

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

El teatro como apoyo pedagógico para docentes del nivel inicial

Trabajo académico

Para optar el Título de Segunda Especialidad Profesional en Educación Inicial

Autora:

Cynthia Paola Gonzales Soto

Jaén - Perú

2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

El teatro como apoyo pedagógico para docentes del nivel inicial

Trabajo académico aprobado en forma y estilo por:

Dr. Oscar Calixto La Rosa Feijoo (presidente)

.....

Dr. Andy Kid Figueroa Cárdenas (miembro)

.....

Mg. Ana María Javier Alva (miembro)

.....

Jaén - Perú

2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

El teatro como apoyo pedagógico para docentes del nivel inicial

Los suscritos declaramos que el trabajo académico es original en su contenido
y forma.

Cynthia Paola Gonzales Soto. (Autor)

Dr. Segundo Oswaldo Alburquerque Silva (Asesor)

Jaén - Perú

2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO

Jaén, a diecinueve días del mes de febrero del año dos mil veinte, se reunieron en el colegio Bracamoros, los integrantes del Jurado Evaluador, designado según convenio celebrado entre la Universidad Nacional de Tumbes y el Consejo Intersectorial para la Educación Peruana, a los coordinadores de programa: representantes de la Universidad Nacional de Tumbes el Dr. Oscar Calixto La Rosa Feijoo, coordinador del programa: representantes de la Universidad Nacional de Tumbes (Presidente), Dr. Andy Figueroa Cárdenas (Secretario) y Mg. Ana María Javier Alva (vocal) representantes del Consejo Intersectorial para la Educación Peruana, con el objeto de evaluar el trabajo académico de tipo monográfico denominado: "El teatro como apoyo pedagógico para docentes del nivel inicial" para optar el Título de Segunda Especialidad Profesional en Educación Inicial al señor(a) GONZALES SOTO, CYNTHIA PAOLA.

A las diez horas, y de acuerdo a lo estipulado por el reglamento respectivo, el presidente del Jurado dio por iniciado el acto académico. Luego de la exposición del trabajo, la formulación de las preguntas y la deliberación del jurado se declaró aprobado por mayoría con el calificativo de 16.

Por tanto, GONZALES SOTO, CYNTHIA PAOLA, queda apto(a) para que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Tumbes, le expida el título de Segunda Especialidad Profesional en Educación Inicial.

Siendo las once horas con treinta minutos el Presidente del Jurado dio por concluido el presente acto académico, para mayor constancia de lo actuado firmaron en señal de conformidad los integrantes del jurado.

Dr. Oscar Calixto La Rosa Feijoo.
Presidente del Jurado

Dr. Andy Roldán Figueroa Cárdena
Secretario del Jurado

Mg. Ana María Javier Alva
Vocal del Jurado

El teatro como apoyo pedagógico para docentes del nivel inicial

ORIGINALITY REPORT

15% SIMILARITY INDEX	15% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	10% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	www.goconqr.com Internet Source	4%
2	repositorio.untumbes.edu.pe Internet Source	4%
3	Submitted to Universidad Internacional de la Rioja Student Paper	2%
4	hdl.handle.net Internet Source	2%
5	teatro0009.blogspot.com Internet Source	1%
6	www.ejemplode.com Internet Source	1%
7	dspace.ueb.edu.ec Internet Source	<1%
8	repositorio.beceneslp.edu.mx Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 15 words

Dr. Segundo Oswaldo Alburquerque Silva
Asesor.

DEDICATORIA.

A mi familia, quienes son mi fortaleza y me han acompañado en las desavenencias y logros obtenidos, impulsándome a seguir creciendo como profesional.

INDICE

DEDICATORIA	vi
RESUMEN	viii
ABSTRACT.....	ix
INTRODUCCIÓN	10
CAPÍTULO I	12
EL TEATRO PARA NIÑOS: APOYO PEDAGÓGICO PARA DOCENTES	12
1.1. El teatro a través de los tiempos	12
1.2. La importancia del teatro	13
1.3. Elementos del teatro	14
1.4. Características del teatro.....	15
1.5. Tipos de teatro	18
1.6. Teatro infantil en la historia.....	20
1.7. Intérpretes del teatro infantil.....	21
1.8. Beneficios del teatro infantil.....	21
CAPÍTULO II	23
EL TEATRO PARA NIÑOS EN EL AULA DEL NIVEL INICIAL.....	23
2.1. Educar y divertirse mediante el teatro.....	23
2.2. El teatro y el currículo del nivel inicial.....	23
2.3. Teatro en el aula	26
2.4. Los beneficios del teatro en el aula.....	27
CONCLUSIONES	29
RECOMENDACIONES.....	30
REFERENCIAS CITADAS.....	31

RESUMEN

La propuesta en cuestión busca exponer cómo el teatro, implementado en la educación inicial, constituye un valioso recurso que contribuye significativamente al desarrollo infantil. A través de esta disciplina artística, se fomenta en los niños el fortalecimiento de habilidades tales como la expresión verbal y emocional, así como el fomento de la creatividad, la motricidad y el espíritu de colaboración. Además, el teatro emerge como una herramienta pedagógica esencial para los educadores, facilitando un aprendizaje natural y experiencial en los alumnos. Mediante actividades teatrales, se brinda a los niños la oportunidad de explorar distintos contextos, dramatizar narrativas y asumir diversos roles de manera espontánea, lo que no solo enriquece su sentido de libertad, sino que también estimula su motivación por aprender. Al integrar el teatro dentro de la estructura curricular, se potencian las capacidades de los estudiantes, transformando el aula en un escenario dinámico que favorece la asimilación interdisciplinaria de contenidos. De este modo, el teatro se revela como un pilar fundamental para la educación integral, promoviendo un entorno de aprendizaje enriquecedor y diverso que prepara a los niños para interactuar de manera creativa y efectiva en su entorno.

Palabras claves: Teatro, Apoyo pedagógico, nivel inicial

ABSTRACT.

The proposal in question seeks to demonstrate how theater, when implemented in early education, constitutes a valuable resource that significantly contributes to child development. Through this artistic discipline, it encourages the strengthening of skills in children such as verbal and emotional expression, as well as the promotion of creativity, motor skills, and a spirit of collaboration. Furthermore, theater emerges as an essential pedagogical tool for educators, facilitating natural and experiential learning for students. Through theatrical activities, children are given the opportunity to explore different contexts, dramatize narratives, and assume various roles spontaneously, which not only enriches their sense of freedom but also stimulates their motivation to learn. By integrating theater into the curriculum structure, it enhances the capabilities of students, transforming the classroom into a dynamic stage that favors the interdisciplinary assimilation of content. Thus, theater reveals itself as a fundamental pillar for comprehensive education, promoting an enriching and diverse learning environment that prepares children to interact in a creative and effective manner in their surroundings.

Keywords: Theater, Pedagogical support, Early education

INTRODUCCIÓN

La presente introducción aborda cómo el teatro, integrado en la educación inicial, emerge como una herramienta pedagógica fundamental, capitalizando la inclinación natural de los niños hacia el aprendizaje mediante el juego. Esta metodología desbloquea su imaginación, permitiéndoles adoptar y representar diversos roles creados en su mente. Al canalizar este potencial en el aula, el teatro sumerge a los niños en un universo imaginario. Bajo la guía de sus docentes, se promueve el desarrollo y la adquisición de habilidades cognitivas, motrices, sociales y emocionales esenciales.

Este enfoque convierte al teatro en un aliado invaluable para los educadores que buscan fomentar un desarrollo pedagógico integral, ofreciendo a los niños un entorno de aprendizaje en el que la diversión y la interacción social van de la mano con la adquisición de conocimientos, sensibilidades y valores.

Adoptar el teatro como estrategia pedagógica responde a las preferencias, intereses y necesidades de los estudiantes, destacándose como un recurso didáctico de incalculable valor. Esta modalidad de enseñanza no solo conecta a los niños con el arte, fomentando la sensibilidad estética y la reflexión, sino que también abre puertas a un abanico de emociones, risas, lágrimas, y a la comprensión de diversas perspectivas y realidades.

A lo largo del año escolar, se ha observado que el empleo de recursos pedagógicos variados, como los títeres, enriquece significativamente el proceso educativo, estimulando la creatividad, la imaginación y la expresión emocional de los estudiantes. Esta investigación subraya la importancia de explorar y proponer metodologías alternativas que mejoren el aprendizaje y la participación activa de los niños en su educación.

El propósito de este trabajo monográfico, titulado "El teatro como apoyo pedagógico para docentes del nivel inicial", es subrayar el valor del teatro en la formación educativa, sugiriendo que su implementación puede revitalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. A través de los hallazgos de esta investigación, se busca iluminar a docentes, padres, estudiantes e instituciones educativas sobre los beneficios de diversificar los métodos didácticos para enriquecer la experiencia educativa de los niños, ofreciendo recomendaciones que puedan optimizar el aprendizaje en distintos entornos educativos.

Objetivo general:

- Describir la importancia del teatro como apoyo pedagógico para docentes del nivel inicial.

Objetivos Específicos:

- Identificar las características del teatro como apoyo pedagógico para docentes del nivel inicial.
- Analizar la formación del teatro como apoyo pedagógico para docentes del nivel inicial.
- Analizar el desarrollo del teatro como apoyo pedagógico para docentes del nivel inicial.

CAPÍTULO I

EL TEATRO PARA NIÑOS: APOYO PEDAGÓGICO PARA DOCENTES

En este capítulo se da a conocer las definiciones que se utilizarán para sustentar la importancia del teatro para niños como apoyo para los docentes, quienes podrán contar con un recurso adicional para el desarrollo de sus sesiones.

1.1.El teatro a través de los tiempos

Casi todos los estudios coinciden en que los primeros indicios del origen del teatro, o algo parecido, se encuentran en las primitivas ceremonias y rituales relacionados con la caza. Del mismo modo, tras la recolecta de la cosecha, se realizaban ritos de agradecimiento con música, cantos y danza.

Gran parte de estos rituales, se convirtieron en verdaderos espectáculos en los que se expresaban espiritualidad y se rendía devoción y culto a los dioses. Este tipo de manifestaciones litúrgicas o sagradas son un elemento fundamental para el nacimiento del teatro en todas las civilizaciones.

Hace miles de años, en Mesopotamia y en África, existían poblados y tribus que tenían un gran sentido de la mímica, los sonidos y el ritmo. Contaban con gran facilidad para imitar a los animales y contar grandes historias sobre sus cacerías. (Curiosfera, 2018)

Ciertas ceremonias religiosas tenían ya desde su origen cierto componente de escenificación teatral. En los ritos de caza, el hombre primitivo imitaba a animales: del rito se pasó al mito, del brujo al actor. En África, los ritos religiosos mezclaban el movimiento y la comunicación gestual con la música y la danza, y objetos identitarios como las máscaras, que servían para expresar roles o estados de ánimo. En la América precolombina se desarrolló una forma de teatro en las culturas maya, inca y azteca: el

maya estaba relacionado con fiestas agrícolas, e ilustraba historias del Popol Vuh; el azteca desarrolló notablemente la mímica, y tenía dos vertientes, una religiosa y otra burlesca. (Oliva, César; Torres Monreal, Francisco, 2002)

1.2. La importancia del teatro

Desde una perspectiva antropológica, el teatro se erige como una expresión ritual que satisface la necesidad intrínseca del ser humano de autoobservarse, reflejarse y experimentar una transformación, adoptando roles distintos a los habituales. Se revela como un instrumento de exploración que brinda una mayor comprensión de nuestra existencia y promueve la introspección.

El teatro, cuyo término proviene del griego "Theatron", significa lugar de contemplación. Reconocido como una de las formas más eminentes de las artes escénicas a nivel mundial, se caracteriza por su ejecución en vivo ante una audiencia amplia. Esta arte se distingue por la integración de múltiples elementos como actores, música, sonido, diseño escénico y, especialmente, la gestualidad empleada para expresar emociones, narrando historias de manera evocadora.

Las artes escénicas, en particular el teatro, constituyen una manifestación cultural esencial que debe preservarse tanto en Perú como en el mundo. Su importancia radica en la capacidad de consolidar, exhibir y divulgar las costumbres, tradiciones y cultura de cada nación a través de sus diversas formas y géneros teatrales.

A pesar de enfrentar numerosos desafíos para su consolidación en Perú, el teatro ha logrado desarrollarse y capturar el interés de distintas generaciones a lo largo del tiempo. Desde representaciones religiosas en la época prehispánica y críticas al contexto colonial durante el Virreinato, hasta la puesta en escena de valores locales en la era republicana.

En Perú, el desarrollo teatral se ha visto influenciado por el legado de las artes escénicas quechua desde tiempos de la conquista hasta la actualidad republicana. La

civilización inca dejó una marca imborrable al escenificar sus creencias religiosas y culturales. Este legado cultural nos brinda la primera obra teatral peruana, "Ollantay", basada en una leyenda inca que, aunque originada previamente, no se escenificó hasta el siglo XVIII, considerándose un drama de la época colonial. "Ollantay" relata la emotiva historia de amor entre un distinguido guerrero inca y la hija del Inca Pachacútec, una unión prohibida por las leyes incaicas. La trama se desarrolla entre la separación ordenada por Pachacútec y la posterior rebelión de Ollantay, culminando con un desenlace feliz bajo el mandato de Túpac Yupanqui, quien finalmente aprueba la unión amorosa.

1.3. Elementos del teatro

Los pilares esenciales que sostienen la estructura de una obra teatral incluyen:

- a) **El guion o texto dramático:** Este es el corazón de la representación, donde se articula la trama y se condensan los diálogos que dan vida al drama, ofreciendo un propósito y significado a la obra.
- b) **El arte de la actuación:** Derivado del término latino "histrionicus", relacionado con el actor o histrión, este aspecto abarca la interpretación de los actores, donde se amalgaman técnicas como la gestualidad, la expresión corporal, el uso de máscaras, disfraces, y la proyección de la voz, todo ello en armonía con la física escénica para enriquecer la narrativa.

La etimología de "histriónico" se remonta al sustantivo "histrión", asociado con el actor, particularmente dentro del contexto de las representaciones dramáticas de la Antigüedad. Históricamente, ha evolucionado para describir una actuación que se caracteriza por su expresividad exagerada, aunque el término puede llevar una connotación peyorativa.

- c) **El dramaturgo y/o director:** Son la esencia creativa detrás de la obra, cuya visión y dirección unifican a los actores y demás elementos para dar a luz un espectáculo cohesivo y emocionante.

Una vez integrados estos componentes fundamentales, se suman otros elementos cruciales que conforman el entramado complejo de la producción teatral:

- **La escenografía:** Elemento vital que establece el contexto visual de la obra, fusionando diversas disciplinas artísticas para crear un entorno que complementa y realza la narrativa, aportando estética y magia visual que captura la atención del espectador.
- **Iluminación escénica:** Mediante el uso estratégico de luces y colores, este aspecto juega un papel clave en la ambientación, ayudando a visualizar, matizar y generar un sinfín de atmósferas que aportan dinamismo y profundidad a la escena.
- **Vestuario y utilería:** Estos elementos aportan color, textura y autenticidad al mundo representado, enriqueciendo la experiencia visual y contribuyendo a la credibilidad y el impacto emocional de la narrativa.

Estos componentes interconectados forman la base sobre la cual se construye el vasto y complejo universo del teatro, donde cada pieza contribuye a la realización de una obra que cautiva e inspira al público.

1.4. Características del teatro

El teatro se distingue por ser un arte escénico en el que actores dan vida a una narrativa, la cual puede fluctuar entre lo trágico y lo cómico, ofreciendo una rica gama de emociones al público.

Una de sus particularidades es la posibilidad de incorporar música a las representaciones, transformando la experiencia en un melodrama. Esta musicalización puede adoptar diversas formas, desde óperas y operetas hasta comedias musicales, enriqueciendo así la atmósfera y el impacto emocional de la obra.

Otro rasgo definitorio del teatro es el seguimiento de un guion o libreto. Este documento es esencial, ya que detalla las acciones y diálogos que los actores deben ejecutar, sirviendo como la columna vertebral de la producción.

Además, el uso variado de vestuarios es fundamental en el teatro, ya que permite la materialización visual de los diferentes personajes y sus cambios a lo largo de la obra. Este elemento es crucial para sumergir al público en el universo de la narrativa, facilitando la comprensión y la conexión emocional con la historia que se desarrolla en escena.

a) Características del teatro griego:

El teatro griego, con su rica amalgama de mitología, vida cotidiana y política, se manifestaba a través de una variedad de formas como dramas, melodramas, sátiras, parodias, tragedias y comedias. Más allá de su propósito de entretenimiento, tenía la función de promover valores culturales y sociales, como se observa en "Los Persas" de Esquilo, que destaca los ideales atenienses frente a los persas. Obras inmortales de Sófocles y Eurípides, como "Edipo Rey", "Antígona", y "Medea", son ejemplos emblemáticos del legado teatral griego. Grecia también se distingue por haber establecido un espacio dedicado al teatro, con una arquitectura semicircular adaptada a las laderas montañosas para optimizar la acústica, permitiendo a todos los asistentes disfrutar de los diálogos y la música.

b) Características del teatro romano:

Iniciándose con representaciones de carácter religioso, similar al griego, el teatro romano evolucionó hacia la adaptación de obras griegas y creaciones latinas inspiradas en ellas, especialmente del período helenístico. Aunque contó con una producción propia, el teatro romano se centró más en el entretenimiento, sin alcanzar la profundidad crítica política o social característica del griego, salvo en la comedia y otros géneros más ligeros.

c) Características del teatro en la edad contemporánea:

En la época contemporánea, el teatro se distinguió por la influencia de movimientos como el romanticismo y el realismo, reflejados en la naturaleza y el estilo de las representaciones teatrales. Esta etapa marcó un esfuerzo por incorporar escenografías que emularan de manera más fidedigna los entornos y contextos reales.

El romanticismo, por su parte, encontró una expresión notable en el teatro, con Johann Wolfgang von Goethe y Johann Christoph Friedrich von Schiller como algunas de sus figuras más destacadas. Obras emblemáticas de este periodo incluyen "La doncella de Orleans" y "Los bandidos" de Schiller, junto con "Fausto", "Ifigenia en Táuride", "El capricho del enamorado" y "La hija natural" de Goethe, demostrando la riqueza temática y la profundidad emocional característica del romanticismo en el teatro.

d) Características del teatro en la actualidad:

El teatro contemporáneo se distingue por su dinámica exploración y manifestación de ideas, empleando diversos medios expresivos. Entre estas modalidades destaca el teatro abstracto, que utiliza tanto la narrativa oral — mediante una mezcla de diálogos y monólogos— como una expresión física innovadora, incluyendo movimientos corporales intensificados y el juego de luces y sombras, complementado con escenografías no convencionales.

Una tendencia notable en el teatro moderno es la producción de obras dirigidas al público infantil, las cuales, además de entretener, tienen el propósito de impartir enseñanzas morales.

El género musical, que combina canto y danza para narrar historias y desarrollar personajes, es otra expresión destacada del teatro actual. Aunque sus orígenes se remontan al siglo XIX y ganó popularidad a finales de ese siglo, vivió su apogeo entre las décadas de 1920 y 1960. Ejemplos contemporáneos incluyen producciones como "Cats" y "Un tranvía llamado deseo".

Asimismo, el teatro moderno a menudo aborda temáticas políticas, reflejando ideologías y conflictos, con ejemplos históricos en la Unión Soviética y la actual China.

Además, el repertorio teatral contemporáneo abarca óperas, operetas, zarzuelas, ballets y otros estilos que han perdurado a lo largo de los siglos, presentándose regularmente en teatros alrededor del mundo. Estas representaciones incluyen tanto obras clásicas como modernas, realizadas en diversas temporadas a lo largo del año.

El teatro actual también se caracteriza por su agilidad en el cambio de escenografías, utilizando materiales ligeros que permiten transformaciones rápidas y eficaces del espacio escénico, adaptándose fielmente a los distintos contextos de las narrativas.

1.5. Tipos de teatro

- a) **Teatro cómico.** - Es un género en el que los personajes se encuentran con situaciones en las que muchas veces se ridiculizan sus debilidades o defectos o situaciones cómicas en las que los personajes se encuentran, mientras el personaje desarrolla la trama, en estas obras la trama suele terminar de manera positiva ("feliz final"), pero también puede tener finales trágicos. En las comedias, los personajes suelen representarse en situaciones divertidas o humorísticas para hacer feliz al público.
- b) **Teatro trágico.** - El teatro trágico es un escenario en el que los personajes enfrentan situaciones como destinos indescriptibles, muchas veces destinos desastrosos o desfavorables, donde los personajes deben enfrentar los arreglos de dioses y gobernantes, así como situaciones de amor imposible, entre otras. Los temas son de naturaleza similar, ya que los personajes sufren por diversos motivos (muerte de seres queridos y otras desgracias), ya que soportan muchos altibajos a lo largo de la trama, y la trama muchas veces tiene un final infeliz, como la muerte de un familiar u otro ser querido.

- c) **Teatro infantil.** - El teatro infantil incluye obras escritas y presentadas para un público infantil, obras destinadas al entretenimiento infantil (por ejemplo, espectáculos de marionetas) y obras escritas por niños y adolescentes. Así como representaciones realizadas por niños (como es el caso de las obras escolares).
- d) **Teatro al aire libre.** - Son representaciones que se desarrollan en escenarios improvisados o en lugares externos (calles, plazas, etc.), es decir, fuera de edificios especializados en la realidad (teatro).
- e) **Teatro de títeres.** - Es la representación de historias nocivas en general, y se realiza mediante títeres que encarnan a los personajes. Estas obras suelen estar dirigidas a un público infantil, aunque hay obras dirigidas a un público adulto que tienen temática política, sátira, etc.
- f) **Teatro pedagógico.**- Se entiende por teatro pedagógico, a las diversas obras de teatro, que están enfocadas a la educación, pueden ser de índole educativa en cuanto a ser herramientas escolares (especialmente en grados de preprimaria o los primeros grados de la primaria), o de índole religiosa, como diversas representaciones con las que se enseñan varias historias a los niños, dentro de la educación que es impartida dentro de algunos grupos religiosos, así mismo también han sido maneras de enseñar principios morales a través de la historia, como en varios casos de obras del teatro griego.
- g) **Teatro mímico.** - Es aquel en donde se dan a conocer diversas emociones mediante acciones y gesticulaciones realizadas con el propio cuerpo, los diálogos que pudieran existir en otro tipo de obra teatral, son sustituidos mediante gestos y movimientos corporales, con los que el espectador capta lo que el actor o mimo, pretende expresar, generalmente son cuestiones de índole cómica dedicadas a dar risa al espectador. (Clemenceau Pablo, 2014)

1.6. Teatro infantil en la historia

A lo largo de la historia, numerosos teóricos han subrayado la importancia de la participación infantil en el teatro. Destacados pensadores como Platón ya sugerían que los niños, desde temprana edad hasta la adolescencia, debían involucrarse en actividades culturales como cánticos y danzas públicas. Esquilo, por su parte, resaltó el valor de la expresión artística en los más jóvenes, promoviendo su integración en las tradiciones folclóricas de su comunidad. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el teatro de marionetas se convirtió en una forma popular de entretenimiento infantil, y en los siglos XVI y XVII, el teatro español empezó a incluir a niños en sus producciones.

La tradición pedagógica del teatro fue revitalizada por los salesianos, quienes reconocieron su valor educativo. En los siglos XIX y XX, figuras literarias como los hermanos Grimm, Charles L. Dodgson (Lewis Carroll), Charles Dickens y Antoine de Saint-Exupéry hicieron aportes significativos al teatro infantil. Sin embargo, fue en 1909 cuando Jacinto Benavente y Eduardo Marquina establecieron formalmente un teatro dedicado a niños en España, con Valle-Inclán sumándose más tarde a esta iniciativa.

Hasta la fecha, tanto escritores como educadores valoran el teatro para niños por sus beneficios educativos, reconociendo su rol en el desarrollo integral de los jóvenes. Además de ser una actividad extracurricular comúnmente ofrecida, el teatro infantil no exige habilidades innatas en los participantes, sino más bien un deseo de disfrutar, crear e interpretar historias, y socializar.

Las academias de teatro emplean juegos y ejercicios, tanto grupales como individuales, para fomentar en los niños el desarrollo de habilidades verbales y corporales, además de estimular su memoria y agilidad mental. Participar en teatro ayuda a los niños a memorizar diálogos y trabalenguas, contribuyendo significativamente a mejorar su dicción.

1.7. Intérpretes del teatro infantil

- a) **El papel del niño y la niña en el arte dramático:** La importancia del arte dramático en la educación inicial reside en aprovechar el amplio espectro de oportunidades que la dramatización y el teatro ofrecen para el desarrollo de diversas competencias y habilidades en los niños. No es imprescindible que los más pequeños realicen teatro formalmente; actividades como la dramatización y el juego de roles se ajustan mejor a sus intereses y etapas de desarrollo.

- b) **La función del director teatral:** Este debe adoptar un enfoque inclusivo y democrático, posicionándose como un compañero más en el viaje del juego teatral. Esta relación de igualdad fomenta un ambiente de cooperación y disfrute mutuo en el proceso creativo.

- c) **El rol de los técnicos teatrales:** A menudo, el profesor del aula asume estas responsabilidades, pero este escenario presenta una excelente oportunidad para incorporar a la comunidad educativa en el proyecto. Esto incluye a otros docentes, estudiantes de diferentes niveles y, especialmente, a los padres y madres de familia, enriqueciendo la experiencia teatral.

- d) **La audiencia en el teatro infantil:** Los espectadores de estas representaciones infantiles suelen ser especialmente receptivos y motivadores. Por tanto, es importante involucrarlos en el proceso de educación teatral, fomentando su participación activa y consciente en este ámbito artístico.

1.8. Beneficios del teatro infantil

La participación en actividades teatrales potencia significativamente la autoestima infantil, fomentando el respeto y la colaboración dentro de un grupo. A través del teatro, los niños adquieren habilidades para identificar, comprender y gestionar sus emociones, al tiempo que aprenden el valor de la disciplina y la perseverancia en sus esfuerzos. Adicionalmente, estas actividades les permiten desenvolverse con soltura frente a un público.

El teatro ofrece múltiples beneficios adicionales, entre los que se incluyen:

- Fortalecimiento de habilidades académicas, como la lectura y el aprecio por la literatura.
- Enriquecimiento en áreas de conocimiento como el lenguaje, las artes y la historia.
- Facilitación de la socialización, especialmente para aquellos niños que enfrentan desafíos en su comunicación.
- Mejora en la concentración y atención.
- Transmisión y fomento de valores.
- Estímulo para la reflexión.
- Incentivo en el uso y exploración de los sentidos.
- Promoción del pensamiento crítico y analítico.
- Estimulación de la creatividad e imaginación.
- Incremento en la confianza y seguridad en sí mismos.
- Apoyo en la exploración de su mundo fantástico e imaginativo.

Se recomienda que los niños comiencen a participar en clases de teatro a partir de los cinco años, momento en el cual poseen la capacidad de leer, comprender y memorizar eficazmente. A esta edad, están en una fase de absorción y aprendizaje acelerado, aprovechando al máximo los estímulos y conocimientos que les rodean.

CAPÍTULO II

EL TEATRO PARA NIÑOS EN EL AULA DEL NIVEL INICIAL

2.1. Educar y divertirse mediante el teatro

La iniciación de un niño en el teatro no necesariamente preludia una carrera actoral futura. Más bien, en el ámbito del teatro infantil, el enfoque no está en la actuación o el aprendizaje técnico del arte dramático, sino en el juego creativo. Los niños se dedican a crear e inventar, aprendiendo a participar y colaborar dentro de un ambiente grupal.

Las clases de teatro para niños ofrecen beneficios terapéuticos y fomentan la socialización. La formación se cimenta en el trabajo de grupo, ejercicios psicomotores, y la interacción física entre pares, constituyendo pilares fundamentales de la educación dramática.

El teatro representa una fuente inagotable de entretenimiento y aprendizaje. Para los más jóvenes, la experiencia teatral trasciende la mera realización de un espectáculo. Lejos de buscar la formación de futuras estrellas, el teatro infantil debe concebirse como una experiencia enriquecedora, adquirida a través del lúdico acto de jugar, tal como destaca Guía Infantil en 2018.

2.2. El teatro y el currículo del nivel inicial

En el ámbito protegido y privado del aula, lejos de la mirada del público y despojado de elementos teatrales convencionales como iluminación, decorados y vestuario, el teatro con objetivos educativos prioriza la experiencia vivencial sobre la presentación; enfocándose más en el proceso de aprendizaje que en el producto final. Este enfoque promueve una dinámica espontánea, donde se emplean diversas fuentes

de inspiración, tales como narrativas, canciones, poemas o situaciones específicas, para dar inicio a los ejercicios.

Estas actividades pueden llevarse a cabo tanto en aulas como en cualquier espacio que se considere apropiado para alcanzar los objetivos pedagógicos propuestos. La estructura de los diálogos y la configuración de las escenas pueden ser tanto predeterminadas como improvisadas, según lo que se busque enseñar. El aspecto fundamental es que los participantes consigan expresarse, tanto verbal como físicamente, compartiendo sus sentimientos e imaginación sin restricciones y sin poner el énfasis en la perfección del desempeño.

En esencia, el teatro con propósitos educativos se emplea como una herramienta para el fortalecimiento de habilidades y el desarrollo de facetas clave de la personalidad individual y colectiva de los estudiantes, mejorar su capacidad para valorar el arte y, en menor medida, identificar y nutrir los intereses y talentos de aquellos estudiantes que demuestren una predisposición especial hacia esta disciplina, según señala el MINEDU en 2007.

La Educación Inicial representa el escalón inicial dentro del sistema de Educación Básica Regular, dirigido a niños y niñas menores de 6 años. Este nivel es crucial ya que en él se establecen las bases fundamentales para el desarrollo integral de los individuos, abarcando aspectos biológicos, emocionales, cognitivos y sociales. Además, prepara el terreno para el cultivo de competencias esenciales, asegurando una transición cohesiva y alineada hacia la Educación Primaria, garantizando así uniformidad tanto en el enfoque pedagógico como en el currículo.

En el nivel de Educación Inicial, se adopta una perspectiva que valora profundamente a los niños y niñas como seres con derechos propios, reconociendo sus necesidades particulares de desarrollo. Se les considera agentes activos, capaces de pensar, actuar, interactuar y aprovechar de su entorno lo necesario para su crecimiento y transformación. Asimismo, se enfatiza su naturaleza social, subrayando la importancia del cuidado y afecto por parte de otros para su desarrollo en un contexto cultural y lingüístico específico.

Se pone especial atención a las características y necesidades propias de esta etapa de desarrollo, priorizando actividades como el juego, la exploración y el descubrimiento, así como momentos de cuidado diario, los cuales son claves para estimular el aprendizaje.

Este nivel educa y desarrolla a los niños y niñas en una colaboración estrecha con las familias, reconociéndolas como la primera y más influyente institución en la vida temprana del niño. De igual manera, la Educación Inicial sirve como el primer entorno público donde los pequeños comienzan a formarse como ciudadanos, según lo indica el MINEDU en 2016.

El disfrute que las actividades teatrales pedagógicas tienen para los niños y jóvenes es una ventaja que se puede aprovechar para afianzar diversos aspectos relativos a la educación. La creatividad es un componente asociado con el teatro que hace que niños y grandes se integren de una forma muy placentera con las infinitas temáticas que pueden representarse. Factores emocionales, cognitivos, educativos y de la personalidad se juntan para apoyar el proceso de la enseñanza.

En la organización de eventos teatrales con un enfoque educativo, el lenguaje corporal desempeña un papel principal. Para que estas actividades sean enriquecedoras y aporten valor a la comunidad estudiantil, es crucial considerar varios aspectos:

- Las temáticas de las obras deben ser adecuadas para las edades de los niños, ya sea a través de la caracterización de personajes o el uso de marionetas.
- Las representaciones deberían ser breves, pero al mismo tiempo dinámicas y entretenidas. Es esencial que las lecciones morales se presenten de manera creativa para mantener el interés.
- Añadir colorido a los escenarios enriquece visualmente el espectáculo. Esto también ofrece la oportunidad a los niños que no actúan de contribuir en la creación de decorados y vestuario.

- Mantener la puntualidad tanto en el inicio como en la conclusión de la obra es clave para garantizar la asistencia del público, generalmente compuesto por familiares de los estudiantes, y fomentar la participación en eventos futuros.
- La seguridad en el recinto es fundamental, incluyendo rutas de evacuación adecuadas y la disponibilidad de personal sanitario, dado que la preparación de las obras demanda un gran esfuerzo y puede derivar en agotamiento físico o emocional.

La integración de la educación y la cultura es esencial. Disciplinas como la pintura, el teatro, el cine y la gastronomía son vitales para el desarrollo intelectual de los alumnos y su comprensión del mundo. Incorporar elementos culturales en la educación, como el teatro, puede revitalizar el aprendizaje y ofrecer experiencias educativas únicas.

2.3. Teatro en el aula

Podría resultar sorprendente considerar el Teatro como una innovación en el ámbito educativo, dado su milenario legado y su papel destacado en enriquecer la vida cultural de los centros de enseñanza. Sin embargo, el Teatro escolar no debería limitarse a ser un evento culminante del año académico; tiene el potencial de convertirse en el corazón de nuestra labor educativa, ofreciendo mucho más de lo que tradicionalmente se le ha atribuido.

En una era marcada por una comunicación deficiente, donde prevalece la soledad entre los jóvenes, el Teatro emerge como una herramienta poderosa. No sólo deberíamos alentar a los niños a expresar su mundo interno, como sucede en las clases de arte, sino también enseñarles el valor de escuchar. La sociedad actual enfrenta el desafío de la sobreexposición a mensajes constantes, lo que nos ha llevado a una especie de sordera colectiva, una incapacidad para escuchar realmente a los demás.

La prevalencia de los medios audiovisuales ha cambiado la forma en que los niños interactúan con el mundo. Consumidores pasivos de contenido, muchos niños han perdido la capacidad de jugar, reír y competir sanamente, reemplazando estas

actividades vitales por la interacción con dispositivos electrónicos. Esta transformación subraya la urgencia de reintroducir actividades que fomenten la expresión personal y el intercambio de ideas y emociones.

El Teatro se presenta como la actividad artística ideal para cumplir con este propósito. Es, esencialmente, un diálogo que invita a la reflexión, al desafío y a la celebración. Frente a los desafíos contemporáneos como la superprotección, el consumismo, el aislamiento y diversas problemáticas familiares y personales, el Teatro ofrece una oportunidad única para el desarrollo emocional y social.

El TEATRO DE AULA, conceptualizado como una estrategia pedagógica integral, invita a la participación activa de toda el aula en un proyecto dramático. Este enfoque no solo atraviesa disciplinas y contenidos curriculares de manera transversal, sino que se convierte en el eje alrededor del cual gira la experiencia educativa, tanto dentro como fuera del aula. Al valorar todas las voces y perspectivas, el Teatro de Aula promueve un ambiente de aprendizaje inclusivo, flexible y dinámico, donde cada estudiante es visto como protagonista y autor de su propio aprendizaje.

2.4. Los beneficios del teatro en el aula

Como se ha señalado, la Pedagogía Teatral es un elemento crucial en la educación debido a su capacidad para enriquecer todos los aspectos del proceso educativo, ofreciendo herramientas significativas para la mejora del currículo. No obstante, implementar la Pedagogía Teatral como una innovación educativa representa un desafío considerable.

Participar en talleres de teatro pedagógico potencia la expresión oral de los individuos y enriquece su vocabulario. Además, el uso expresivo del cuerpo permite la representación de experiencias y vivencias personales. La consecución de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas es el fruto de estimular la creatividad, lo que fomenta diversos tipos de pensamiento y contribuye a un incremento de la inteligencia.

Es relevante resaltar también cómo la Pedagogía Teatral beneficia el desarrollo de la capacidad de expresión y comprensión, y por lo tanto, mejora las habilidades comunicativas de los estudiantes. Actividades que involucran movimiento y locomoción favorecen el desarrollo psicomotor, potenciando la comprensión de conceptos temporales y espaciales, lo cual, a su vez, mejora la cognición y el razonamiento lógico-matemático. Este avance tiene un impacto positivo en el rendimiento en matemáticas y otras áreas relacionadas.

2.5. El teatro, expresión oral, corporal, gestual

El lenguaje corporal revela aspectos esenciales sobre nuestra identidad, emociones y preferencias. Durante la interacción social, nuestras manifestaciones no verbales ofrecen pistas sobre nuestro nivel de entendimiento y acuerdo con lo que se discute, e incluso pueden contradecir nuestras palabras.

Tanto el lenguaje corporal en su conjunto como sus elementos específicos, como los gestos, son formas de comunicación tan cruciales como el habla. Es fundamental tener en cuenta y saber interpretar el lenguaje corporal de nuestros interlocutores en el proceso de comunicación.

Dentro de la comunicación no verbal, aspectos como la proximidad física, el contacto físico, la manifestación de emociones, el contacto visual, el tono y volumen de la voz, así como los momentos de silencio, son fundamentales.

La comprensión del lenguaje corporal resulta más intuitiva y directa entre personas que comparten el mismo idioma, cultura e idiosincrasia. No obstante, existen notables diferencias en la interpretación de los gestos y expresiones corporales entre individuos de distintas regiones geográficas, lenguajes y culturas, lo que puede dar lugar a malentendidos o interpretaciones erróneas.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- En Educación inicial el teatro debe ser parte del desarrollo del niño integrado en el currículo para su aplicación, ya que como se ha visto el teatro ofrece grandes beneficios para los niños y sobre todo para los menores de 6 años, de esta manera el aprendizaje se vuelve más interactivo y divertido que es lo que esperan los niños, para que sientan agrado de llegar al salón de clases.

SEGUNDO.- El teatro se convierte en apoyo para el docente, ya que de esta manera los niños asimilan mejor gracias a las vivencias que interpretan a través de la dramatización, lo cual le permite ser más sociable e insertarse con facilidad a la etapa de aprendizaje

TERCERO.- El nivel de educación inicial es trascendental para la persona ya que forma los cimientos para la creación de una buena persona quien contribuirá con la sociedad

RECOMENDACIONES.

- El salón de clases debe organizarse adecuadamente para que se transforme en el escenario pedagógico, donde se desarrollarán las capacidades, habilidades para el logro de competencias en el niño del nivel inicial
- Se debe involucrar a los adultos en el desarrollo de las actividades de los niños aplicando el teatro con sus hijos en todos los aspectos de su vida consolidando incluso valores y principios que vayan de la mano con la disciplina, es decir será nuestro aliado para la formación integral del niño, desde el hogar y en las instituciones educativas.
- Fomentar el teatro como apoyo pedagógico, ayuda a los niño/as en la mejora del lenguaje, de la comprensión y especialmente de la expresión. Amplían su vocabulario; mejora la pronunciación, entonación y vocalización; permite conocer su voz aguda, grave, fuerte y débil. Impulsa a los niños/as más tímidos a ir perdiendo poco a poco ese miedo a relacionarse con los demás o a hablar en público y a aceptarse a sí mismo, por lo tanto se está propiciando a una buena socialización, autoestima y autonomía personal.

REFERENCIAS CITADAS

Almena F. (1994) Teatro realizado por niños y jóvenes. Teatro en la escuela. I Jornada de teatro infantil y juvenil de la UNED.

Blanco Rubio Petra Jesús, (2001). El teatro de aula como estrategia pedagógica. Proyecto de innovación e investigación pedagógica.

Clemenceau Pablo, (2014). Tipos de teatro.

Cruz P. (2014). Creatividad e inteligencia emocional (Cómo desarrollar la competencia emocional en Educación Infantil, a través de la expresión lingüística y corporal

Guía infantil, (2015). El teatro infantil para niños.

Hurtado Amas, (2016) Lenguaje corporal y comunicación no verbal.

Mercer, Á. (2004). Taller de teatro: cómo organizar un taller y una representación teatral. Barcelona: Alba Editorial.

MINEDU, (2007). Estrategias creativas para el aprendizaje y la enseñanza de la educación por el arte.

MINEDU, (2016). Currículo nacional de la educación básica. Programa curricular de Educación Inicial.

Muñoz Bernal Luis Jerónimo, Parada G. Luz Dary, (2015). El teatro pedagógico como herramienta de desarrollo de las habilidades de expresión oral en los niños, a partir de la propuesta de talleres y unidades didácticas aplicada en el grado sexto del colegio Pierre de Fermat.

Muñoz B. (2010). Panorama de los textos teatrales para niños y jóvenes. Madrid España.

Peñuela Salazar Jenny Alexandra, (2015). El teatro una forma diferente de comunicarse con el mundo.

S. Mariana, (2013). ¿Qué nos dice el lenguaje gestual y corporal?.

Torres Monreal, Oliva César, (2002). Francisco. Historia básica del arte escénico. Cátedra, Madrid.