

**EL ARTE ESCÉNICO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA DE VINCULACIÓN
COMUNITARIA: ESTUDIO DE CASO**
**PERFORMING ARTS AS A PEDAGOGICAL TOOL FOR PROMOTING SOCIAL
COHESION: CASE STUDY**

Autores: ¹Brisa Canela Castillo Burbano, ²Dayana Lisbeth Lema Alomoto, ³María Victoria León Raura.

¹ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0004-1859-3702>

²ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0003-8098-837X>

³ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-9261-9676>

¹E-mail de contacto: brisa.castillo6055@utc.edu.ec

²E-mail de contacto: dayana.lema7908@utc.edu.ec

³E-mail de contacto: maria.leon3935@utc.edu.ec

Afiliación: ^{1*2*3*}Universidad Técnica de Cotopaxi, (Ecuador).

Artículo recibido: 9 de Agosto del 2025

Artículo revisado: 13 de Agosto del 2025

Artículo aprobado: 16 de Agosto del 2025

¹Bachiller en Ciencias egresada del Colegio Particular “Miguel Ángel Asturias”, (Ecuador).

²Bachiller en Ciencias egresada del Colegio Público “Ramón Barba Naranjo”, (Ecuador).

³Graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca (España), Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la Universidad de Salamanca, (España). Doctorante en Español: Investigación Avanzada en Lengua y Literatura por la Universidad de Salamanca, (España).

Resumen

El objetivo de la presente investigación fue analizar la incidencia del arte escénico como herramienta pedagógica de vinculación comunitaria en los estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Extensión Pujilí, profundizando en la influencia del teatro en el desarrollo integral de los estudiantes y la vinculación de la universidad con la comunidad. La investigación se desarrolló con un enfoque metodológico cualitativo a través de un estudio de caso, empleando un muestro intencional seleccionando estudiantes inmiscuidos en actividades artísticas. Además, con la finalidad de recolectar datos reales se aplicó entrevistas semiestructuradas a docentes y estudiantes, para posteriormente procesar los datos mediante el software Atlas.ti generando un análisis de tema y contenido. Los resultados que se obtuvieron mostraron que el arte escénico aporta de manera significativa al desarrollo de habilidades socioemocionales, comunicativas y creatividad de los estudiantes. En la entrevista aplicada a los docentes se pudo identificar cinco categorías primordiales que aportan de manera significativa al objetivo de este trabajo. Por su parte, los estudiantes evidencian beneficios enmarcados en el

aprendizaje significativo, el hecho de fortalecer la identidad cultural, sin embargo, señalaron la presencia de obstáculos como la falta de recursos escenográficos y una infraestructura adecuada para los ensayos. Se concluye que el teatro es una herramienta pedagógica eficaz para la formación integral universitaria y la vinculación con la comunidad, surgiendo así la propuesta de crear el grupo teatral “Máscaras de Maíz”.

Palabras clave: Arte escénico, Teatro, Vinculación comunitaria, Herramienta pedagógica, Desarrollo integral, Identidad cultural, Metodología cualitativa.

Abstract

The aim of this research was to examine the impact of performing arts as a pedagogical tool for community engagement among students in the Language and Literature program at Technical University of Cotopaxi, Campus Pujilí. The study explored how theater contributes to students' holistic development and strengthens the university's connection with the local community. A qualitative case study methodology was employed, using purposive sampling to select students actively involved in artistic activities. To gather reliable data, semi structures interviews were conducted with both teachers and students. The

collected information was analyzed using Atlas.ti software, allowing for thematic and content-based interpretation. The findings revealed that performing arts significantly enhance students' socio-emotional, communication, and creative skills. From the interviews with faculty members, five key categories emerged that strongly support the study's objective. Students also highlighted several benefits, such as meaningful learning experiences and the reinforcement of cultural identity. However, they also pointed out challenges, including limited access to stage resources and inadequate infrastructure for rehearsals. In conclusion, theater proves to be an effective educational strategy for comprehensive student development and for fostering university–community engagement. Based on these findings, the creation of the theater group "Máscaras de Maíz" is proposed.

Keywords: Performing arts, Theater, Community engagement, Pedagogical tool, Holistic development, Cultural identity, Qualitative methodology.

Sumário

O objetivo desta pesquisa foi analisar a incidência da arte cênica como ferramenta pedagógica de vinculação comunitária nos estudantes do curso de Língua e Literatura da Universidade Técnica de Cotopaxi, Extensão Pujilí, aprofundando-se na influência do teatro no desenvolvimento integral dos estudantes e na conexão da universidade com a comunidade. A pesquisa foi desenvolvida com uma abordagem metodológica qualitativa por meio de um estudo de caso, utilizando uma amostragem intencional com a seleção de estudantes envolvidos em atividades artísticas. Além disso, com o objetivo de coletar dados reais, foram aplicadas entrevistas semiestruturadas a professores e estudantes, para posteriormente processar os dados utilizando o software Atlas.ti, gerando uma análise de tema e conteúdo. Os resultados obtidos mostraram que a arte cênica contribui significativamente para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, comunicativas e de criatividade dos estudantes. Na entrevista aplicada aos professores, foram identificadas

cinco categorias primordiais que contribuem significativamente para o objetivo deste trabalho. Por sua vez, os estudantes evidenciaram benefícios relacionados ao aprendizado significativo e ao fortalecimento da identidade cultural, embora tenham apontado obstáculos como a falta de recursos cenográficos e uma infraestrutura adequada para os ensaios. Conclui-se que o teatro é uma ferramenta pedagógica eficaz para a formação integral universitária e a vinculação com a comunidade, surgindo assim a proposta de criar o grupo teatral "Máscaras de Maíz".

Palavras-chave: Arte cênica, Teatro, Vinculação comunitária, Ferramenta pedagógica, Desenvolvimento integral, Identidade cultural, Metodologia qualitativa.

Introducción

El arte escénico, con sus diversas formas de expresión como el teatro, la danza, la música y el movimiento corporal, se ha establecido como una herramienta educativa novedosa y con un impacto significativo en la formación académica. Su uso, en la educación universitaria, impulsa la formación integral de los estudiantes en tanto que cultiva sus habilidades sociales, emocionales e intelectuales, a la vez que afianza la identidad cultural y el sentido de pertenencia a la comunidad. En este sentido, el arte escénico se convierte en una herramienta pedagógica valiosa que permite a la Universidad Técnica de Cotopaxi conectar con su comunidad. Por esta razón, el presente estudio se enfoca en el arte escénico como instrumento pedagógico en la vinculación con la comunidad. El propósito de la investigación es examinar cómo el teatro, concretamente, influye en el desarrollo de los alumnos y, al mismo tiempo, refuerza los vínculos entre la universidad y su entorno local. En este sentido, la vinculación comunitaria implica una interacción dinámica entre la institución educativa y su contexto social,

cultural y económico, ya que genera procesos de aprendizaje y desarrollo mutuo. El arte escénico facilita la transmisión de conocimientos y la construcción conjunta de saberes, la sensibilización hacia temas sociales y la promoción de valores como la solidaridad y la inclusión (Barba, 1986; Boal, 1995).

Autores como Eisner (2002) han subrayado la trascendencia de las artes en la educación para el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad, las cuales se constituyen en competencias fundamentales para una preparación adecuada. Asimismo, la Metodología de Aprendizaje Basado en las Artes Escénicas (MABAE) se ha propuesto como un enfoque que incorpora el arte en el aula para fomentar un aprendizaje activo y significativo (Pérez, 2013). No obstante, en muchas universidades, la integración del arte escénico en los procesos de enseñanza y vinculación con la comunidad enfrenta obstáculos como la ausencia de programas bien definidos, la limitada capacitación de los docentes en metodologías artísticas y una valoración insuficiente del arte como recurso educativo (Ortiz, 2015). Esta situación restringe el potencial transformador del arte escénico para enriquecer la formación académica y fortalecer la relación con la comunidad local.

La relevancia de este tema se fundamenta en el papel del arte escénico como catalizador en el desarrollo de competencias transversales fundamentales para la formación integral de los estudiantes. Entre estas competencias se destacan la comunicación efectiva, la empatía, el trabajo colaborativo y la resolución creativa de problemas, las cuales constituyen habilidades indispensables para su proyección personal y profesional en diversos ámbitos (Chalmers, 2003; Espinosa, 2008). Asimismo, el fomento de la participación activa tanto del estudiantado como de los miembros de la

comunidad propicia la creación de espacios de diálogo intercultural y de construcción colectiva de saberes, lo que, a su vez, aporta a los procesos de transformación social y al fortalecimiento del tejido cultural local (Pozuelo, 2009). En síntesis, esta investigación se propone realizar un análisis profundo del contexto institucional y comunitario que sirva como fundamento para el diseño e implementación de estrategias pedagógicas innovadoras basadas en el arte escénico. Dicho análisis constituirá la base para la posterior creación de Máscaras de Maíz, como una propuesta teatral que fortalezca la vinculación entre la universidad y la sociedad, aporte a la innovación educativa, consolide el compromiso social de la institución y contribuya al desarrollo cultural y social de la región.

El arte escénico hace alusión a aquellas formas de expresión artística que tienen lugar en un espacio físico y temporal determinado en relación con un público, y a partir de la combinación del cuerpo, la voz, el movimiento, la música, la escenografía y más elementos que se conjugan para una acción escénica. Es decir, está formado por el conjunto de diferentes prácticas escénicas como el teatro, la danza, la ópera, el performance, etc., y se caracteriza por su carácter circunstancial y por la posibilidad de crear un vínculo emocional o intelectual con quien lo recibe (Carlson, 2018). Se ha considerado su potencial transformador individual y social, en tanto son un medio de representación de identidad, cultura y relaciones sociales a través de la «performance» como acto comunicativo (Schechner, 2013).

Schechner introduce el concepto de *restored behavior*, es decir, acciones que han sido ensayadas, repetidas, reconstruidas y representadas. Esto es clave para entender el performance como un fenómeno cultural amplio. Asimismo, para Brook (1995) el teatro

se asocia con un espacio vacío que cobra sentido mediante la relación de los actores y el público. El espacio vacío de Brook posibilita el acceso y la ejecución del teatro comunitario en cualquier contexto; su concepto de espacio vacío elimina la dependencia de estructuras escénicas formales y devuelve al teatro su carácter inmediato, accesible y humano. Mientras el *restored behavior* de Schechner proporciona el marco para comprender cómo estas acciones teatrales revitalizan prácticas culturales y construyen sentido colectivo. Ambos conceptos, aplicados de manera complementaria, refuerzan el potencial del arte escénico como herramienta pedagógica de vinculación universitaria y comunitaria.

Dentro del campo de las artes escénicas, el teatro se constituye en una de las manifestaciones artísticas más representativas. Se trata de una práctica artística que articula la representación de historias o ideas a través de la actuación, el diálogo, el movimiento y los elementos visuales, en un espacio escénico concebido para establecer lazos con un público (Pavis, 2016). El teatro no es una mera exhibición que provoca hilaridad o llanto, sino que se convierte en un espacio que educa, reflexiona sobre la condición humana y promueve el diálogo para lo social: el teatro es un recurso importante para la vinculación comunitaria (Boal, 1995). Desde las perspectivas más clásicas planteadas por Aristóteles –quien en su *Poética* definió el teatro como una imitación de las acciones humanas que provoca la catarsis de los espectadores– hasta los enfoques más actuales que resaltan la función social del teatro. Es decir, el recorrido de la teoría y práctica teatral ha cambiado drásticamente hasta el campo social. En efecto, Augusto Boal, 1995, en su *Teatro del oprimido* considera el teatro como una herramienta de empoderamiento y transformaciones social, en el que los

espectadores se convierten en actores, puesto que participan en la resolución de los conflictos que representan. Brecht (1964), por otra parte, habla del teatro épico como instrumento para la reflexión crítica más que la identificación emocional con los personajes. Para ello se recurre a técnicas como el distanciamiento mediante el cual se busca estimular el pensamiento analítico del público. En definitiva, estas teorías presentadas abogan por la empleabilidad del teatro en la educación como vínculo con la comunidad, ya que promueve habilidades como la empatía, el pensamiento crítico y la colaboración.

En educación, el arte escénico se presenta como una herramienta pedagógica que favorece el aprendizaje activo, la creatividad y el desarrollo de las habilidades socioemocionales (Eisner, 2002). Es menester abordar la Metodología de Aprendizaje Basado en las Artes Escénicas de Pérez Aldeguer (2013), que pone de relieve las artes escénicas como mecanismo para facilitar el aprendizaje significativo en función de la conexión entre la experiencia estética, el desarrollo cognitivo y el desarrollo afectivo. A nivel internacional, el arte escénico se ha consolidado como un recurso pedagógico que trasciende la mera instrucción, configurándose como un medio de vinculación comunitaria capaz de interpelar las estructuras sociales y culturales vigentes en las instituciones educativas, particularmente en el espacio universitario, donde su potencial transformador resulta ineludible. En diferentes países –como Reino Unido, Canadá o Australia–, el teatro comunitario se ha integrado en los programas universitarios para abordar problemáticas sociales como la inclusión, la diversidad cultural y el cambio climático. En el caso del Reino Unido, el *Applied Theatre* es utilizado en universidades como la Universidad de Manchester para trabajar con comunidades

marginadas y promover el diálogo intercultural o el empoderamiento social (Nicholson, 2014); y en el caso de Canadá, programas como los de la Université de la Colombie-Britannique combinan teatro y educación para promover la resiliencia comunitaria en contextos indígenas mediante el uso de metodologías participativas como aquellas propuestas por Boal (1995). Finalmente, Thompson & Schechner (2022) analizaron el uso del teatro aplicado en universidades australianas: se destacó su capacidad para abordar conflictos sociales y promover la cohesión comunitaria, aunque señalaron la necesidad de mayor financiamiento para sostener estos programas.

En el ámbito hispanoamericano, Rodríguez et al. (2023) estudiaron el impacto de las artes escénicas en programas universitario en España, los resultados apuntan a que las actividades teatrales incrementan el sentido de pertenencia comunitaria y desarrollan habilidades blandas como la empatía y el trabajo en equipo. Los autores, asimismo, recomiendan potenciar políticas institucionales para formalizar su uso. Por otro lado, para Gómez-Moreno et al. (2021), tras explorar el uso del teatro como herramienta pedagógica en universidades latinoamericanas, concluyeron que las dramatizaciones en el aula mejoran la comprensión de textos literarios y desarrollan habilidades comunicativas en estudiantes de pedagogía. Su estudio destaca la necesidad de formación docente para integrar el teatro de manera sistemática en el currículo. Martínez y Vargas (2024) estudiaron la aplicación de la Metodología de Aprendizaje Basado en las Artes Escénicas (MABAE) en una universidad mexicana y demostraron que esta metodología mejora el pensamiento crítico y la creatividad en estudiantes de ciencias sociales. Sin embargo, señalan la falta de recursos y formación docente como barreras principales.

Además, Pérez y Castillo (2020) examinaron el rol del teatro en la formación de docentes en una universidad ecuatoriana. Sus resultados apuntan a que las actividades teatrales mejoran la autoconfianza y la capacidad de los estudiantes para abordar problemáticas sociales en el aula. Recomiendan integrar el teatro en los planes de estudio de pedagogía. El arte escénico, en concreto, el teatro es un recurso pedagógico y social con un impacto tangible en la construcción de comunidades más inclusivas, resilientes y cohesionadas. La experiencia internacional y nacional demuestra que su incorporación en la educación superior permite abordar problemáticas sociales complejas, a la vez que fortalece el compromiso ético y cultural de las universidades con su entorno.

Por otro lado, Silva y Torres (2022) investigaron, en Chile, el impacto del teatro comunitario en la vinculación. Estos resultados muestran que los proyectos teatrales fortalecen la confianza de las comunidades hacia la institución y promueven la inclusión social pese a los retos logísticos y financieros. En nuestro país, García & Morales (2023), en la Universidad de Cuenca, concluyeron que las representaciones teatrales fortalecen la identidad cultural de comunidades rurales, pero enfrentan desafíos logísticos como el transporte y la falta de financiamiento. Es decir, la incorporación del arte escénico en el currículo académico de las universidades ecuatorianas es bastante limitado. Del mismo modo, los enfoques pueden estar centrados en actividades de carácter extracurricular. Es decir, el teatro comunitario y las artes escénicas poseen un alto potencial para fortalecer los lazos de la universidad con la comunidad, promueven la inclusión social y consolidan la identidad cultural.

El arte escénico, al facilitar los procesos de diálogo intercultural y construcción colectiva de

saberes, se configura como un puente ideal para fortalecer las interacciones sociales (Barba, 1986). De esta manera, se puede fortalecer la vinculación comunitaria, pues esta puede comprenderse como el proceso mediante el cual las instituciones educativas, en este caso, la universidad, establecen relaciones interdependientes en relación con el entorno social, cultural y económico. Dicho vínculo se establece gracias a la creación de enlaces e interacciones sociales recíprocas que fortalecen el aprendizaje mutuo y la aportación, desarrollo y progreso de la comunidad (Tapia, 2019).

En el caso de la universidad, la vinculación se basa en la integración de la docencia, la investigación y la extensión para dar respuesta a las necesidades del medio, siempre promoviendo los valores de la diversidad, el respeto, la inclusión, la equidad y la solidaridad (Pozuelo, 2009). La vinculación comunitaria se basa en teorías que conciben la responsabilidad social de las universidades, pues para Freire (1970), la educación tiene que ser un acto de liberación que genere la concientización, es decir, el proceso por el cual las comunidades reflexionan sobre la realidad para transformarla. En este sentido, el arte escénico –y más concretamente, el teatro– hace de puente para la concientización social gracias a la representación de problemáticas sociales. Por ejemplo, en la Universidad Técnica de Cotopaxi en la cátedra de Literatura Española e Hispanoamericana se ha puesto en escena obras como *Picnic* de Fernando Arrabal, *Fuenteovejuna* de Lope de Vega, *Las Cruces sobre el agua* de Joaquín Gallegos Lara. Todas estas obras han constituido, desde diferentes perspectivas, épocas y voces un espacio de diálogo y reflexión. El aula se ha convertido en un escenario vivo en el que los estudiantes se apropian de los textos para encarnarlos y resignificarlos. Cada una de estas

representaciones ha abierto un espacio para el diálogo y la reflexión colectiva, pues al traer al presente las voces de distintos tiempo y geografía, se despiertan interrogantes sobre la justicia, la memoria, la violencia, la dignidad y la libertad. El teatro se convierte en un acto poético de resistencia y aprendizaje: la palabra literaria se hace cuerpo, y la escena se convierte en un territorio para pensar la historia, la cultura y la humanidad desde sus sombras más densas hasta sus atisbos de esperanza. De esta manera, se destaca la teoría de la acción comunicativa de Habermas (1987) destaca la importancia de los lugares de interacción discursiva donde confluye una construcción de consensos y un fortalecimiento de la cohesión social, lo que también se encuentra en los proyectos teatrales comunitarios que intentan provocar un impacto social. Asimismo, Chalmers (2003), por su parte, argumenta que las artes, en cuanto que proponen una participación, generan «comunidades de práctica» formadas por estudiantes y ciudadanos en la resolución de problemas comunes.

La vinculación comunitaria en el ámbito de la educación superior en Ecuador es un elemento vigente de manera mandatoria en el marco de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010), que obliga a las universidades a tener la obligación de contribuir al desarrollo social y cultural del país. El arte escénico, en especial el teatro, ha sido adoptado por diferentes universidades ecuatorianas como una estrategia de cumplimiento a este mandato estatal, sobre todo en el caso de las universidades que están situadas en contextos rurales e interculturales. Universidades como la Universidad de Cuenca y la Universidad Central del Ecuador han desarrollado proyectos teatrales que abordan temáticas que van desde la identidad cultural, la equidad de género y el resguardo de las tradiciones indígenas. En la Universidad

Técnica de Cotopaxi (UTC), Extensión Pujilí, el arte escénico, en particular el teatro, ha sido utilizado como un recurso pedagógico en la asignatura de Literatura española e hispanoamericana de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. La institución presenta interés institucional en la producción artística tal como se evidencia en los resultados de aprendizaje y los contenidos mínimo de la carrera en las asignaturas de la rama de Literatura.

Estos resultados abarcan la elaboración, el desarrollo, la construcción, el análisis y la valoración de obras dramáticas. Se ha contribuido a la puesta en marcha de iniciativas teatrales que aglutinan a los estudiantes con las comunidades. Estas actividades han permitido el desarrollo de habilidades comunicativas y de la empatía, así como el desarrollo de competencias para un efectivo trabajo en equipo, además de forjar la interrelación entre la universidad y la comunidad sociocultural de Pujilí, donde converge una rica cultura y tradiciones indígenas. Según el presente estudio de caso, los estudiantes de la UTC reportan que participar en actividades teatrales ha sido una experiencia transformadora, que ha mejorado su creatividad, confianza y comprensión de textos literarios, además de facilitar un aprendizaje vivencial que trasciende el aula (Castillo y Lema, 2025). Sin embargo, enfrentan retos como la falta de recursos (materiales, transporte), dificultades logísticas (coordinación de horarios, acceso a comunidades rurales) y resistencia de las comunidades y autoridades. Se evidencia un gran potencial del arte escénico como práctica de vinculación comunitaria, pero también tildan la imperiosa necesidad de atención institucional, de formación de profesores y de recursos logísticos como una vía de optimizar su potencialidad.

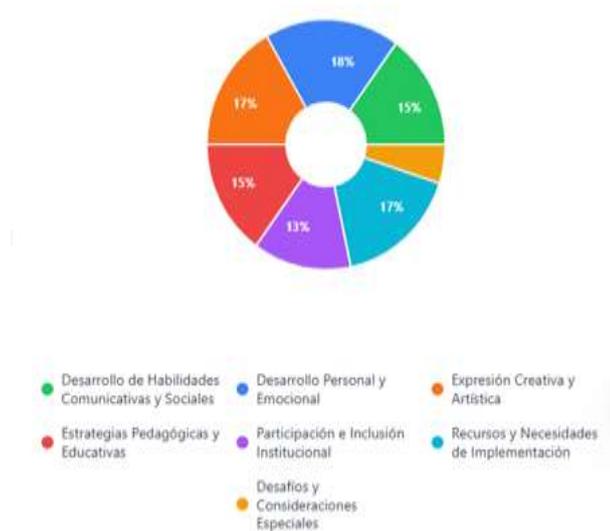
Materiales y Métodos

Este estudio de caso adoptará un enfoque metodológico cualitativo, ya que busca comprender en profundidad las experiencias, procesos e impactos del arte escénico como herramienta pedagógica de vinculación con la sociedad en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Extensión Pujilí. Se ha seleccionado dicha institución debido a su reconocido interés institucional en la producción artística y teatral. Los documentos se migraron al software Atlas.ti, y mediante la pregunta de investigación y los objetivos se crearon categorías y subcategorías para el análisis de datos. La estrategia de muestreo ha sido principalmente intencional, pues se ha buscado participantes clave inmersos activamente en iniciativas artísticas. La recolección de datos se realizará a través de entrevistas semiestructuradas, observación no participante, análisis de documentos institucionales, revisión de registros audiovisuales y trabajos de los estudiantes. El análisis de datos cualitativos se centrará en el análisis temático y de contenido para identificar patrones, temas recurrentes y categorías emergentes de las transcripciones, notas de campo y documentos. Todo el proceso se guiará por consideraciones éticas fundamentales como el consentimiento informado, el anonimato y la confidencialidad de los participantes, el respeto y la sensibilidad cultural hacia el contexto de Pujilí, y la consideración de una devolución de resultados pertinente a la comunidad y la institución.

Resultados y Discusión

Se aplicó una entrevista semiestructurada a los docentes de la Universidad Técnica de Cotopaxi de las diferentes carreras de la extensión Pujilí. Teniendo como punto de partida las respuestas emitidas, se construyó una categorización teniendo como base la frecuencia y relevancia de los temas emergentes. Obteniendo así los

resultados que se muestran en la figura 1.

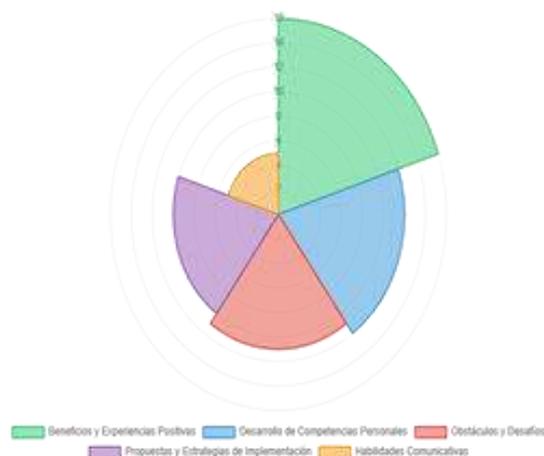

Figura 1. *Categorías Clave en la Aplicación del Teatro como Herramienta Pedagógica: Perspectiva Docente*

La categoría que emerge como el eje más destacado es “Desarrollo personal y emocional”, donde los docentes reconocen que el teatro es un espacio privilegiado para fortalecer el autoconocimiento, la gestión emocional, la autoconfianza y la resiliencia. Cabe destacar que los aspectos mencionados con anterioridad son componentes fundamentales para generar una formación integral de los estudiantes, en correspondencia con los principios establecidos para una educación transformadora que se establecieron en el marco teórico. El arte escénico que hace parte de la categoría “Expresión creativa y artística”, alcanza un reconocimiento oportuno por el cuerpo docente quienes consideran que es un catalizador esencial para el desarrollo de la creatividad y la expresión estética, al permitir que los estudiantes experimenten con su cuerpo, voz y el movimiento. Sin embargo, este potencial se ve limitado por las restricciones enmarcadas en la categoría “Recursos y necesidades de implementación, en la que los docentes resaltan la falta de salas de ensayos y la falta de recursos escenográficos. Lo que

permite evidenciar la necesidad de establecer formalmente el teatro como una estrategia curricular y comunitaria sostenida, para dar realce al valor pedagógico y social del teatro.

Asimismo, las categorías “Desarrollo de habilidades comunicativas y sociales” y “Estrategias pedagógicas y educativas” con un mismo nivel de incidencia se articulan, ya que los docentes reconocen al teatro como un recurso primordial en la formación integral. Se destaca su capacidad para fortalecer habilidades comunicativas y el trabajo colaborativo, siendo estos aspectos clave para el ámbito académico y en la vinculación con comunidades externas. En consecuencia, el teatro es valorado como una metodología pedagógica innovadora que contribuye a generar un aprendizaje activo y significativo, que puede ser aplicado de manera transversal en las diferentes áreas del currículo universitario. Por otro lado, entorno a la entrevista aplicada a los estudiantes es indispensable mencionar que para el análisis pertinente se crearon 5 categorías en las que se agruparon los códigos creados para cada caso en el software Atlas ti. Obteniendo de esta manera los resultados que se muestran en la figura 2.

Figura 2. *Categorías de códigos en torno al teatro como estrategia educativa*

En primera instancia la categoría “Beneficios y experiencias positivas”, con un total de 16

códigos atribuidos, emerge como un eje central de análisis, reforzando de esta manera el planteamiento de esta investigación: el teatro es percibido por los estudiantes como una experiencia muy enriquecedora y beneficiosa. En el margen de esta categoría, destacan elementos como la aplicación práctica de saberes, creación de espacios de disfrute y convivencia, la reducción del estrés, así como el fomento de la motivación y el autoconocimiento. Además, se señalan aportes significativos a la formación académica y al desarrollo de nuevas habilidades. Estos hallazgos dejan en evidencia que el teatro va más allá de ser solo una actividad extracurricular, consolidándose, así como una metodología pedagógica que favorece el aprendizaje significativo y el desarrollo humano integral. Este resultado es clave pues respalda el valor del teatro como una estrategia educativa positiva en el contexto universitario. En segundo lugar, con un énfasis discursivo se encuentra en el desarrollo de competencias personales, priorizando aspectos como la identidad cultural, el fortalecimiento de habilidades blandas, la gestión del tiempo, el trabajo colaborativo, así como la responsabilidad y el control emocional. Esta información respalda de manera positiva al propósito del proyecto, al confirmar que el teatro contribuye de manera significativa a la formación integral de los estudiantes, fortaleciéndoles como individuos socialmente competentes y culturalmente conscientes.

En contraste con los beneficios evidenciados, es imperante mencionar que en la categoría “Obstáculos y desafíos”, con 9 códigos atribuidos, pone en evidencia áreas críticas que limitan la implementación plena del teatro. Entre las principales barreras que se deben superar se encuentra la falta de infraestructura adecuada, incluyendo espacios y recurso

escenográficos; el pánico escénico y el miedo al juicio externo por parte de los participantes. Sin embargo, la información recopilada es fundamental puesto que permitirá guiar futuras acciones institucionales, ya que evidencia que la sostenibilidad de los proyectos teatrales exige una atención específica tanto a nivel estructural como emocional. Frente a los desafíos encontrados los estudiantes muestran una actitud proactiva generando propuestas como la creación de grupos teatrales, diseño de talleres y habilitación de espacios adecuados para ensayos y el fomento del arte como herramienta de vinculación con la comunidad. Estas iniciativas se presentan como una respuesta coherente y ofrecen líneas claras de intervención para fortalecer y ampliar el impacto del teatro como estrategia pedagógica.

Aunque con menor presencia, la categoría que gira en torno al desarrollo de habilidades comunicativas, marca su relevancia en esta investigación al centrarse en aspectos como la mejora en la expresión verbal y corporal; y a la vez, fortalecer la autoconfianza y el trabajo en equipo. Lo que sugiere que el teatro actúa como una herramienta transversal, reforzando capacidades comunicativas útiles en escenarios académicos como profesionales. En consecuencia, con los resultados obtenidos en las entrevistas, se puede deducir que tanto estudiantes como docentes señalan que el arte escénico, de manera particular el teatro, es una herramienta eficaz en el desarrollo integral de los estudiantes y fortalecer el vínculo universidad- comunidad. Asimismo, se realza su aporte en el aprendizaje práctico, el desarrollo emocional, social y comunicativo. No obstante, en los dos grupos se señala la falta de recursos como principal limitación. Los resultados consolidan una base sólida de respaldo hacia el potencial del teatro como una

estrategia educativa y de vinculación comunitaria.

Propuesta pedagógica: Máscaras de maíz

Frente a los resultados obtenidos, emerge la necesidad de crear un grupo de teatro universitario denominado "Máscaras de Maíz". La propuesta actual es una iniciativa de vinculación con la comunidad que se desarrolla a partir de las actividades del grupo de teatro Máscaras de Maíz (del proyecto "Arte y Cultura de la UTC Extensión Pujilí"). Su objetivo es emplear el teatro como herramienta pedagógica para abordar la identidad cultural, social y expresiva de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, así como de la comunidad de Pujilí. A través de representaciones teatrales basadas en relatos de la comunidad, se busca fortalecer la educación y la participación desde la comunidad y su patrimonio cultural ecuatoriano.

Contexto del Proyecto

El contexto del proyecto se centra en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Extensión Pujilí, reconoce la importancia de preservar las tradiciones culturales que aún perduran en los pueblos, las cuales están amenazadas por ciertas influencias de los medios de comunicación y del ambiente urbano. A su vez, Máscaras de Maíz desarrollará obras teatrales basadas en relatos, leyendas y tradiciones locales con el objetivo de promover la memoria colectiva y la identidad de la comunidad; incluso podríamos afirmar que se busca crear un espacio donde la comunidad interactúe activamente con las tradiciones orales y las formas teatrales. Esta propuesta utiliza al grupo Máscaras de Maíz y pretende ofrecer una alternativa educativa que integre la práctica del teatro en la enseñanza de su lengua y literatura, enriqueciendo esta actividad con el fin de conectarse con la comunidad de Pujilí.

El objetivo general de este proyecto es construir un marco pedagógico en el que el teatro Máscaras de Maíz funcione como una herramienta didáctica para conectar con la comunidad, fortaleciendo la identidad cultural, la cohesión social y las competencias comunicativas del alumnado en Pujilí. Para lograrlo, se impulsará el colectivo Máscaras de Maíz con el fin de crear y representar piezas teatrales que reflejen las historias del entorno, enriqueciendo la educación cultural; se formará a los estudiantes de Pedagogía de la Lengua y la Literatura en el uso del teatro como herramienta en sus prácticas educativas, aplicando relatos del entorno para ilustrar conceptos literarios; se llevará al grupo Máscaras de Maíz a las calles para incentivar la participación comunitaria y resaltar el valor de las tradiciones locales; y se desarrollarán las capacidades expresivas y comunicativas de los estudiantes mediante actividades teatrales.

Metodología

Los beneficiarios de este proyecto comprenden a 1.655 estudiantes de la UTC, Extensión Pujilí, con un enfoque particular en aquellos que se especializan en Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Se busca que esta iniciativa tenga un impacto positivo en toda la comunidad de Pujilí y su contexto local. La propuesta se caracteriza por su inclusividad, abarcando distintos niveles de condición socioeconómica, edades, etnias y géneros.

Actividades

El proyecto contempla la realización de talleres de teatro quincenales dirigidos al grupo Máscaras de Maíz, centrados en técnicas de actuación, dramatización e improvisación, con inspiración en las tradiciones locales, y la capacitación de los estudiantes de Pedagogía para que desarrollen guiones teatrales que incorporen elementos representativos de la

literatura ecuatoriana. Asimismo, se trabajará en el desarrollo de obras, escribiendo guiones basados en leyendas, relatos y tradiciones autóctonas de Pujilí, incluyendo historias de Zumbahua, La Victoria y Pilaló, y realizando ensayos que aseguren representaciones teatrales de calidad y auténticas culturalmente. El proyecto también incluye presentaciones comunitarias trimestrales en espacios de Pujilí, donde participen tanto estudiantes como miembros de la comunidad, en colaboración con instituciones educativas y culturales que faciliten el desarrollo de las obras. Finalmente, se promoverá la integración pedagógica mediante la elaboración de planes de lecciones que utilicen el teatro como método para la enseñanza de lengua y literatura, con énfasis en las narrativas culturales, así como el desarrollo de clases piloto para evaluar la implementación de dichos planes.

Cronograma de Implementación

A continuación, se establece el tiempo aproximado de cada una de las actividades. El proyecto seguirá un enfoque continuo, incorporando actividades recurrentes en cada ciclo académico para facilitar la integración de nuevos estudiantes. Durante el primer año, siguiendo un modelo iterativo, se planifica que en los meses 1 a 3 se realice el reclutamiento de nuevos miembros, los talleres iniciales de preparación y el desarrollo de los guiones; en los meses 4 a 6, se llevarán a cabo los ensayos y la preparación de las primeras piezas teatrales, junto con el pilotaje de las clases; en los meses 7 a 9, se realizarán las primeras presentaciones y se brindará formación en exposición ante público, así como la evaluación de los resultados educativos; finalmente, en los meses 10 a 12, se procederá al refinamiento de los planes de lecciones y a la planificación del ciclo siguiente.

Resultados Esperados

Los resultados esperados del proyecto incluyen la producción de un mínimo de tres obras teatrales por el grupo Máscaras de Maíz, basadas en relatos locales; la capacitación de al menos 30 estudiantes de Pedagogía en el uso del teatro como herramienta educativa; la realización de un mínimo de cuatro presentaciones públicas anuales, con la participación de al menos 150 miembros de la comunidad en cada una; el desarrollo de las habilidades expresivas y comunicativas de los estudiantes, evaluadas a partir de las reacciones obtenidas durante las presentaciones; y un incremento en la apreciación de la identidad cultural, medido a través de encuestas dirigidas a los asistentes. El proyecto Máscaras de Maíz se sustenta en tres pilares clave que aseguran su sostenibilidad y viabilidad. En términos de sostenibilidad social, promueve la inclusión, la igualdad de género y la participación activa de los ciudadanos, valores que fomentan la solidaridad y el respeto por la diversidad; al integrar a estudiantes y miembros de la comunidad, se fortalece el sentido de pertenencia y orgullo por la cultura local. En cuanto al impacto ambiental, las actividades teatrales están diseñadas para no generar efectos negativos, dado que no requieren materiales ni procesos que demanden altos recursos.

Respecto a la viabilidad económica, se aprovecharán los recursos existentes en la UTC Extensión Pujilí, como vestuarios y espacios, reduciendo costos, y se gestionará financiamiento mediante fondos universitarios y colaboraciones con organizaciones locales. La evaluación del proyecto considerará indicadores de resultado, como la cantidad de obras de teatro creadas y presentadas, y la calidad de las representaciones, medida a través de la retroalimentación del público y revisiones de expertos; además, la evaluación de impacto

incluirá encuestas para medir cambios en la conciencia cultural y comunitaria, así como evaluaciones académicas que valoren la integración del teatro en los currículos de Pedagogía. En conjunto, esta iniciativa posiciona al teatro Máscaras de Maíz como un recurso educativo esencial para la interacción comunitaria en la UTC Extensión Pujilí, apoyando la consolidación de la identidad cultural, la socialización y la incorporación de estrategias innovadoras en la enseñanza de los estudiantes de Pedagogía, alineándose con el Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador y promoviendo una educación inclusiva que fomente la integración cultural.

Conclusiones

De los resultados obtenidos, del análisis realizado y de la discusión presentada, se pueden establecer las siguientes conclusiones sobre el arte escénico como herramienta pedagógica de vinculación comunitaria en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Extensión Pujilí. 1. El arte escénico, de manera particular el teatro, es una herramienta pedagógica eficaz que contribuye de manera significativa para el desarrollo integral de las habilidades socioemocionales y comunicativas en los estudiantes que cursan la preparación universitaria. 2. La investigación arroja como principales obstáculos para la implementación plena del teatro como estrategia pedagógica factores como las limitaciones estructurales, logísticas e institucionales que necesitan especial atención. 3. La propuesta “Máscaras de Maíz” surge como una alternativa factible y enmarcada en el contexto para tener una implementación adecuado del teatro como herramienta que vincula a la universidad con la comunidad, aprovechando todo el patrimonio cultural de las comunidades que hacen parte de Pujilí.

Agradecimientos

Este trabajo se logró gracias al valioso apoyo de personas y entidades que mejoraron nuestra investigación. Agradecemos especialmente a la Gda. María Victoria León Raura, cuya dedicación, apoyo y experiencia como tutora fueron clave para desarrollar y finalizar el artículo científico. Destacamos su paciencia y conocimientos, esenciales durante nuestro 8vo ciclo de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, guiándonos en todo el proceso. También reconocemos a la Mg. Marcia Chiluisa, cuyo apoyo fue fundamental para legalizar el grupo de teatro formado gracias a este artículo. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento al grupo de teatro por su esfuerzo y dedicación a lo largo de este proceso. Finalmente, agradecemos a nuestra Universidad, que nos brindó el marco necesario para formarnos y realizar este trabajo.

Referencias Bibliográficas

- Barba, E. (1986). *Beyond the floating islands*. PAJ Publications.
- Boal, A. (1995). *The rainbow of desire: The Boal method of theatre and therapy*. Routledge.
- Brecht, B. (1964). *Brecht on theatre: The development of an aesthetic*. Hill and Wang.
- Brook, P. (1995). *The empty space*. Touchstone.
- Carlson, M. (2018). *Performance: A critical introduction* (3rd ed.). Routledge.
- Chalmers, D. (2003). *The arts and community development: A framework for action*. Arts Council England.
- Eisner, E. W. (2002). *The arts and the creation of mind*. Yale University Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- García, A., & Morales, P. (2023). *Teatro comunitario y vinculación universitaria en Ecuador: Retos y oportunidades*. *Revista Ecuatoriana de Educación*, 15(1), 22–38. <https://doi.org/10.31823/ree.2023.15.1.3>
- Gómez, P., Martínez, L., & Rojas, C. (2021). El teatro como estrategia pedagógica en la

- educación superior: Un estudio en universidades latinoamericanas. *Revista de Educación Superior*, 50(3), 45–60. <https://doi.org/10.1007/s11234-021-00345-7>
- Habermas, J. (1987). *The theory of communicative action: Volume 2. Lifeworld and system*. Beacon Press.
- Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). (2010). *Registro Oficial No. 298*. Quito, Ecuador.
- Martínez, R., & Vargas, E. (2024). *Implementación de la MABAE en la educación superior: Retos y oportunidades*. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 29(1), 33–50. <https://doi.org/10.24320/rmie.2024.29.1.45>
- Nicholson, H. (2014). *Applied drama: The gift of theatre* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Pavis, P. (2016). *The Routledge dictionary of performance and contemporary theatre*. Routledge.
- Pérez, J., & Castillo, L. (2020). *El teatro en la formación docente: Un enfoque para el desarrollo de competencias socioemocionales*. *Educación y Sociedad*, 18(2), 65–80. <https://doi.org/10.1590/es0101-73302020123456>
- Pérez, S. (2013). *Metodología de aprendizaje basado en las artes escénicas*. Tirant lo Blanch.
- Pozuelo, J. (2009). *La universidad y su compromiso social*. Editorial Síntesis.
- Rodríguez, A., López, M., & García, S. (2023). *Las artes escénicas en la extensión universitaria: Impacto en la vinculación comunitaria*. *European Journal of Education*, 58(4), 112–128. <https://doi.org/10.1111/eje.12894>
- Schechner, R. (2013). *Performance studies: An introduction* (3rd ed.). Routledge.
- Silva, M., & Torres, J. (2022). *Teatro comunitario y vinculación universitaria: Un análisis de impacto social*. *Journal of Community Engagement and Scholarship*, 15(2), 78–92. <https://doi.org/10.5465/jces.2022.015>
- Tapia, M. (2019). *Vinculación con la sociedad: Un desafío para las universidades*. Editorial Universitaria.
- Thompson, J., & Schechner, R. (2022). *Applied theatre in higher education: Fostering community engagement*. *Research in Drama Education*, 27(3), 345–360. <https://doi.org/10.1080/13569783.2022.2036142>

Esta obra está bajo una licencia de **Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 Internacional**. Copyright © Brisa Canela Castillo Burbano, Dayana Lisbeth Lema Alomoto, María Victoria León Rauraa.

