatividad, explorando la organicidad y pureza de expresión, alejando por completo las ideas predeterminadas que se tiene acerca de ciertas premisas o situaciones ya conocidas. Cuando el infante empieza a explorar y experimentar estas nuevas formas de estar presentes en un espacio, la curiosidad de ir más allá despertará, abriendo perspectivas de ser, pensar y actuar. El teatro aparte de aportar a la experiencia estética del espectador y a la salud social, incrementa en el espacio educativo una nueva forma de reconocerse como humano, y claro, a la otredad, conformando a todos en un sólo lugar como comunidad.

A continuación se detallará el proceso experimental del taller de arte teatral, evidenciando su funcionamiento óptimo en el desarrollo de aprendizaje de los niños y niñas, al igual que en el aula de clase.

SEMANA 1

(08/02/2021-12/02/2021)

REGISTRO

ACTIVIDAD

Introducción al taller:
Conversación inicial. Espacio en donde el educando y educador se conocen, empezando a crear un ambiente de confianza y armonía, aspectos importantes para sentirnos cómodos en un lugar, conociéndonos y conociendo al otro.

APORTE EN EL AULA

Dar espacio para que el niño y niña exprese su forma de ser abre paso a que tenga confianza de ser él o ella mismo, por ende, su rendimiento en el espacio educativo/creativo será de máximo provecho.

Juego lúdico: yap, yap.
Ubicados en círculo, los jugadores debemos pasar una energía al compañero/a, hay cuatro premisas (yap, (se pasa la energía al compañero de lado izquierdo o derecho), hom, dom (se realiza una mímica con el cuerpo y se cambia de dirección), yi ja (saltamos y cambiamos de ubicación), la tiro, la cojo, un compañero dice “la tiro”, otro “la cojo”, y comenzamos de nuevo). Cada vez la velocidad de intensifica.

Al momento de empezar una clase, tanto el educando como el educador deben iniciar con buena energía, esta actividad estimula la atención, coordinación y trabajo en equipo. Al momento de terminar, el niño y niña estarán listos para empezar su clase. Empezar con el juego es una técnica importante, ya que ese es el lenguaje principal de los niños.

Caminar por el espacio. Los niños y niñas caminan y reconocen el espacio creativo de diferentes formas, se les designa premisas como (caminar en un sitio pegajoso, caminar en puntas o con los bordes de los pies, subir y bajar de velocidad)

Reconocer el espacio es importante para que el niño y niña sepa dónde se están desarrollando sus actividades creativas. Por otro lado, darles premisas diferentes a las cotidianas estimula su creatividad e inteligencia espacial, percibiendo de otras formas los espacios, y abriendo perspectivas nuevas acerca de la cotidianidad.

La danza colectiva. Expresión libre. A través de la música, empezamos a mover el cuerpo juntos, en círculo, cada uno propone un paso de baile y el resto de compañeros/as lo repite, armando una coreografía en colectivo.

El cuerpo es nuestro mayor campo expresivo, dejarlo moverse, libera a los niños y niñas de la vergüenza, permitiéndoles ser ellos y ellas mismas en los espacios. Además, estimula la creatividad al crear movimientos propios, y su capacidad de escucha aumenta al momento de repetir los pasos de sus compañeros, entendiéndose como un solo órgano de movimiento.

La estatua moldeable. Un juego que propone Augusto Boal. Escultores y estatuas. Este juego en equipo ubica a dos niños/as como escultores y a los otros como estatuas. Bajo una premisa (armar un radio, un barco), ellos deben moldearla como deseen, el reto es dejar el lenguaje oral y descubrir la forma de comunicarse.

Estimula la creatividad, imaginación, trabajo en equipo y la capacidad de comunicarse al descubrir que no sólo existe el lenguaje oral. La psique de los niños y niñas es extraordinaria, se debe explotar esta parte para explayar sus potencialidades en el aula infantil. Descubriendo nuevas formas de ser.

Guío a mi compañero/a.
Un trabajo en parejas. Tapo los ojos de mi compañero y camino por el espacio.

Actividad que estimula la confianza y empatía en el aula de clase. Los niños y niñas también sienten vulnerabilidad al estar en una actividad donde un sentido se “apaga”, por un momento. Dejarse llevar resulta complicado cuando no confiamos en el otro. Este juego hace que se sitúen en los zapatos de la otra persona, aparte, reconocen que cada uno merece respeto cuando formamos parte de su espacio personal. Aquí cada uno se reconoce como ser individual y colectivo.

Dibujar a mi compañero/a.
Se les otorga diferentes materiales. Los niños y niñas dibujan a su compañero/a que está a su lado resaltando la peculiaridad que más les llama la atención, por ejemplo: ojos, sonrisa, manos, cabello, etc.

Los niños y niñas al tener un pedazo de papel y pinturas, les abre paso a recrear diferentes situaciones de su vida cotidiana, a través de estos ejercicios ellos proyectan sus múltiples realidades, si se quiere conocer a cada uno de ellos a profundidad, el dibujo es una herramienta perfecta. Con esta actividad no sólo estimulamos su creatividad e imaginación, también dejamos que los niños y niñas sean libres al crear, reconociendo que son capaces de hacer cosas interesantes e increíbles, dejando a un lado la crítica personal, abriendo paso a divertirse y amar sus formas de trabajo y creación. Por otro lado, al dibujar al compañero/a estimula la relación colectiva, conociendo al otro como parte de mi entorno.

REGISTRO	ACTIVIDAD	APOORTE EN EL AULA
	<p>Conversación inicial. ¿Qué quisieras ser cuando seas grande? Y ¿si fueras un hombre/mujer?</p>	<p>Empezar con una conversación antes de iniciar las actividades de clase ayuda a despejar la mente de los infantes y ubicarlos en el aquí y ahora. Hablar de temas género con los niños y niñas es importante para evitar la estigmatización de los roles, incluso es pertinente dar a conocer que todos y todas somos diferentes pero iguales en derechos y capacidades, esto creará reflexión y crítica en su entorno. Los niño/as son seres capaces de forjar su propio criterio.</p>
	<p>Juego lúdico Yap</p>	<p>Se mantiene esta actividad, importante para iniciar con buena energía, divertirse y rendir en todas las actividades.</p>

El cardumen, juego lúdico. Trabajo en equipo, los niños y niñas agarran de los hombros al compañero/a que está delante. La persona que está al principio propone movimientos, los compañeros de atrás deben seguirlo. Luego las posiciones cambian.

Estimula la creatividad, imaginación, trabajo en equipo, escucha y la capacidad de movimiento.

Está claro que somos seres individuales, pero desde una temprana edad se debe fomentar el trabajo colectivo y reconocimiento del otro, compartiendo un mismo espacio. Además, fortalece las relaciones sociales de los niños y niñas, activando la inteligencia interpersonal e intrapersonal.

Juego de confianza. Guío a mi compañero. En parejas, un compañero o compañera guía al otro a través de su dedo con una cartulina de color.

Los juegos de confianza son muy importantes en el aula de clases, ya que recrea un ambiente armónico donde el niño y niña se sienten cómodos, siendo ellos mismos. Esta actividad estimula la inteligencia espacial, intrapersonal, corporal y afectiva.

Construcción de historias. Cadáver exquisito. En parejas o con todo el equipo, nos sentamos en círculo, cada uno propone un fragmento de historia, hasta crearla por completo.

La creatividad y capacidad imaginativa están muy activas en esta actividad. Estimula la capacidad de escucha, sin ella, el juego pierde sentido, por ende los niños mantienen su atención y energía. Se comprende también que todas las historias son relevantes, respetando cada punto que aporte mi compañero.

Juego con mi respiración.
 Con cartulinas se crea una pelota y varilla.
 Con mi boca, soplaré a través de la varilla para que la pelota pueda moverse y llegar a su destino.

Estimula la inteligencia espacial y la respiración consciente, sin ella, la energía se puede agotar. Por otro lado, la confianza en uno mismo se intensifica, ya que los niños comprenden que se puede ganar y perder, pero sin dejar que esto afecte en el autoestima y rendimiento. Es importante fortalecer la competencia sana, sin caer en frustraciones que puedan oprimir a los niños y niñas.

Construcción de juguetes con materiales reciclables.
 Con materiales didácticos encontrados en el aula de clase, creamos juguetes sostenibles.

Esta actividad es importante tomarla en cuenta y si es posible mantenerla activa todo el tiempo. Estimula las múltiples capacidades motoras de creación de los niños y niñas. La experiencia trasciende, ya que aparte de jugar con estos nuevos juguetes, se divertirán más al saber que ellos son capaces de crear lo que puedan imaginar, y lo más importante, entendiendo que se puede crear con poco y llegar a mucho.

SEMANA 3

(22/02/2021-26/02/2021)

REGISTRO	ACTIVIDAD	APOORTE EN EL AULA
	<p>Conversación inicial. ¿Qué es para ti la emoción?</p>	<p>Es importante tener conversaciones profundas con los niños y niñas, como por ejemplo preguntarles cuál es su percepción del sentir, esto ayudará a que ellos reconozcan sus emociones y, cómo actuar ante ellas, canalizándolas de forma sana sin reprimir ninguna. Es necesario que comprendan que el mundo de las emociones es muy amplio, sentirse de una u otra manera, es parte de la forma de ser de cada uno. Incluso rompe con estereotipos.</p>
	<p>Danza colectiva. Expresión libre a través de la música.</p>	<p>Actividad que debe ser parte del aula infantil la mayoría del tiempo. Estimula la inteligencia corporal y cene-stésica, intrapersonal, espacial y la capacidad de imaginación se intensifica. Aparte actúa como un canal de liberación.</p>

Caminar por el espacio, reconociendo mi cuerpo.
El movimiento parte de nuestra cadencia.

Estimula la inteligencia corporal y kinestésica e interpersonal. Los niños y niñas necesitan de momentos como estos, en donde reconocen cada parte de su cuerpo, sintiéndolo y teniendo consciencia del mismo. Somos seres humanos responsables de nuestra mente y cuerpo, debemos reconocer estas partes desde una temprana edad para comprendernos como seres sentipensantes en un espacio individual o compartido.

Reconocer mis sentidos.
¿Qué pasa si uno de ellos no está?
Los niños y niñas caminan por el espacio con sus ojos cerrados.

Reconocer los sentidos es importante para comprender cómo funcionamos. Esta actividad pone en conflicto a los niños y niñas, estimulando su capacidad para resolver problemas (inteligencia interpersonal), que a la final proyectarán en su vida cotidiana, ya que adquieren experiencia a través del juego.

La estatua moldeable.

Estimula la creatividad, imaginación y trabajo en equipo. Se elimina el lenguaje oral, situación que abre camino a que los niños y niñas descubran nuevas formas de comunicarse.

Shubalada improvisada.
Juego lúdico donde los niños y niñas crean instrumentos musicales. Cada uno propone una melodía, luego todo el trabajo se unifica formando un sólo elemento.

Estimula la creatividad y la inteligencia musical.
El trabajo en equipo es importante para poder crear melodías conjuntas y divertirse en el proceso creativo.

Meditación guiada.
¿Qué animal soy?
La profesora o tallerista coloca a los niños en el suelo o tatamis con los ojos cerrados, con la estimulación de la música y las diferentes premisas otorgadas, el niño y niña reencarna la forma del animal en el juego.

Estimula la inteligencia corporal kinestésica, la musical, espacial y la creatividad e imaginación.
Esta actividad es importante hacerla en el aula de clase, ya que los niños y niñas aprenden a tomar riesgos, saliendo de su zona de confort, encontrando nuevas formas de expresarse en el espacio. Incluso la conexión con el compañero/a es más profunda, aumentando el disfrute conjunto.

REGISTRO	ACTIVIDAD	APOORTE EN EL AULA
	<p>Conversación inicial. ¿Cómo utilizo todos mis sentidos en un sólo momento?</p>	<p>Capacidad de reconocimiento y reflexión de acuerdo a las realidades de cada niño y niña. Comprendernos como seres humanos a través de preguntas que los niños y niñas logran resolver. Proyectando en su vida cotidiana. Es importante recalcar que todo lo que se vive en el aula se recrea en el exterior.</p>
	<p>Interpretación de palabras a través de la expresión corporal. Bajo premisas, los niños y niñas tendrán que adaptar cierta palabra a su cuerpo. Ejm: amor</p>	<p>Estimula la inteligencia corporal kinestésica, la creatividad e imaginación. Con esta actividad los niños y niñas viajan fuera de lo establecido, recreando su propio criterio acerca de lo que significa “una palabra”, formando sus pensamientos y fortaleciendo su criterio.</p>

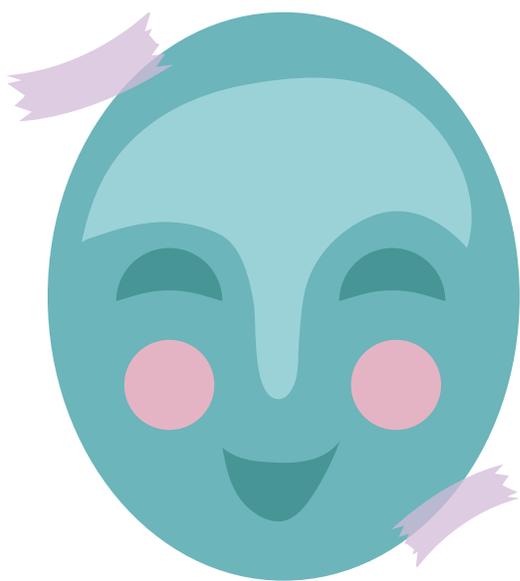
Velocidad en el espacio, bajo premisas.
Los niños y niñas caminan por el espacio, la tallerista propone cuatro premisas (un aplauso, salto, dos aplausos, giro, tres aplausos, estatua)

Fortalece la atención en los niños y niñas, pues deben estar alerta a los sonidos para realizar los movimientos debidos. Estimula la inteligencia espacial, musical y corporal.

El juego del traductor.
Los niños y niñas crean un juguete con materiales reciclables, luego en parejas, juegan a vender su juguete, el reto es que uno de ellos habla otro idioma, el otro compañero/a lo traduce.

Al principio esta actividad puede resultar confusa en los niños y niñas, ya que al momento de traducir pueden pensar “eso no es lo que yo quiero decir”. La idea es comprender que no todos y todas pensamos y sentimos lo mismo, cada uno tiene su forma de ver, esto es importante para que entiendan la diversidad en la que están inmiscuidos. Estimula la creatividad, imaginación, capacidad motora y el trabajo en equipo.

La máscara neutra.
Actividad propuesta por Jaques Lecoq.
Los niños y niñas experimentan la máscara neutra en el espacio, se guían bajo premisas.

Estimula las inteligencias múltiples de cada campo psíquico, corporal y emocional. Aquí el niño y niña están fuera de su zona de confort, comprendiendo nuevas formas de expresión en un espacio, saliendo de lo cotidiano, encontrando nuevas formas de ser, creando su propio personaje y lenguaje expresivo.

Conociendo al clown.

Estimula la inteligencia interpersonal, corporal kinestésica y la imaginación.

Los niños y niñas aprenden a aceptar su ridiculez y torpeza. El sí mágico es fundamental, pues para un clown todo es posible, esto ayuda a comprender que ellos pueden y son capaces de todo, evitando juzgarse en los procesos de aprendizaje.

Juegos de improvisación, con objetos y sin objetos.

Estimula la capacidad creativa e imaginativa del niño y niña, también la inteligencia corporal e intrapersonal. Los juegos de improvisación fortalecen la capacidad de resolver problemas en un espacio determinado. Además de esto, los niños y niñas llegan a sorprenderse, ya que encuentran nuevas formas de ser y sentir, desbloqueando ideas predisuestas y dejando que el cuerpo y mente recreen perspectivas nuevas. Por otro lado, ayuda a la capacidad de acción reacción pues en una improvisación cualquier cosa puede pasar. El niño/a debe estar atento y reaccionar inmediatamente a lo que ocurre a su alrededor. Fortaleciendo autonomía.

La pedagogía teatral propuesta en esta investigación no sólo podrá ser utilizada en talleres de arte, también complementará el aprendizaje en el aula de clase tradicional si así lo quisiera el educador, ya que, al tener varios tipos de arte expresivos, cada uno de ellos se acoplará a la materia que se requiera compartir con el educando, fortaleciendo su desarrollo en el proceso educativo.

Plan de montaje de una obra teatral con fines pedagógicos

Las herramientas teatrales con fines pedagógicos se determinan como fuente complementaria al sistema educativo para optimizar el desarrollo del proceso de aprendizaje en el aula. El teatro como arte expresivo también toma lugar en esta peculiar categoría pedagógica, ya que invita al espectador a inmiscuirse en la realidad que está sucediendo en ese determinado momento, permitiendo la conexión y comunicación que la experiencia estética brinda al encontrar la catarsis o diferentes distanciamientos que se encuentren en la información que reciba el público de la obra teatral.

La utilización en el aula de actividades dramáticas permiten que los alumnos desarrollen sus capacidades artísticas; puedan tener más confianza para expresar sus sentimientos y emociones porque hará más ágiles y seguros su imaginación, voz y movimientos; obtendrán más herramientas de comunicación y trabajarán de forma más amena objetivos y contenidos del currículum. Pero lo realmente importante es demostrar que el teatro debe ser vivo, original y divertido. Debe convertirse en un recurso y en un fin. Debe ser una herramienta y, a la vez, un premio para el alumno y su profesor. (Cruz, 2014, pág. 75)

El proceso de creación de una obra teatral, ya sea para exponerse ante un público amplio o simplemente en el aula infantil, requiere de una investigación previa al momento de querer ejecutarla y montarla, se debe tomar en cuenta qué es lo que se quiere compartir con el espectador y por qué, cómo comunico el mensaje y a través de que lenguaje se piensa expresar. Por otro lado, es necesario determinar a qué género pertenece y que poética se re-

quiere para complementar la comunicación entre intérprete, espectador. Siempre se empieza con una estructura base que el escritor propone para el seguimiento lineal del desarrollo de la obra. Se plantea la historia, el conflicto, los personajes y las diferentes acciones que tomará el escrito para comunicar y expresar el objetivo. Cuando el texto está elaborado, se procede a llevar la obra al ambiente escénico, aquí los intérpretes pasarán por un proceso de investigación de la psicología de cada personaje, al igual que la indagación de cómo es corporalmente, explorando la capacidad expresiva del cuerpo, encontrando al personaje en su yo y explorarlo, trayéndolo a escena. Cabe recalcar que siempre se necesita de un ojo externo o director que guíe el proceso de creación, así el educador tendrá otra perspectiva de lo que se ve y se transmite. A continuación se expondrá el proceso creativo de la obra de teatro familiar llamada “Iris”, que fue creada junto con el taller de arte teatral con el objetivo de complementar la propuesta pedagógica del proyecto para visibilizar los grandes beneficios educativos del teatro al compartirla con los niños y niñas, aportando no sólo a su experiencia estética sino a la definición de su identidad y capacidad de pensar de forma crítica ante diferentes situaciones de su entorno.

Proceso de escritura dramaturgica de la obra de teatro familiar “Iris”

Iris es un niño diferente, su piel colorida resulta siempre ser la razón por la que sus compañeros y compañeras se burlan de él. Su buena amiga Clementina, con quien comparte la mayoría de su tiempo jugando y siendo buenos amigos, le aconseja que no tome en cuenta comentarios sin sentido, pero Iris, cansado de la misma situación, piadosamente engañará a Clementina para poder ejecutar una pequeña venganza en contra de sus compañeros, esta actividad los llevará a vivir una aventura divertida y a la vez reveladora de emociones y de nuevas formas de mirarse.

El proceso de escritura empezó con la estructura base, además, fue necesario definir el tema de investigación de la tesis de grado de la carrera de arte teatral, pues la propuesta pedagógica venía con una obra teatral como aporte educativo. Al principio fue necesario indagar qué es lo que se quiere contar con esta obra a los infantes y a partir de eso, definir como aporta a su desarrollo. Surge entonces la idea de hacer reflexionar al niño y niña sobre te-

mas importantes como discriminación, género, empatía y respeto, factores que se deben tratar en el aula para poder cuestionarse y analizar cómo puede afectar las diferentes realidades que viven las personas, en este caso, otros niños y niñas de su entorno.

Las dificultades que se vivieron en el proceso de escritura fueron varias, como el hecho de entender cómo escribir una obra infantil, pues en sí la dramaturgia del teatro contiene reglas y demás sistematizaciones a tomar en cuenta, además de eso, comprender que los niños y niñas son seres activos y el ritmo de la obra no puede decaer, debe ser divertida e interesante para el infante. El género que se escogió para representarla es la comedia, ya que a través de ella, los mensajes o acciones se comparten de forma más directa y divertida con el espectador, grabando dichas experiencias en la mente de los infantes, siendo una experiencia inolvidable a través de risas. La creación de personajes también tuvo su propio proceso, se optó por descubrir cuáles eran las condiciones íntimas, familiares y psicológicas de cada uno de ellos, así poco a poco, se iban personalizando y descubriendo las formas de ser, tanto de Clementina como de Iris, dos niños totalmente diferentes pero unidos por su verdadera amistad. Es claramente buscar en el interior de cada actor o actriz, tanto en su cuerpo como en su mente y voz para poder renacer en este personaje único.

La crudeza del mundo no va en sintonía con los niños y niñas, temas sociales como género y discriminación deben ser comunicados de formas estratégicas para no ocasionar confusiones o distorsiones en los pensamientos internos de ellos, por ello, se analizó las formas en cómo se pueden expresar dichos fenómenos para que puedan ser comprendidos y reflexivos, a través del juego, el lenguaje primordial del infante.

Para dinamizar el proceso de escritura, se investigaron e utilizaron diferentes recursos infantiles como la música, obras de teatro infantiles, la magia y el retorno al niño interior, para poder concluir con el texto. La indagación en otras fuentes creativas facilita el proceso de desarrollo de un texto teatral, aportándole vida y fuerza para poder llevarlo a escena. Cabe recalcar que escribir teatro no es explicar todo con palabras, sino con acciones, ellas nos invitan a conectar de forma más viva con el público.

Plan de entrenamiento actoral

El cuerpo es el medio expresivo de cada persona, a través de él se pueden explorar diferentes posibilidades de movimiento y capacidad expresiva al momento de la puesta en escena de una obra teatral, aquí se experimentan las múltiples formas de “ser” en un espacio, este caso, la sala de ensayos, la cual aporta sobremanera en la creación de personajes y acciones que se desarrollarán en la puesta en escena de la obra. Cabe recalcar que el cuerpo, mente y espíritu deben ser preparados previamente para poder poner en marcha la ejecución teatral.

Para la obra teatral “Iris”, que se compone de cuatro actores, entre ellos, un títere, el proceso de experimentación creativa se basará en ejercicios corporales de Jaques Lecoq y Roberta Carreri, quienes utilizan el cuerpo como medio expresivo vital, indagando en ello, se procederá a la investigación psicológica de cada personaje, siguiendo los postulados de William Layton.

Previo al proceso de investigación creativa, es necesario preparar al cuerpo, es recomendable realizar ejercicios de respiración al momento de ingresar al espacio para poder entregar la suficiente energía y concentrarnos en el aquí y ahora. Se propone que al ingresar, los actores juntos realicen el ejercicio NADI SHODANA, una respiración perteneciente al Kundalini Yoga que aporta a la relajación y activación de la mente y el cuerpo. Para ello, los intérpretes deben sentarse cómodamente, cerrar los ojos y durante tres minutos respirar por el orificio de la nariz derecho (tapando el izquierdo) y viceversa, seis minutos en total.

Continuando con el proceso de preparación, es pertinente despertar al cuerpo con un pequeño calentamiento que active las diferentes partes, como la elasticidad, articulaciones, músculos, etc., para ello, se ha creado una rutina de HATHA YOGA DINÁMICO, que se compone de diez saludos al sol, las tres variaciones de guerrero, las dos variaciones de la postura del árbol y por último, ejercicios de torsión y estiramiento. Este calentamiento previo es fundamental para estar presentes en el espacio, entregando la mayor energía al momento de trabajar individual y colectivamente.

Cuando el calentamiento haya culminado, se procede a caminar por el espacio en diferentes direcciones y velocidades, utilizando los diferentes niveles corporales. Se experimenta la quietud unos minutos y se retoma el desplazamiento. El cuerpo comunica que está listo para la indagación, aquí se procede a realizar los ejercicios propuestos por Jaques Lecoq utilizando la corporalidad como expresión máxima.

Los intérpretes experimentan el encuentro con el clown, la libertad de movimiento y aceptación de la ridiculez, las cuales, abren un camino inmenso de posibilidades expresivas que cada uno encuentra en su interior, encontrando su propia expresividad al momento de crear partituras para la escena requerida. Por otro lado, la improvisación es base para investigar la capacidad de responder y actuar ante diferentes situaciones que se den en el espacio escénico. Estimula la creatividad e imaginación, permitiendo al intérprete una conexión más profunda con lo que está buscando dentro de sí, para dar vida a su personaje y a la obra. La máscara neutra es un mecanismo primordial al momento de la investigación, debido a que invita a recuperar la comunicación con el cuerpo. En el teatro es importante entender la grandilocuencia de la corporalidad, con ella conectamos con el espectador cenes-tésicamente, permitiendo una mejor comprensión y convivio. Es importante recordar que el lenguaje oral no es lo más importante en la escena, si bien se trabajan ejercicios de voz, dicción y proyección, el cuerpo es quien cumple el rol expresivo, si se prioriza el lenguaje oral, se puede caer en un teatro superfluo, sin vida y carente de organicidad.

El siguiente paso de experimentación es la relación que el intérprete tiene con los objetos de escena, para ello se indagará en un ejercicio propuesto por Roberta Carreri, que se denomina como la relación y conexión que un actor encuentra con cuerpos inertes, que a la final resultan vitales en la obra. En su documental "Huellas sobre la nieve" (1994), demuestra la forma en la que ella conecta con cada objeto, todo a partir del uso de su cuerpo.

Cada actor tiene un objeto que aporta a la caracterización de su personaje, para adherirlo a su expresividad es necesario que el objeto sea manipulado de diferentes formas, para ello cada intérprete

procederá a realizar secuencias de movimientos como si el objeto fuera parte de su cuerpo, utilizando diferentes niveles (alto, medio, bajo) encontrando así la vitalidad y organicidad del cuerpo inerte que se manejará en escena.

Creación de personajes

La presente obra teatral que se está trabajando para la culminación del taller de arte teatral, consta de cuatro personajes. Primero, está el protagonista llamado Iris, (títere), un niño de piel colorida que sufre discriminación por parte de sus compañeros/as de escuela, quien quiere ejecutar una pequeña venganza contra ellos para que lo dejen en paz. En segundo lugar tenemos a Clementina, una niña que pertenece a la misma escuela de Iris, no son compañeros de aula pero son buenos amigos, ella es una niña libre, sin preocupaciones, libre de estigmas y estereotipos, su actividad favorita es jugar con Iris y pasarla bien en la chacra de la escuela. Está también el personaje de la profesora Florinda, una señora que se pasea por toda la escuela dedicándose a buscar a niños y niñas que están fuera de su aula, ella casi siempre se pierde en el tiempo, cada que llama la atención de los niños, ellos responden que es su hora del recreo, situación que la pone en conflicto la mayoría del tiempo. Por último tenemos a Luchito, el conserje y jardinero de la escuela, muy amigable, quien ayuda a los niños cuando tienen algún problema. Todos los personajes son de libre interpretación tanto para los actores como para el espectador, al ser una obra de teatro familiar, con la caracterización de cada uno de ellos, el público sentirá cierto tipo de identificación, ya que se tratan de personajes que han visto o tal vez han sido en su vida.

ACTOR	PERSONAJE	DESCRIPCIÓN
Camila Iñiguez	Clamentina	Es una niña libre, su actividad favorita es jugar con Iris en la chacra de la escuela. No tiene estereotipos impuestos y lucha porque las personas dejen de utilizar el “niños” como palabra generalizadora para “ella y él”.
Títere	Iris	Un niño introvertido inseguro de su color de piel, pues sus colores son motivos de burla. Le gusta jugar con Clementina en el recreo. Desea vengarse de sus compañeros/as.
Sofía Córdova	Profesora Florinda	Personaje tipo. Siempre camina perdida en el tiempo. Busca que los niños y niñas estén en sus clases y no merodeando. Los niños y niñas la confunden todo el tiempo.
Renato Hurtado	Luchito	Personaje tipo. Es el conserje y jardinero de la escuela, quién ayuda todo el tiempo si alguien tiene un problema. Es una persona muy afectiva, le gusta la música y cantar, siempre tiene su ukelele en la espalda.

Para traer a cada personaje al mundo escénico, se tendrá que estudiar la obra a través de lecturas grupales e individuales, se familiarizará cada uno con su personaje, entendiendo como se mueve, como piensa y cómo actúa. Es importante captar las acciones descritas en el texto para una mejor preparación de los personajes y convivio escénico entre todos y todas (sin caer en la predisposición). La conexión entre los personajes de la obra es primordial, debido a que esto es lo que dará vida al espectáculo, el teatro también resulta ser un factor social de comunión, escucha y libertad.

Espacio escénico

Para la obra Iris, se plantea que la relación entre espectador y actor sean al estilo del teatro a la italiana, es decir, con un solo frente. Esto hará que el público, en este caso los niños y niñas, tengan una conexión más directa con lo que ocurre en escena, pues al tener varias perspectivas, la creación de imágenes puede resultar un tanto confusa. Sin embargo al tener un solo punto de visión abre paso a que varios elementos de la obra sorprendan al público y se mantengan atentos a lo que ocurre. Además, al tratarse de una escuela, los niños y niñas se identificarán automáticamente sintiéndose parte de la obra al momento de experimentarla estéticamente.

Es necesario que la escenografía sea funcional y móvil, ya que los actores deben relacionarse con los objetos de escena para un mejor desarrollo creativo, si el ambiente escénico carece de conexión es difícil vincularse con el aquí, ahora y “situación” que propone la obra. Por otro lado, se recomienda que la escenografía sea de fácil manipulación y movimiento, esto permitirá que el traslado no sea

un problema, si en caso se quiere montar en distintos lugares que estén fuera del aula de clase.

La escenografía consta de dos banner, cada uno de un metro veinticinco de ancho por dos metros de alto, puestos uno junto a otro donde estará expresada una ilustración de la escuela, pues la escena ocurre fuera de ella. Se creará una propuesta de césped o chacra, donde se utilizará una alfombra de tela camiseta con lanas verdes esmeralda, cortadas en tira. También se complementa por cubos de cartón de medio metro, que estarán envueltos por la misma tela camiseta color verde; en medio de ellos existirán aberturas para colocar propuestas de arbustos, flores y distintas plantas.

Está propuesta se podrá ambientar en todo tipo de espacio, sin embargo la realización de la obra dependerá del estado climático, si nos exponemos a la lluvia podría dañar los objetos de escenografía.

A continuación se mostrará el proceso de creación escenográfico.

Proceso de creación

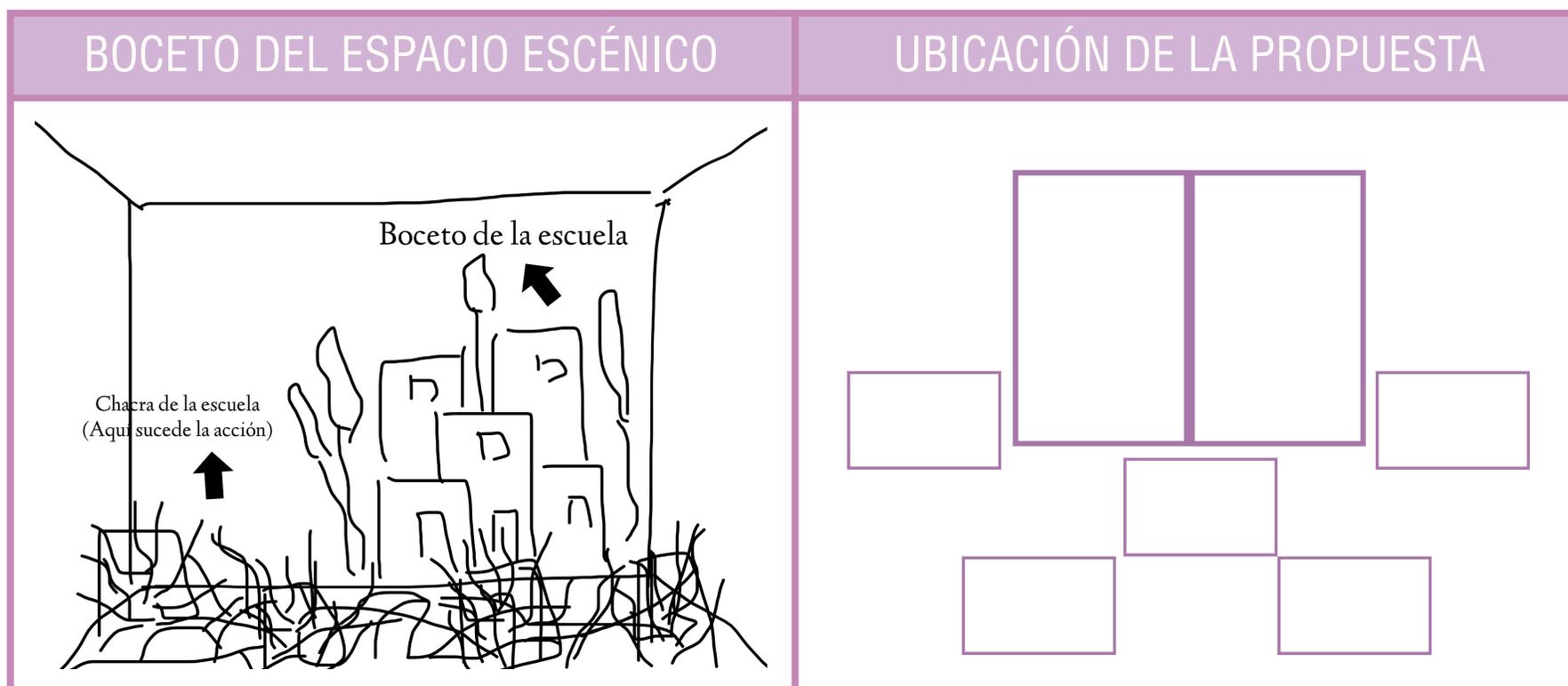

ILUSTRACIÓN FINAL (ESCENOGRAFÍA)

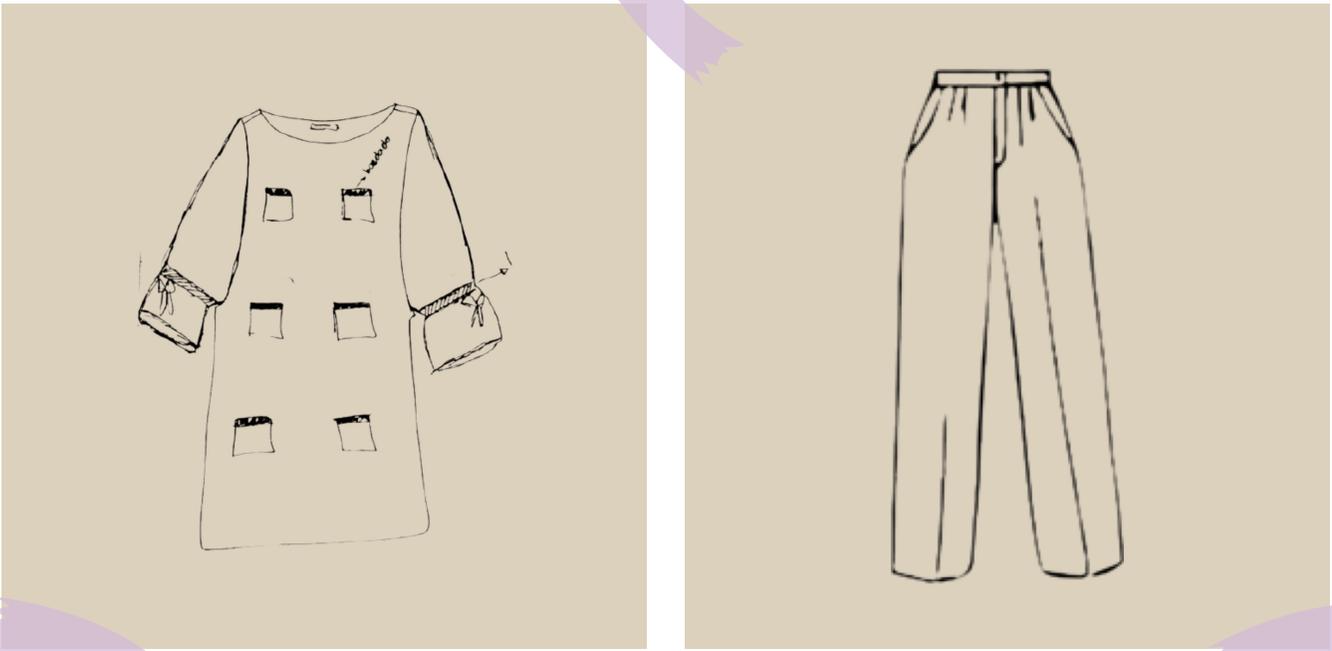
Vestuario

Cada personaje tiene su propio vestuario que previamente se analizó acorde a las características de cada uno, se analizó edad, ocupación en la obra, gustos y factores sociales. Es importante recalcar que un vestuario debe tener una razón de ser, para ello, se pueden tomar sugerencias del director de la obra o analizar las diferentes propuestas con el equipo creativo.

- El vestuario tiene un estilo estético simple, la tela que se utilizará para la confección de los mismos será de algodón. El uniforme de Clementina e Iris es importante, debido a que rompe con estereotipos, pues se ha propuesto que la actriz utilice un pantalón azul y

el títere un vestido rosa, sin necesidad de explicarlo en escena, la perspectiva se cuenta sola, buscando este cuestionamiento en el público. La maestra Florinda lleva un vestido simple de color blanco y un saco negro, representando este personaje tipo autoritario, pero a la vez sensible. Luchito por otro lado, utiliza un pantalón holgado color crema, junto con una camiseta simple del mismo color, atuendo cómodo para sus labores en la escuela. A continuación se expondrán los diferentes bocetos de vestuario.

PERSONAJE	VESTUARIO
Clementina	
Iris	

Profesora Florinda

Luchito, jardinero y conserje

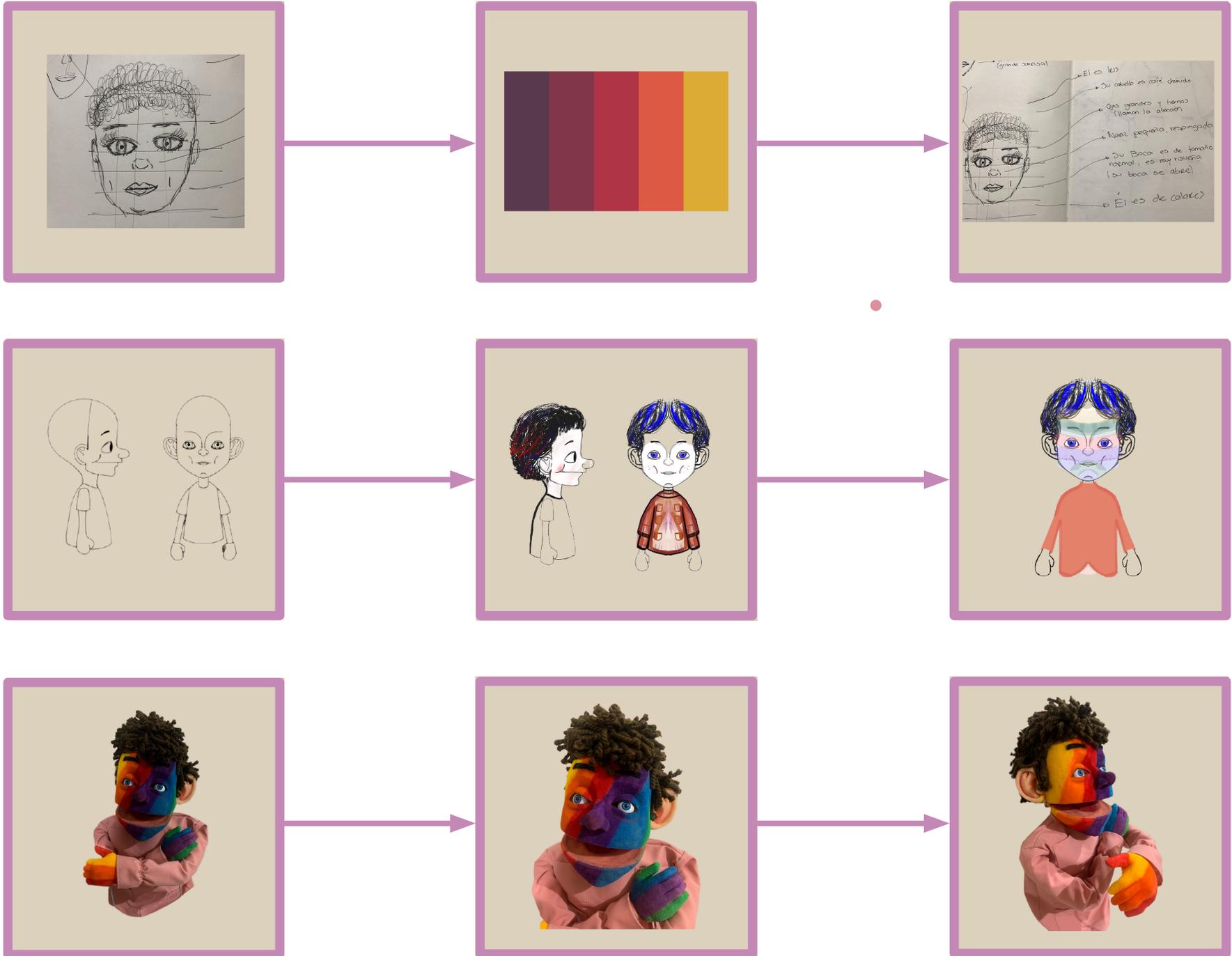

Objetos escénicos y utilería

Iris es un títere de mano, tiene cabello crespo, ojos azules y sus manos están pegadas a dos varillas que facilitarán sus movimientos y acciones en el espacio. Su piel colorida provoca burlas de sus compañeros de clase, situación que lo molesta sobremanera. Este títere tuvo un proceso previo de formación, con la ayuda de

Gato Rojo Títeres, (Mauricio Pesantez, artista escénico y plástico), se analizaron propuestas de bocetos y en conjunto se logró traer a la vida a este personaje peculiar. A continuación se expone su proceso de creación.

La construcción de este títere es un aporte importante para la obra, pues simboliza la discriminación que existe hacia la diversidad existente en nuestro entorno. Por ello, es necesario que su piel sea colorida y no caiga en estereotipos impuestos por la sociedad, ya que las personas están acostumbradas a pensar de formas duales, (negro, blanco).

Es pertinente salir de moldeos externos y empezar a cuestionar y ver de otras formas a la realidad en la que se está inmiscuido. En este caso, es importante que los niños y niñas se alejen de estigmatizaciones desde una temprana edad, y con el apoyo de una obra teatral, sabrán entender a través de los diferentes códigos visuales que se expongan, las situaciones que ocurren en su entorno, reflexionando acerca de las mismas, estableciendo así, su propio criterio e identidad.

Ambiente sonoro

Para esta propuesta de obra de teatro se necesitará un micrófono inalámbrico llamado “electret” que logre conectarse al objeto, al igual que un parlante que pueda proyectar el sonido en el ambiente. Se plantea que el personaje Luchito, tenga su ukelele para acompañar las canciones propuestas en escena (el sonido del instrumento y los cantos deben estar en equilibrio), por ello el trabajo de la voz y dicción serán importantes trabajarlos a través de ciertos ejercicios bucales para proyectar y hacerse escuchar por el público, todo en conjunto armará un ambiente armónico y divertido en escena, conectando intensamente al espectador con los actores y la obra en general.

Respirar conscientemente, soltar aire por la boca junta provocando una vibración entre los dos labios	Inhalar, luego exhalar con los labios juntos haciendo un sonido con la letra M, luego ir abriendo poco a poco la boca, haciendo el sonido “MOA”, cada vez proyectando más la voz	Inhalar, luego exhalar con los labios juntos, llevar la boca y mentón para abajo (aletargar), proyectando la letra M
Con el rostro, haciendo un mohín de la letra U, mover la lengua de un lado hacia el otro de manera rítmica emitiendo el sonido U	Respiración del dragón. Inhalar y exhalar de manera rítmica, meter y sacar el abdomen fuertemente	Inhalar y exhalar, repitiendo las vocales, A, E, I, O, U, con la boca abierta de acuerdo a cada letra. Repetirlas al derecho y al revés, alzando la voz

Instrumentos para el sonido

MICRÓFONO INALÁMBRICO ELECTRET

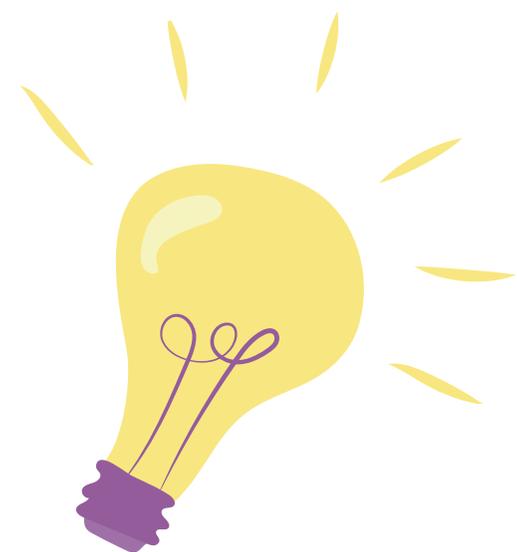

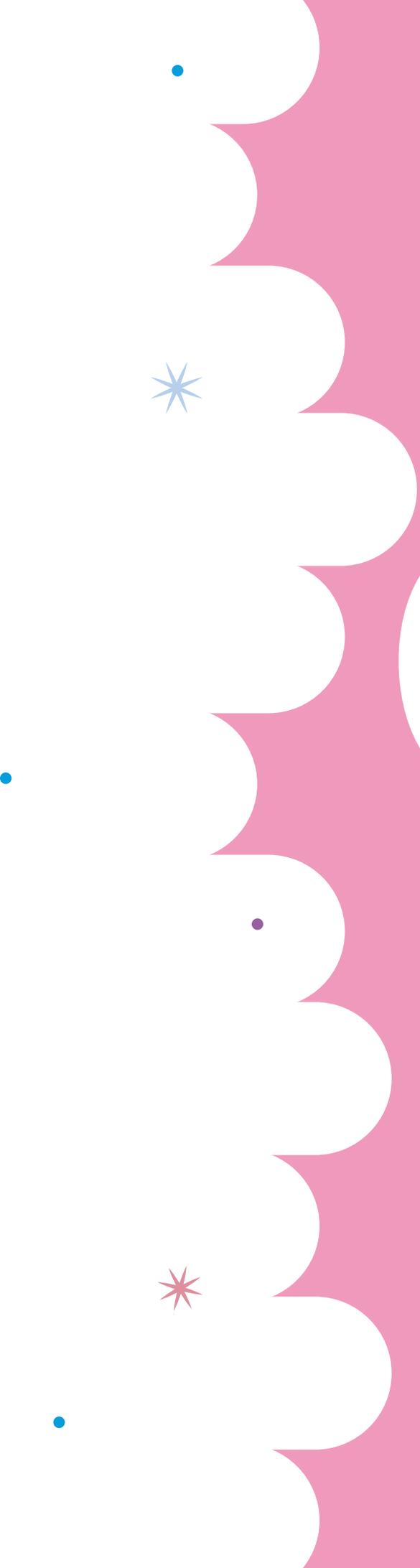
PARLANTE JBL

Iluminación

Está claro que todo proceso de montaje teatral tiene una propuesta de iluminación para el aporte estético y creativo, en este caso, la obra de teatro “Iris” pretende ser representada en el aula infantil, por ende, no necesita de iluminación. Si se quisiera montar en otros espacios, requeriría de iluminación natural, como un espacio abierto, debido a que la acción sucede en el jardín de una escuela.

Capítulo 3

Gestión y producción del taller de arte
teatral y plan de montaje

Análisis de socios estratégicos

El proyecto teatral con fines pedagógicos tiene la visión de crecer y expandirse a largo plazo, si bien, la investigación experimental se ejecuta para culminar la carrera de Arte Teatral de la Universidad del Azuay, se cree necesario ser un producto estable local a servicio de la sociedad, para aportar a la salud social y cultural. Para ello, se han analizado instituciones, colectivos y proyectos afines

independientes que deberían formar parte del proceso de pre, pro y post producción, ya sea como aliados o socios estratégicos que tengan objetivos similares para llevar a cabo el desarrollo del proyecto estableciendo un crecimiento en comunidad.

Socios Estratégicos

SOCIO ESTRATÉGICO	ETAPA	QUÉ DESEO	QUÉ OFREZCO
Casa Inguz	Pre producción, producción, post producción	Lugar de trabajo, ejecución del taller de arte teatral, muestra de la obra	Publicidad, producción del espacio
Casa de la Cultura	Post producción	Taller de teatro para niños y niñas (Aval de la CCNA) y difusión	Publicidad, porcentaje económico
Ministerio de educación	Post producción	Taller de teatro para niños y niñas en instituciones educativas (p/p)	Pedagogía permanente
Ministerio de cultura	Post producción	Difusión del proyecto	Publicidad
Semillero de artistas	Post producción	Festival de talleres para niños (Alianza)	Producción, publicidad, alianza
Inclusionarte	Post producción	Festival de talleres para niños (Alianza)	Producción, publicidad, alianza
Break Art Coffe	Post producción	Estreno de la obra, teatro familiar "Iris"	Publicidad, porcentaje económico

Teatro Imay	Post producción	Presentación obra "Iris", taller de teatro para niños y niñas permanente	Publicidad, porcentaje económico
Festival de artes vivas Loja	Post producción	Compra de función "Iris", estadía	Función y transporte
Bunker escénico	Post producción	Alianza, (taller y obra)	Alianza, porcentaje económico
Universidad del Azuay	Post producción	Taller de teatro para niños y niñas, (AVAL certificado)	Publicidad, intervención con la sociedad

Dossier

Camila Iñiguez Torres

Teatro con niños "Uso de técnicas de teatro físico para un proceso de aprendizaje lúdico con niños y niñas de cinco a siete años"

Educación a través del arte

Contacto: 0983813111

Colectivo web:
<https://sesionweblaboencie.wixsite.com/labdelencierro/post/el-arte>

Cam Iñiguez

CamilleFloyd_

Descripción del proyecto

El presente proyecto que se desarrollará dentro del proceso de graduación de la carrera de Arte Teatral, busca educar a través de la pedagogía teatral, necesaria para complementar la educación inicial aportando al desarrollo integral de los niños y niñas a través de herramientas teatrales, las cuales, son eficaces para un mejor aprendizaje dentro del aula infantil, que estimulará no sólo en el ámbito académico, sino también en el ámbito social de cada individuo/a. Se crearán diferentes metodologías artísticas que estimulen las múltiples inteligencias del ser humano (espacial, corporal kinestésica, emocional, lingüística, intrapersonal, interpersonal, lógica matemática), los talleres durarán entre tres y cuatro horas

con su respectivo receso y refrigerio, espacio donde los niños podrán interactuar y conocer al otro. Por otro lado, se ha creado un plan de montaje de una obra de teatro familiar, llamada "Iris", que busca la sensibilización y concientización hacia la existencia de la diversidad. Trata temas de género, discriminación y valores que una sociedad necesita para vivir en armonía tanto con el individuo y su colectividad. Este proyecto va dirigido principalmente a niños y niñas de cinco a diez años, pues a través del teatro, se puede abarcar temas significativos para crear reflexiones acerca del mundo que nos rodea, fomentando un pensamiento crítico desde la etapa de la niñez.

Medios

Biografía

Camila Iñiguez, artista aprendiz independiente, actualmente se encuentra en su proceso de graduación de la carrera de Arte Teatral en la Universidad del Azuay, ha participado en obras de teatro, desfiles y festivales locales, también ha incursionado en el cine, siendo actriz y ganadora junto a otros estudiantes del tercer rally cinematográfico realizado por la Universidad de Cuenca, ha colaborado en videos musicales, al igual que en la publicidad del Deportivo Cuenca, y tuvo la oportunidad de actuar en la novela “Si se puede”, producida por Ecuavisa y dirigida por Peki Andino. Es profesora de danza aérea en la academia Aerial Moon, en la ciudad de Azogues, quien comparte también saberes acerca del yoga y

flexibilidad. Ambiciona crear una escuela de teatro para niños y niñas con el fin de aportar al desarrollo íntegro del ser humano a través de herramientas artísticas y aspira en que su academia de danza se convierta en un lugar de aprendizaje lúdico artístico, en donde impartirá danza aérea, lira, yoga y circo. Abrió recientemente con dos compañeros un proyecto Co living, que funciona como vivienda colaborativa y Co working, con el fin de crear lazos con los distintos creadores y productores locales que requieran un espacio en donde se puedan realizar distintas actividades artísticas. Se considera una persona multifacética.

Logros

Desarrollo del taller

09/02/2021-02/03/2021

Riders (requerimientos técnicos)

Espacio Creativo	Materiales lúdicos	Transporte
Material fotográfico y video	Equipo de sonido	Publicidad

Brief de diseño

Producto

Taller de arte teatral para niños y niñas de cinco a siete años de edad, que busca innovar las metodologías impartidas en el aula infantil con el fin de complementar al sistema educativo formando mejores docentes y discentes. Obra de teatro familiar llamada "Iris", inspirada en crear reflexión y consciencia acerca de nuestro entorno, tocando temas como género, discriminación y valores, aportando a la sensibilidad estética del público y demostrando que el teatro actúa como un vehículo de humanización.

Objetivos

Objetivo general:

Aportar al desarrollo del niño y niña a través de la creación de un espacio educativo/artístico para poner en marcha un proceso de aprendizaje lúdico basada en técnicas de teatro físico.

Objetivos específicos

- Investigar la pedagogía teatral en el aula infantil mediante el estudio de referentes para aplicarlas en el espacio creativo.
- Desarrollar metodologías creativas de aprendizaje diferentes a las propuestas convencionales del sistema educativo priorizando el uso de herramientas teatrales.
- Desarrollar una consciencia individual y colectiva en los niños y niñas a través del juego dramático.
- Analizar y datar los resultados obtenidos del proceso lúdico de investigación.

Target

El público objetivo de este proyecto teatral está conformado por niños y niñas de cinco a diez años de edad, al igual que padres y madres (las edades difieren), que quieran ser parte de una nueva experiencia educativa artística.

Los niños y niñas en la actualidad han perdido completamente su espacio social, debido al encierro que vivimos hoy en día a consecuencia de la pandemia. Esto ha provocado que sus intereses den un giro, ahora parte de su diversión es acudir a la tecnología como vehículo de entretenimiento, sin embargo esta situación asusta a los padres y madres, pues los medios tecnológicos pueden resultar peligrosos para sus hijos. Por ello, se ha creado un taller de arte teatral y una obra de teatro familiar en donde nuestro público (padres, madres, hijos e hijas), encuentren nuevos espacios de convivio y entretenimiento, compartiendo nuevas experiencias educativas y estéticas a través del arte. El proyecto pretende evidenciar los diferentes beneficios que el arte puede aportar en el crecimiento de los niños y niñas, estimulando sus diferentes capacidades y potencialidades que cada uno tiene en su ser. Una nueva dinámica en el aula que complementa al sistema tradicional, ya que las herramientas artísticas son fundamentales para la estimulación temprana.

Mensajes clave

Educación a través del arte, nuevas metodologías artísticas en el aula infantil, desarrollo humano, evolución en la educación actual, herramientas teatrales, el teatro como vehículo de humanización

Tono de comunicación

Educativo artístico

Estilo

Pedagógico

Homólogos

**TALLERES
SEMILLERO
DE ARTISTAS**

6 A 10 AÑOS

SEMILLERO DE ARTISTAS
6 A 10 AÑOS
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
10.30 A 13.00HRS

\$45 MENSUAL

- Títeres y Cuentos
- Yoga
- Artes Plásticas
- Música y Movimiento

INSCRIPCIONES:
098 446 84 03

Medidas de bioseguridad
Luis Cordero y Presidente Córdova

**TALLERES
SEMILLERO
DE ARTISTAS**

¡Cupos limitados!

INSCRIPCIONES:
098 446 84 03

**TALLERES
SEMILLERO
DE ARTISTAS**

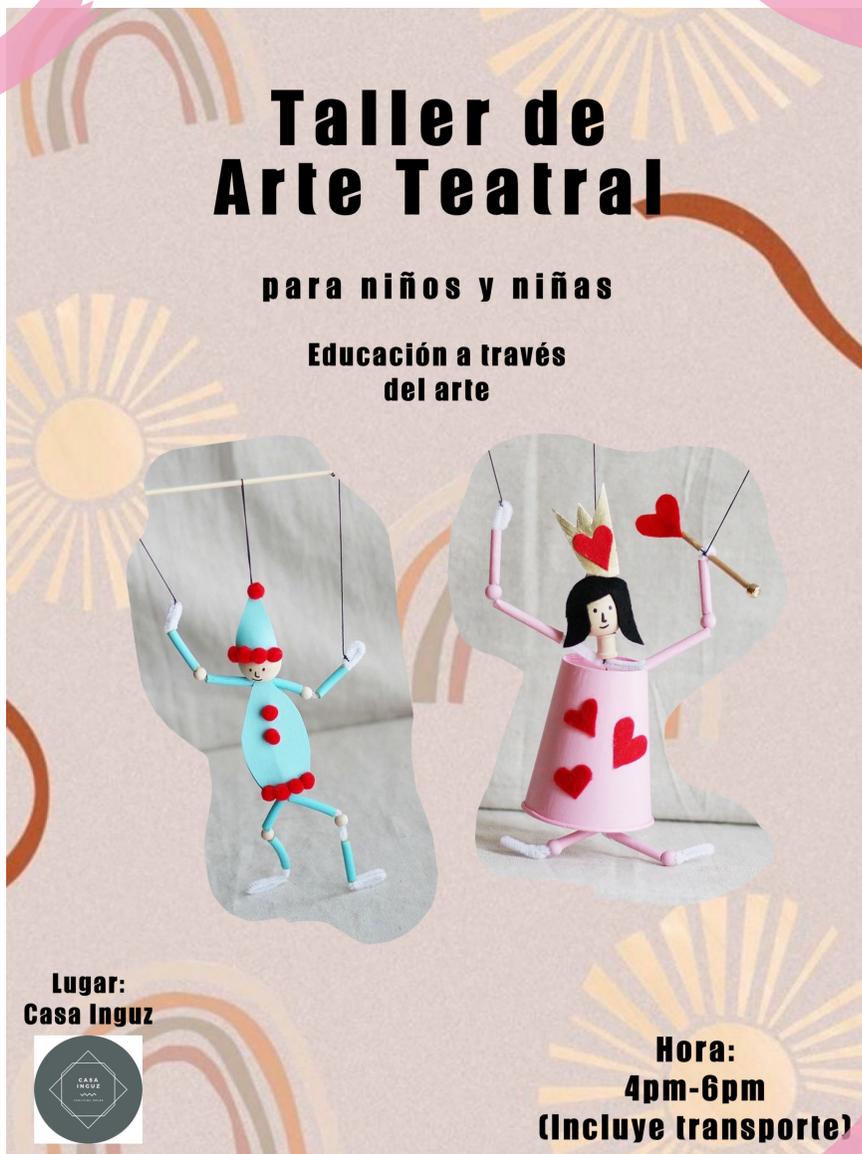
7 A 10 AÑOS
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
15.00 A 17.30HRS

- Títeres y Cuentos
- Yoga
- Artes Plásticas

INSCRIPCIONES:
098 446 84 03

Medidas de bioseguridad
Luis Cordero y Presidente Córdova

Imagen y afiche

Obra de teatro
Iris
Un espacio para compartir en familia

Fecha:
17 de Julio
Lugar:
CASA INGUZ

Precio:
\$4
Hora:
5pm

Plan de comunicación

Se gestionará una campaña de publicidad estratégica para llegar al público objetivo, a través del uso de medios masivos y redes sociales. Está claro que los usuarios importantes son los niños y niñas, pero al ser personas dependientes, se necesitará también comunicar y conectar con padres y madres de familia que crean en la importancia de la educación a través del arte y puedan invertir en el proyecto, complementando de manera extracurricular la educación de sus hijos e hijas.

Estrategias para la difusión del taller

Uso de medios masivos (TV, RADIOS, PERIODICOS)	Uso de redes sociales (Instagram, Facebook, Tik Tok) (Vinculación con socios estratégicos para la difusión del proyecto)	Comunicación directa con instituciones educativas (La Asunción, Bell Academy, Cedfi, César Dávila Andrade), donde se pueda desarrollar el proyecto como actividad extracurricular
Pagos de publicidad en redes sociales (\$10, cada dos semanas)	Afiches y flyers distribuidos por la ciudad de Cuenca (Taller de Arte Teatral)	Taller de Arte teatral, gratis en Casa Inguz (Dos días)
Folletos con la descripción del proyecto distribuidos en escuelas y lugares estratégicos	Grabación de sketch (1 minuto), proyectando la propuesta pedagógica, mismo que será difundido a través de redes sociales	Difusión del proyecto mediante socios estratégicos como Inclusionarte, Semillero de artistas, Teatro Imay

Publicidad

La campaña de publicidad ya mencionada se mantendrá a largo plazo para analizar el funcionamiento y desarrollo óptimo del proyecto.

Plan de medios

Al ser un proyecto de carácter teatral, se planea utilizar medios de comunicación como las redes sociales, ya que los padres y madres están la mayoría del tiempo en ellas, por otro lado, se planea estar en contacto con radios y programas de TV, donde podamos dar a conocer el taller de arte y la obra conjunta, llegando a los niños y niñas. También creemos necesario entablar comunicación directa con las instituciones educativas que permitan que el proyecto funcione dentro de las mismas.

Costos y financiamiento

Dadas las circunstancias actuales, los costos y financiamientos se han tratado de gestionar de formas estratégicas para que el proyecto sea de calidad y de los frutos esperados a bajos costos.

Socio estratégico. Casa Inguz (desarrollo del Taller de Arte teatral), estreno de la obra "Iris"	N/A
Materiales didácticos para el desarrollo del taller	\$25
Refrigerio (mes)	\$25
Transporte	\$44 (gasolina)
Anuncios Taller de arte (periódico)	\$15
Publicidad por medios masivos Televisión	\$100
Radio "La voz del Tomebamba"	\$25
Folletos para distribuir (gastos de imprenta)	\$25
Pagos de publicidad en redes sociales	\$30
Sketch publicitario del taller de arte (registro fotográfico y video)	\$150 (grabación, fotos, edición, sonido)
Plan de montaje, obra teatral "Iris" Sala de ensayos Casa Inguz	N/A
Actores (dos)	\$50 c/u
Escenografía	\$60
Construcción del títere (Gato Rojo)	\$75
Vestuario	\$30
TOTAL	\$704

Conclusiones

La educación es uno de los pilares fundamentales para que la sociedad funcione en equilibrio y armonía. La fusión del arte y la educación, permitirán que cada ser humano evolucione de nuevas formas, ya que al implementar las diferentes herramientas artísticas trabajarán todos los campos que nos representan como seres sentipensantes (físico, emocional, corporal, psicológico). El aula infantil debe innovar los métodos de aprendizaje para que cada individuo desarrolle y potencie sus habilidades y capacidades para poder establecerse en un espacio dentro de la comunidad. Por ello la creación de espacios creativos con fines pedagógicos son indispensables para que el niño y niña crezcan y desarrollen nuevas perspectivas acerca de cómo perciben el mundo y al mismo tiempo de cómo actuar en el mismo, encontrándose como individuos capaces de tomar decisiones en su entorno y reconociendo a la otredad como parte del todo que los rodea. Se cree pertinente que las instituciones educativas renueven a la educación tradicional y establezcan al teatro como uno de los principales métodos de enseñanza, porque gracias a él, se puede afirmar que el desarrollo humano y académico tiene resultados extraordinarios en la psiquis de la persona, aportando a su desarrollo integral, que será proyectado en su entorno, mejorando las relaciones sociales y políticas dentro de la sociedad.

Bibliografía

Boal, A. (2016). *La estética del oprimido*. Buenos Aires: INTERZONA.

Cardozo, S. Y. (2018). El arte en un acto sensible: El niño en procesos creativos. *Calle 14, 10*.

Cruz, P. (2014). *El juego teatral como herramienta para el tratamiento educativo y psicopedagógico de algunas situaciones y necesidades especiales en la infancia*.

Devíz, Vincent. (2019) *El teatro como recurso educativo para el desarrollo integral: una propuesta didáctica*. Valencia, UNIR.

García, Verónica. (1996). *Manual de la pedagogía teatral*. Santiago de Chile. LoA Andes.

Lecoq, Jaques. (1997). *El cuerpo poético, una pedagogía de la creación teatral*. España. Alba editorial.

Montessori, M (1986). *La mente absorbente del niño*. México. Diana S.A

Piaget, J. (1969). *La psicología del niño*. París. Presses Universitaires

Reza, J. (2016). *Arte, herramienta para sanar procesos tóxicos de la sociedad*. Xalapa Veracruz. Universo.

Tonucci, F. (1996). *La ciudad y los niños*. Roma. Istituto di Psicología del CNR.

UNESCO, GEM. (2020). *El seguimiento de la educación en el mundo*. París

Anexos

Protocolo aprobado del proyecto

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KX9wnHKE8X8VLd44kVvwrAnaYciNnK4HwaATvv3dYwQ/edit?ts=60ad7787#gid=204694314>

Guion de la obra de teatro “Iris”

https://drive.google.com/file/d/1RPmwTLy_av7aX4B79MHzQFUXRKdz6w-z/view?usp=sharing

Link al video del taller de arte teatral

<https://drive.google.com/file/d/1tokoTlhJfPq9VXC1wiKwFKMIPzaAat1l/view?usp=drivesdk>

