

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  
SEDE QUITO**

**CARRERA:  
COMUNICACIÓN SOCIAL**

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:  
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL**

**TEMA:  
GUÍA DE TEATRO Y JUEGOS NO COMPETITIVOS  
PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA**

**AUTOR:  
ANDRÉS SANTIAGO CARRIÓN SUZA**

**TUTOR:  
BOLÍVAR EDUARDO CHIRIBOGA SALVADOR**

**Quito, abril de 2016**

### Cesión de derechos de autor

Yo Andrés Santiago Carrión Suza, con documento de identificación N° 1720933439, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del trabajo de titulación intitulado: “Guía de teatro y juegos no competitivos para docentes de educación básica”, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciado en Comunicación Social con mención en periodismo de investigación en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.



Nombre: Andrés Santiago Carrión Suza

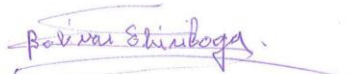
Cédula: 1720933439

Fecha: 1 de abril de 2016

**Declaratoria de coautoría del docente tutor**

Yo declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de titulación: “Guía de teatro y juegos no competitivos para docentes de educación básica”, realizado por Andrés Santiago Carrión Suza, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana para ser considerados como trabajo final de titulación.

Quito, abril 2016



Msc. Bolívar Eduardo Chiriboga Salvador

Cédula de identidad: 1704477064

## Índice

Introducción .....	1
Objetivos .....	7
Metodología .....	8
Resultados .....	14
Conclusiones .....	18
Referencias .....	21
Anexos .....	23
Screenshots del proceso de ilustración y maquetación.....	23

## **Resumen**

“Guía de teatro y juegos no competitivos para docentes de educación básica” es un producto editorial educomunicativo, basado en la sistematización de experiencias acerca de un proyecto de comunicación para el cambio social, propuesto y desarrollado por estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador.

La guía expone una perspectiva alternativa sobre la diversión y educación, el juego y el teatro como recursos educativos para la enseñanza de los mecanismos para la resolución de conflictos y la construcción de consensos a través de ejercicios y juegos teatrales, por ejemplo simular un conflicto (contextualizado) para la reflexión pedagógica y participativa.

Esta publicación presenta diversas propuestas, definiciones y ejercicios básicos para empezar a emplear el teatro como herramienta en el aula. Las reflexiones, ensayos y artículos han sido generadas a partir de un proceso de investigación y trabajo de campo en una escuela rural de Latacunga. Dicho proceso se enfocó alrededor de algunas problemáticas que surgen en las interacciones comunicativas entre los estudiantes en espacios de aprendizaje social no controlado (el recreo) debido a la lógica competitiva imperante de la mayoría de juegos de entretenimiento, esta lógica naturaliza condiciones de opresión y violencia proyectadas en los conflictos entre compañeros.

## **Abstract**

“Guide of non-competitive games and theater for primary education teachers” is an educational product, based on systematized experiences about a communication project for social change, it is proposed and developed by students of Social Communication of the Salesian Polytechnic University of Ecuador.

The guide exposed an alternative perspective about fun and education, games and theater as educational resources for teaching mechanisms that solve conflicts and build consensus through exercises and theater, for example: simulating conflicts (contextualized) for a pedagogical and participatory reflection.

This publication proposes definitions and basic exercises to use theater as a tool in the classroom. This reflections, essays and articles have been generated from a fieldwork research in a rural school in Latacunga. This process is focused on communicative interactions among students in uncontrolled social learning spaces (the break) because a competitive logic is prevailing in most of the entertainment activities, this logic naturalize oppression and violence, this concepts are projected in conflicts between schoolmates.

## **Introducción**

El problema comunicativo sobre el cual trabaja la guía, consiste en que las interacciones comunicativas entre los estudiantes de educación básica, están condicionadas por la competencia. Su aprendizaje social en actividades, juegos y hobbies fuera del aula, se desarrollan en múltiples casos a manera de prácticas socialmente excluyentes o poco cooperativas, donde se proyecta la violencia en la opresión sobre el otro con el fin de alcanzar el triunfo.

Estas prácticas cotidianas entretienen a la mayoría, pero también generan la naturalización de actitudes perjudiciales generadas en el conflicto durante la competencia. Es necesario proponer estrategias de enseñanza extra, pero aplicables al interior del aula, con respecto a las actitudes y habilidades necesarias para la resolución de dichos conflictos y la construcción del consenso.

En los juegos cotidianos que practican los niños y niñas, se refleja el carácter hegemónico de dichas prácticas, la reproducción y refuerzo del modelo social al que corresponden. La competencia ha sido naturalizada, como un impulso correcto para alcanzar una meta, por sobre los demás. Los estudiantes mayores, más grandes o fuertes, buscan controlar la situación durante juegos grupales, mantener control sobre los participantes. El objetivo del estudiante es triunfar en lo que se proponga a toda costa, triunfar sobre el otro, incluso si pertenecen al mismo equipo.

Esta competencia se disfraza bajo la agresividad, violencia, empujones, lloriqueos, quejas e incluso insultos, en fin, un cantidad enorme de dinámicas sociales donde los estudiantes se forman socialmente, siendo el enfrentamiento naturalizado e incluso inadvertido por los docentes, que buscan controlar la situación y evitar que los conflictos pasen a mayores, por lo menos dentro del aula de clase.

Para entender cómo se orientan estas interacciones comunicativas, se debe considerar el contexto cultural, valores, normas y características de los estudiantes. Un proceso de investigación de estas características, genera nuevos sentidos, y toda producción de sentido, debe tener una manifestación material, “los discursos son soportes materiales de sentido. Pero, los soportes materiales también producen sentido”. (Von Sprecher & Boito, 2010, pág. 37)

Al exterior de las aulas de clases, en el patio de receso y otros espacios de interacción no controlados, se desatan grandes y disimuladas luchas de poder, por conservar, ocupar o ganar un espacio. Estas luchas están condicionadas por los valores y normas, que definen la identidad de los agentes sociales.

Para Roberto Von Sprecher y María Eugenia Boito la comunicación es el intercambio de sentidos entre agentes sociales que suceden en el tiempo y que construyen la red discursiva de una sociedad. Dicha red esta tejida por prácticas productoras de sentido, que se manifiestan en el discurso. (Von Sprecher & Boito, 2010, pág. 24)

Los agentes sociales<sup>1</sup>, dentro del modelo tradicional de educación básica por lo general son los maestros, autoridades del plantel, estudiantes, padres de familia, otras autoridades de instituciones de control, entre otros sujetos involucrados de manera directa e indirectamente dentro del proceso educativo. Estos agentes ocupan distintas posiciones en el espacio social, durante un tiempo específico (desarrollo del año lectivo) y defienden sus posiciones de acuerdo a sus intereses, desde esta perspectiva

---

<sup>1</sup> Al mismo tiempo, estos agentes construyen su propia sociedad a través de condicionantes (estructuras, leyes, normas del magisterio, entre otras), la reactualizan (reproducen) y la modifican.



se revelan relaciones de poder, que llegan a proyectarse en ese intercambio, materializadas en el conflicto, lucha o competencia.

El intercambio producido entre dichos agentes sociales, son las prácticas comunicativas que pueden ser diagnosticadas e intervenidas por un comunicador o trabajador social. En dichos intercambios entre maestro y estudiantes, estudiantes y estudiantes, maestro y padres de familia, padres e hijos; es donde radica la esencia de una práctica comunicativa productora de sentido, que se caracteriza por el conflicto. Este conflicto no se genera directamente con la figura de autoridad que es el maestro, sino que se desarrolla en el espacio de interacción social que pueden tener los estudiantes los unos con los otros, espacio que no puede contar siempre con el apoyo y supervisión del docente.

En una escuela unidocente, se puede evidenciar claramente este conflicto entre los estudiantes mayores y menores, que sin embargo comparten un aula debido a las condiciones en que se imparten clases en este tipo de planteles. Los niños grandes desafían a los pequeños, o viceversa, el estudiante pequeño se rebela e intenta defenderse. Esta lucha se evidencia en las actividades que realizan en su tiempo de receso o después de clases, en los juegos que realizan y en otras dinámicas sociales que pueden generarse fuera del aula.

Este sentido competitivo y el permanente conflicto han sido naturalizados por los estudiantes, incluso por los maestros, que tienen que lidiar con peleas o berrinches todo el tiempo. Muchas veces el docente se abstiene de intervenir en un conflicto, por diferentes motivos, hasta que alguien sale lastimado o cuando recibe la queja de algún estudiante que se siente afectado. Y cuando un maestro intercede en una situación, por lo general su intervención tampoco suele ser la más adecuada, siendo el regaño o

incluso el grito, los mecanismos de solución frente a una controversia. ¿Funcionan? Sí, pero momentáneamente, no resolverán el conflicto, sólo se restablecerá el control que ejerce el profesor durante un tiempo, pero los estudiantes volverán con el tiempo a reincidir en el conflicto que caracteriza sus prácticas, pues en realidad no hubo un aprendizaje que les ayudara a solucionar de una manera más adecuada sus diferencias, sino solo una orden que les prohíbe en ese tiempo y lugar, entrar en conflicto directo.

Una práctica comunicacional, además es una práctica productora de sentido, pues es donde se manifiestan las relaciones de poder. Suponiendo que los agentes sociales sostienen sus posturas a partir de un determinado contexto, entre estudiantes se puede generar una competencia desde diferentes posturas, que pueden responder a muchos factores (sociales, de poder, fuerza, entre otros) y una competencia no manejada adecuadamente entre los competidores desarrolla consigo abuso, violencia o resentimiento.

Esta competencia expresada en las interacciones comunicativas entre los estudiantes ha sido inculcada desde la cultura, entendida como un sistema signifiante que opera y refuerza un determinado orden social. Este sistema es una estructura, desde la cual los individuos, consciente o inconscientemente producen sentido, que se manifiesta materialmente en la relación de intercambio entre los agentes sociales, todo bajo ciertas condiciones de poder.

La comunicación entre los agentes, supone la puesta en acción y sentido de la cultura, el poder (posición) y sanciones. Estas redes comunicativas desarrolladas entre los estudiantes y con el docente, generadas en sus interacciones sociales, refuerzan o modifican dicha cultura, lo que quiere decir que aunque la cultura condicione dichas

interacciones, desde la escuela se puede contribuir a mejorar dichas interacciones, intentando compartir soluciones frente a los conflictos (aplicables en otros contextos).

La guía busca brindar a los docentes una herramienta metodológica para la planificación y desarrollo de actividades teatrales como parte de la clase, incentivando la profundización de su propia investigación alrededor de la dramaturgia y su uso pedagógico, el producto es el resultado final de un extenso proyecto, diseñado a partir de la sistematización de experiencias y conclusiones de la preparación y uso de técnicas teatrales en el aula, dicho producto cierra el ciclo de desarrollo de este proyecto, investigando y conformando una matriz de juegos alternativos, actividades y ejercicios teatrales que permitan a los estudiantes, en primera instancia exponer sus versiones del mundo, para posteriormente contrastar sus definiciones de realidad.

La naturaleza de los conflictos esconde causas contextuales, que el docente debe ser capaz de receptar en condiciones diseñadas para dicho fin y a través de los mecanismos adecuados. La experimentación de las propuestas aquí compiladas, busca brindarle al docente la posibilidad de transformar el ambiente educomunicativo con el cual ya cuenta (el aula de clase) en un espacio de confianza e interacción pedagógica mucho más amplio, a través de la práctica y uso del teatro como un recurso didáctico, que aporta a la comprensión de cómo se desarrollan las interacciones sociales entre los estudiantes, no sólo al interior del aula, sino en los espacios donde estos desarrollan sus habilidades sociales, en el patio, cancha, espacios verdes y de receso, en los cuales por lo general el maestro no interviene.

La comunicación es sede de negociaciones, de enfrentamientos, de luchas abiertas o encubiertas entre agentes sociales con intereses distintos. El espacio social, como los campos particulares, es un espacio de competencia, lucha

pacífica o violenta, en el cual quienes ocupan posiciones tratan de mantenerlas o mejorarlas. (Von Sprecher & Boito, 2010, pág. 31)

La práctica del teatro y sus herramientas, amplía la posibilidad de diagnosticar el contexto de la naturaleza de los conflictos y del tipo de interacciones que se desarrollan entre compañeros y para con la autoridad. La recepción y valoración de dichas miradas, aportes o incluso argumentos que justifican la actitud de un estudiante frente a un reto, problema o conflicto, facilitará la intervención en ciertas interacciones comunicativas perjudiciales, de una manera más sutil y adecuada (que supera por mucho al castigo o la reprimenda), abriéndose la posibilidad de enseñar mecanismo, actitudes y habilidades para la resolución de conflictos.

Para la comunicación para el cambio social, los procesos pueden llegar a ser más importantes que los productos en cuestión, pero en el caso de este proyecto de investigación, todo el proceso tampoco tendría sentido o se vería finalizado sin la producción de un soporte material de sentido, a manera de “guía didáctica” donde se contuvieran una serie de investigaciones, definiciones, ejercicios y metodologías alrededor de la experimentación del teatro como un recurso didáctico, en si una visión mucho más amplia y profunda de sus potencialidades y aplicaciones, que no solo se limita al diseño y puesta en escena de obras o actos escolares, o como un elemento extracurricular en la realidad educativa.

La conformación o readaptación de un ambiente educomunicativo, conformado por una serie de actividades, juegos y ejercicios teatrales que generan confianza y apertura para dinámicas comunicativas mucho más profundas, es precisamente la manera en que el docente puede resignificar las prácticas sociales entre sus estudiantes y para sí mismo.

A través de la experimentación de diferentes teorías sobre el aprendizaje, enfocadas en la creación de un entretenimiento que contenga un mensaje educativo decente, se puede incentivar la creatividad y participación de los estudiantes, que al mismo tiempo enriquecen la práctica educativa y aportan al docente una manera más amplia para escuchar, aprender y valorar las soluciones y propuestas que surgen desde los niños, niñas y jóvenes.

## **Objetivos**

### **General.**

Elaborar un producto editorial a manera de guía didáctica, sobre ejercicios de teatro y juegos alternativos y cooperativos, para profesores de educación básica.

### **Específicos.**

- Planificar, diseñar y construir un producto pedagógico para docentes de educación básica.
- Aplicando algunas teorías de la comunicación, la educación popular y el teatro, plantear una metodología de trabajo para experimentar con estudiantes de educación básica.
- Exponer el contexto y aprendizajes que conllevo el proceso de investigación.

## **Metodología**

La guía plantea teorizar y planear estrategias pedagógicas para docentes de educación básica a partir de las experiencias comunicativas de agentes externos (comunicadores para el cambio social), dicha construcción teórica se refleja en un soporte editorial, en busca de promover la utilización de diversas vías de expresión cultural y aprendizaje social, como el teatro y el juego como recursos pedagógicos. Para la construcción de la justificación teórica se utilizó el método deductivo, mediante el Sistema de Preguntas de Investigación (SPI).

Esta guía contiene definiciones, conceptos, propuestas y ejercicios, basados en la sistematización de experiencias generada por un equipo de estudiantes de comunicación social, que trabajo de cerca con un grupo de estudiantes de educación básica en situación de vulnerabilidad. Proceso mediante el cual, se coadyuva en la construcción un discurso distinto al de la educación tradicional, que busca dotar de herramientas metodológicas, propuestas y alternativas, a cualquier interesado en trabajar en mejorar las condiciones en que se desarrolla el aprendizaje social de los estudiantes.

Durante el trabajo de campo se detectó una problemática social y comunicativa concisa, que fue diagnosticada, interpretada, comprendida y valorada. En respuesta a dicha problemática, se generó una propuesta contestataria que contemplaba la experimentación de herramientas teatrales y actividades lúdicas. La experimentación de dichas propuestas, se realizó desde el empirismo, pues ningún miembro del equipo es dramaturgo profesional, se plantearon algunas hipótesis y se experimentó.

Podría provocar cierta controversia, la generación de un producto como el planteado (con todas sus características) desde la comunicación social y no desde la

pedagogía o filosofía, pero es precisamente su origen y finalidad práctica lo que valida el estatuto epistemológico de esta disciplina, que aunque no parte desde el terreno teórico, sino desde la praxis, conlleva un riguroso proceso de investigación y preparación. Es así que surgiendo de una problemática social concreta y compleja detectada a través de una experiencia comunicativa como base para la reflexión teórica, se agiliza la construcción de estrategias para el cambio social por medio de producción de teoría crítica, apoyada en la capacidad de construcción de conocimiento de profesionales en comunicación social latinoamericanos.

A través del SPI, se contrastó la experiencia del trabajo de campo y se cuestionó la naturaleza de dicha intervención, para así generar estrategias teóricas para el cambio social en la educación, enfocadas directamente al problema comunicativo detectado y trabajado en nuestra muestra, la cual cumplió la función de proyección general del estado del sistema educativo rural ecuatoriano, dichas estrategias claramente se enfocarían en la búsqueda de la resignificación de algunas prácticas docentes específicas.

Las preguntas se vieron enmarcadas bajo tres categorías: teóricas, prácticas y metodológicas, siendo las primeras, el pilar fundamental de la justificación teórica, esta reflexión e investigación empieza por definir desde que mirada comunicativa partiría el producto, cuáles son las concepciones sobre teatro y educación del equipo, una especie de ejercicio teórico de objetivación del objeto de estudio, para definir de una manera clara los conceptos básicos y recurrentes que se encontrarán presentes durante todo el transcurso de desarrollo del producto. Después del planteamiento y desarrollo de las preguntas teóricas, llegarían las prácticas y finalmente las metodológicas. Se sigue este orden en el planteamiento y resolución de las preguntas

debido a que es necesario primero definir un marco conceptual que argumente y defina el tipo de intervención deseada hacia el problema comunicativo detectado.

A partir de las preguntas teóricas, se realizó una búsqueda secundaria de fuentes de información, en diferentes bibliotecas especializadas y centros de estudios, así como la búsqueda de recursos en línea menos formales a los que podría acudir un docente o voluntario. La resolución de las preguntas, poco a poco generó nuevas interrogantes para esclarecer el sentido que busca generar este producto editorial, el proceso de estructuración del sistema de preguntas y su resolución, tomó algunos meses de trabajo, pero en la extensa reflexión se pudieron investigar todos aquellos elementos abstractos y teóricos que no conocía el equipo al momento de tomar el riesgo de experimentar la propuesta de implementar herramientas teatrales en el aula.

En resumen, las reflexiones teóricas iniciales en las que se sustenta este proyecto se vieron contrastadas con el diagnóstico en primera instancia de la institución que abrió las puertas y que permitió llevar a cabo este proyecto, la Escuela Fiscal Pedro Páez, del barrio Brazales, en Latacunga.

Dicho diagnóstico provocó los primeros planteamientos acerca de distintos problemas comunicativos detectados, definiendo el problema central con base al cual se decide preparar una estrategia de intervención contra las interacciones comunicativas nocivas, a través de ejercicios teatrales para tratar temáticas sensibles alrededor del conflicto y la búsqueda del consenso, preparando y ejecutando de manera breve toda una nueva sesión de experimentación de propuestas y ejercicios básicos que contemplaban como actividad final la puesta en marcha de una herramienta teatral conocida como teatro-foro, mediante que se llevaría a cabo el objetivo de contrastar



las perspectivas de realidad que silencian los estudiantes pero que pueden expresar en ambientes caracterizados por formas más abiertas de interacción y comunicación.

Los ejercicios teatrales y experimentación de actividades lúdicas no competitivas, o en ciertos casos, competitivas dentro de un esquema de “simulación”, fueron recopilados y sistematizados en dos reconstrucciones históricas, dicha documentación junto con un respaldo gráfico de las mismas, quedan a recaudo de los autores de este proyecto, entrando en una etapa de stand-by, pues quedó planteada la necesidad de plasmar dichas lecciones en un producto editorial que pueda transmitir los resultados preliminares de esta investigación.

Este proyecto empezó en diciembre de 2013, cuando se diagnosticaron las prácticas comunicativas en dicha institución, llevándose a cabo en los primeros meses de 2014, la búsqueda, planificación y experimentación de propuestas básicas alrededor del teatro y el juego como recursos para el trabajo en el aula, con la finalidad de intervenir en dicha problemática y de resignificar dichas prácticas tanto entre estudiantes. En 2015, la Escuela Fiscal Pedro Páez dejó de operar, pero la situación que afrontaba era común en múltiples instituciones educativas rurales del país.

A mediados de 2015, con la aprobación formal de este trabajo de titulación, se retoma este proyecto, definiendo el público objetivo al cual debería ir enfocado el producto editorial que rescataría las lecciones y vivencias de este proyecto. Se busca generar cambios en las prácticas comunicativas de los estudiantes, quién mejor para llevar a cabo dicho cometido, que el docente.

Los primeros pasos para generar el producto planteado, fueron recopilar todo el material con que se contaba y elaborar un esbozo de “plan de producto”, para poder transmitir mejor su esencia al tutor, quien consideró que el trabajo debía partir de cero,

empezando por definir cosas tan básicas pero elementales como la mirada y problema comunicativo, así como el rol que debería tener el trabajo del comunicador comprometido con este cambio. Algo así como “descubrirse así mismo” para así poder definir así una propuesta de producto coherente desde la comunicación social para el cambio social, perspectiva académica que sin duda, tiene reglas mucho más precisas y prácticas para facilitar el trabajo del científico social en cuanto a enfocar su trabajo en posibilitar generar un cambio conciso en realidad de manera efectiva, definiendo su trabajo desde lo local, para así diseñar estrategias y metodologías realmente aplicables para un contexto específico.

La metodología se define en comunidad y el comunicador se convierte en un mero facilitador de procesos, o, lo que es lo mismo, un agente capaz de descubrir y articular el potencial participativo que reside en cada comunidad. Por otro lado, el investigador externo deja de ser neutro y se involucra en el proceso de co-aprendizaje y co-desarrollo con la comunidad objeto/sujeto de estudio. Esto supone una ruptura con la jerarquía investigativa –investigador-investigado- y un cuestionamiento de la supuesta neutralidad de las ciencias. De ahí que la investigación participativa sea “intencionalmente ideológica; es la investigación del compromiso. No es sólo investigación con el pueblo –es la investigación del pueblo-” (Barranquero & Sáez Baeza, 2010, p. 9)

Al tomar una forma clara, el problema comunicativo y la propuesta del producto, empezó el proceso de construcción formal del marco teórico y conceptual, con la construcción del SPI y el delineamiento de aspectos estéticos, narrativos y estructurales para la construcción del producto, estableciendo tres etapas para su desarrollo: preproducción, producción y postproducción.

La primera etapa, consistió en la investigación de las fuentes secundarias necesarias para la resolución de las preguntas de investigación planteadas, en esta etapa se llevó a cabo un contraste aislado (temporalmente) de las acciones durante la experiencia de campo, siendo críticos con la percepción del equipo a la hora de sistematizar dichas experiencias, además se contrastaron aquellas primeras directrices teóricas que impulsaron el desarrollo de este proyecto, profundizando, indagando y descubriendo muchos elementos que no fueron considerados durante el trabajo de campo y su planificación.

Al concluir la estructuración de los argumentos teóricos necesarios que validen desde la comunicación este producto, empezó la etapa de producción del mismo, empezando por la definición de las unidades y estructura que debería tener el producto, así se plantearon seis capítulos:

- El teatro en la educación
- Taller de teatro
- Ejercicios y propuestas básicas
- Conflicto y consenso.
- Teatro y cambio social
- Juegos no competitivos

Cada uno de ellos, forma parte de un proceso, incluyendo diversas metodologías, propuestas y reflexiones. Los textos incluyen también investigaciones, reflexiones y artículos que no llegaron a trabajarse antes, pero que gracias al SPI, se constituyeron como nuevas interrogantes y temáticas que valía la pena considerar, aunque no hayan sido resueltas pero si planteadas como preguntas iniciales.

La etapa final del proceso de elaboración de este producto, incluye un elemento propio de la producción pero contemplado en esta etapa, debido al grado de complejidad de la misma y el orden en que se desarrolló el trabajo, la ilustración. La maquetación e ilustración de la guía, se facilitó una vez concluidos todos los textos a incluirse en la publicación, pues el espacio se organizó de acuerdo a un sentido estético lineal pero no por ende menos dinámico. En esta etapa también se elaboró el informe que debe ir adjunto al producto, aunque el desarrollo de sus contenidos y justificación teórica sea predecesora del comienzo de la producción del producto.

## **Resultados**

La guía didáctica plasmada en este producto editorial constituye el resultado material final del proceso de investigación y desarrollo de este proyecto, siendo un soporte material de sentido, que recoge diferentes propuestas y ejercicios experimentados por el equipo promotor, durante las primeras etapas de desarrollo de este proyecto.

En las primeras sesiones de trabajo con los estudiantes, se diagnosticaron el desarrollo cotidiano de las interacciones comunicativas entre ellos y para con su docente, con dichos datos preliminares se diseñó y planificó el proyecto, planteando en primer lugar las interrogantes ¿De qué manera contribuir a mejorar aquellas interacciones comunicativas? ¿Cómo ayudar al docente a resignificar sus prácticas para dicha finalidad?

Para poder intervenir adecuadamente, con la finalidad de resignificar las prácticas sociales inadecuadas entre los estudiantes, era necesaria la conformación de un ambiente educomunicativo óptimo, que contenga una serie de actividades,

ejercicios y juegos teatrales, expresados en un producto editorial con el cual el docente pueda capacitarse para experimentar diferentes teorías del aprendizaje y entretenimiento, pudiendo así conformar sus propios mensajes pedagógicos a partir del contexto local de cada realidad educativa.

El diagnóstico reveló que en la mayoría de las relaciones comunicativas entre los estudiantes, se presenta el grito o la agresión cuando se desarrolla un conflicto, debido a la naturaleza competitiva implícita en sus juegos, estas formas de entretenerse se desarrollan en los ambientes de interacción no controlada. Las relaciones de poder fuera del aula se desarrollan en base dicha competencia y las habilidades de los estudiantes para enfrentarse entre ellos. Para intervenir adecuadamente, el docente debe tratar dichas problemáticas al interior del aula, pues su intervención cuando surge el conflicto se suele limitar a juzgar y castigar.

Si la mayoría de conflictos surgen por alcanzar determinadas metas en determinados juegos, la primera estrategia para intervenir en la problemática es la búsqueda y planificación de juegos alternativos, con metas y dinámicas distintas. La importancia del juego radica en que este es un recurso clave para desarrollar habilidades sociales, puede considerarse una herramienta en cuanto permita al estudiante conocerse a sí mismo, conocer el mundo y expresarse.

El teatro tiene el potencial de integrar diversas áreas creativas como la música, danza, diseño, artes plásticas, entre otras. Además constituye una guía para mejorar el aprendizaje social porque aporta al desarrollo de aspectos como la autoestima, la participación activa del docente en el proceso de formación, una interacción igualitaria en procesos de creación, todo esto en el afán de mejorar la calidad de la enseñanza y trabajar sobre los problemas cotidianos que surgen en las interacciones comunicativas

entre los estudiantes, debido a que por medio de distintos ejercicios se pueden expresar y contraponer ideas y voluntades, pero al mismo tiempo educar sobre manera adecuadas para solucionar estos conflictos.

El teatro como recurso didáctico es un vehículo de sensibilización y concientización al confrontar al espectador (niños y adultos) con un conflicto que lo obliga a definirse, a plantearse, a pensar en ello. En la medida en que los temas tratados se vinculan con la realidad, el espectador podrá identificarse con los personajes y plantearse soluciones o posibles alternativas. (Rosales Neira, Morande, & Möller, 1996, pág. 67)

Durante el ciclo de educación básica, los ejercicios teatrales pueden estar orientados a la búsqueda de una conciencia corporal y expresiones orales adecuadas. Lo que no quiere decir que los estudiantes los practiquen para convertirse en potenciales actores, pero sí que puedan expresar su mundo y percepciones por medio de formas teatrales, donde intercambian mensajes y crean sentido junto con sus semejantes.

A través del desarrollo de la actividad teatral los participantes desarrollan diversas habilidades que repercuten en todos los ámbitos de la vida diaria, estimulando la toma de conciencia y la capacidad de observación. El barrio y la comunidad que acoge a la escuela se transforman en una fuente de estímulo e información. En este sentido, la escuela rompe con su aislamiento y los niños y jóvenes se reconocen como seres capaces de decidir e influir positivamente en la realidad que los rodea.

Una vez que definimos las herramientas para la conformación de este ambiente educativo, se llevaron a la praxis de manera empírica, pues ningún miembro del equipo promotor es un dramaturgo profesional, las sesiones de trabajo con los

estudiantes tenían objetivos y actividades definidas, algunas se alcanzaron, otras actividades generaron nuevos problemas, todos estos detalles fueron documentados y sistematizados, para volver a contrastar dicha experiencia real nuevamente con la teoría, pero llevando a cabo una indagación mucha más profunda alrededor del juego y teatro para ser utilizadas como un recurso didáctico formal dentro del aula.

La construcción del marco teórico definitivo se desarrolló durante casi un semestre, de igual manera la construcción de los textos para la guía, cuya estructura narrativa mantendría los estándares académicos actuales, pero su presentación gráfica sería mucho más moderna y menos formal, planteándose que las ilustraciones sean coloridas, sencillas (incluso algunas minimalistas e indie) pero concisas y simbólicamente cargadas de sentido, todo aquello que no se podía expresar en la estructura formal de los textos será expresado en la línea gráfica, que además tiene la finalidad de graficar los ejercicios y actividades planteadas para el mejor entendimiento de las propuestas.

Como ya se mencionó, el resultado final de este proyecto de investigación y comunicación para el cambio social lo constituye la guía como tal, el producto impreso; aunque su distribución masiva y aplicación por parte de los potenciales docente interesados en aplicar lo que allí se propone, puede generar nuevos resultados, impactos a corto plazo y efectos a mediano y largo plazo, por lo que se propone conformar adicionalmente un vínculo directo para la socialización y discusión con el autor y miembros de este equipo de investigación, a través de correo electrónico ([guiadeteatroinfantil@gmail.com](mailto:guiadeteatroinfantil@gmail.com)) y otras plataformas digitales en las que se puedan publicar nuevos artículos, ejercicios y propuestas, la idea es generar un espacio de soporte para los docentes interesados y al mismo tiempo poder recibir sus observaciones, problemáticas y propuestas.

## Conclusiones

- Reconocer la importancia de los juegos dentro del tránsito y desarrollo cognitivo humano, pues este constituye es un recurso clave para desarrollar habilidades, puede considerarse una herramienta que permite al niño y a la niña, entre otras cosas, conocer el mundo y expresarse.
- Mediante el juego cooperativo, diversas dinámicas diseñadas para mejorar el aprendizaje social de los estudiantes, ejercicios de teatro y otras actividades investigadas, recopiladas y propuestas por la guía, el docente puede capacitarse y ampliar sus conocimientos, para incrementar la participación de sus estudiantes y la apropiación<sup>2</sup> del mensaje con valor educativo que se quiere transmitir a los mismos.
- La construcción de conocimientos y el desarrollo de competencias demandan la participación de todos. Existen diferentes orientaciones pedagógicas que se enfocan en el desarrollo cognitivo y socio afectivo de los alumnos, estas diferentes formas de aprender pueden fortalecer la identidad o convivencia. Por eso “el aprendizaje es construcción personal, nadie aprende por otro.” (López, y otros, 2006, pág. 44)
- El aprendizaje colaborativo inmerso en los juegos no competitivos y en otras actividades teatrales, son estrategias aplicables para promover el aprendizaje igualitario de todos y atender adecuadamente la diversidad presente en el aula (convertir la diversidad en un recurso pedagógico).
- La forma de interactuar de manera más cercana con niños y niñas de una realidad educativa, es reinventar los juegos cotidianos que practican

---

<sup>2</sup> El sentido de “apropiación” debe entenderse como un modo de desarrollar la capacidad propia, comunitaria y colectiva, de adoptar la comunicación y sus medios como un proceso coadyuvante de las luchas sociales. (Gumucio Dagron, 2011, pág. 34)



(competitivos). Pero también es importante la creación de nuevos juegos, con propuestas que provienen en gran parte del teatro y otras corrientes alternativas y pedagógicas, que difieren del modelo de educación tradicional y sus juegos característicos.

- Se puede modificar o reconstruir casi cualquier juego, podemos imaginar muchos más, experimentarlos y compartirlos con la comunidad educativa.
- La experimentación de una técnica tan compleja pero al mismo tiempo enriquecedora, como el teatro-foro de Augusto Boal, rediseñada y planificada para su uso con nuestro grupo de trabajo, arrojó resultados inesperados, pues contra nuestros propios pronósticos, funcionó adecuadamente y de una manera ciertamente gratificante, lo que sin lugar a duda, prueba que el teatro en la escuela, trasciende su uso actual como un elemento extracurricular o limitado al montaje de obras y actos escolares. Es también una herramienta que posibilita al docente abrir un espacio de expresión bidireccional con ventajas difíciles de encontrar en otros mecanismos de trabajo y entretenimiento pedagógico, que enriquecerá la manera de percibir y lo que podrá percibir el maestro del mundo de las ideas de sus estudiantes, que es fascinante y virtualmente infinito.
- El aporte concreto al proceso de enseñanza y aprendizaje, es la construcción teórica de la propuesta “Guía de teatro y juegos no competitivos para docentes de educación básica” plasmada en el producto editorial del mismo nombre, debido a que el desarrollo de esta conllevó un extenso proceso de investigación, que partió de la experimentación empírica de algunos ejercicios teatrales y juegos no competitivos por parte del equipo promotor, con el fin de trabajar alrededor de dos problemáticas específicas: el conflicto entre el estudiantado y

la actitud del docente frente al mismo. El diagnóstico y sistematización de la experiencia generó reflexiones, anécdotas y enseñanzas preliminares. El orden de este proceso era necesario para definir la viabilidad en la praxis de la aplicación de las propuestas experimentales (en especial el teatro-foro). Con todo este trabajo práctico y documentado, se procedió al proceso formal de construcción teórica que sustente este proyecto y el producto.

- Las respuestas para las preguntas teóricas, prácticas y metodológicas, se conformaron los argumentos y contenidos del producto, además de definirse el proceso de producción del mismo y la manera en que se abordarían los problemas teóricos (postura epistemológica) y cotidianos que surgieron y pudiesen surgir. También se generaron nuevas preguntas fuera de esta documentación pero enfocadas a la ampliación de esta investigación a futuro. Por estos motivos, el proceso de elaboración de esta propuesta no incluyó talleres ni capacitaciones, pues no se contempla su socialización y distribución a menos que surjan en un futuro interesados institucionales.

## Referencias

- Aparici, R. (mayo de 2011). Principios pedagógicos y comunicacionales de la educación 2.0. *La educ@ción, revista digital*, 1-14. Recuperado el 25 de junio de 2015, de [https://www.educoas.org/portal/La\\_Educacion\\_Digital/laeducacion\\_145/articulos/Roberto\\_Aparici.pdf](https://www.educoas.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_145/articulos/Roberto_Aparici.pdf)
- Barbas Coslado, Á. (2012). Educomunicación: Desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo interconectado. *Foro de educación*(14), 157-175.
- Barranquero, A., & Sáez Baeza, C. (2010). Comunicación alternativa y comunicación para el cambio social democrático: sujetos y objetos. *II Congreso Internacional AE-IC "Comunicación y desarrollo en la era digital"*, (pág. 25). Málaga.
- Boal, A. (2001). *Teatro del oprimido, Juegos para actores y no actores*. España: Alba Editorial.
- Castañeda, M. (2005). *Aprendizaje autónomo, estrategias para licenciatura*. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Díaz Aguado, M. J., & Andrés, M. T. (1994). *Educación intercultural y aprendizaje cooperativo en contexto heterogéneos*. Recuperado el 3 de agosto de 2015, de Convocatoria de Ayudas a la Investigación Educativa: <http://www.oapee.es/dms-static/f7b453a6-d56d-4ee6-b0f0-310612d338cd/educacion-intercultural-aprendizaje-cooperativo-pdf.pdf>
- Freire, P. (1973). *¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Gumucio Dagrón, A. (mayo de 2004). El cuarto mosquetero: La comunicación para el cambio social. *Investigación & desarrollo*, 12(1), 2-23. Obtenido de [http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest\\_desarrollo/12-1/el\\_cuarto\\_mosquetero.pdf](http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/12-1/el_cuarto_mosquetero.pdf)

Gumucio Dagrón, A. (2011). Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. *Signo y pensamiento*, 30(58), 26-39. Recuperado el 27 de julio de 2015, de <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/2454/1728>

Inventaria. (31 de marzo de 2012). ¿Qué es la comunicación social? Madrid. Recuperado el 23 de junio de 2015, de <https://inventariacomunicacionsocial.wordpress.com/2012/03/31/que-es-la-comunicacion-social/>

López, J., Crispin, M., Rodríguez, B., Elizalde, A., Gallardo, A. L., González, I., . . . Lara, J. (2006). *El enfoque intercultural en educación. Orientaciones para maestros de primaria*. México D.F.: Secretaría de Educación Pública.

Núñez Alonso, F. (Enero de 2007). Teatro y comunicación, una mirada a través de las grandes teorías de la comunicación. *La Ratonera*. Obtenido de [http://www.la-ratonera.net/numero19/n19\\_comunicacion.html](http://www.la-ratonera.net/numero19/n19_comunicacion.html)

Rosales Neira, C., Morande, X., & Möller, P. (1996). *Teatro y educación ambiental. Guía práctica para profesores y monitores*. Valdivia, Chile: CEA Ediciones.

Von Sprecher, R., & Boito, M. E. (2010). *Comunicación y trabajo social*. Córdoba: Editorial JCV.

## Anexos

### Screenshots del proceso de ilustración y maquetación

