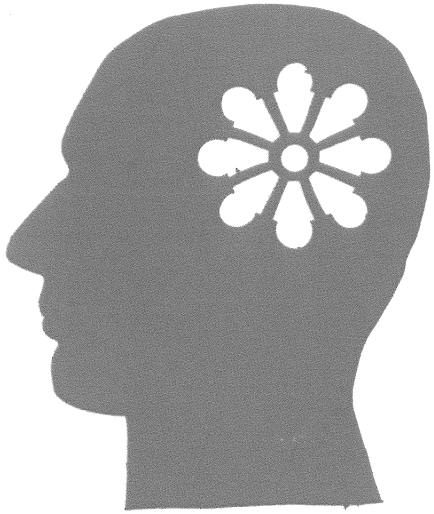
EDITORIAL VERDELIS

EPAC III

V.D.
3

PATRIMONIO, CREATIVIDAD Y TEATRO
Territorios comunes



PATRIMONIO, CREATIVIDAD Y TEATRO
Territorios comunes

Verdelis Didáctica 3

Edita:
Editorial Verdelís
C/ Simón Aranda, 11bis, of. 4
47002 Valladolid, ESPAÑA
Telf. 983 390 841
E-mail: info@editorialverdelis.com
www.editorialverdelis.com

ISBN: 978-84-949823-1-6
Depósito Legal: DL VA 1025-2019

Imagen de portada: Alfonso Pérez

Imprime: Lamsa Soluciones Gráficas
VALLADOLID 2019

ÍNDICE

PRÓLOGO 7

PATRIMONIO

Francisca Roger Espinosa. "Un legado de emociones de la mano del patrimonio arquitectónico en la Serranía valenciana". 11

Sofía Marín Cepeda, Alice Lucas Semedo. "Experiencias de educación patrimonial y museal inclusiva en el eje España-Portugal". 21

Antonio Pérez Largacha. "Retos para la educación". 29

Ruth Marañón Martínez de la Puente, Stella Maldonado Esteras. "Rasgar y zurcir la memoria. La performance como recurso para (re)significar los patrimonios perdidos". 41

Andrés Zamora. "Ríos Rosas casi esquina a Castellana (antiguo Generalísimo). Propuesta de excursión por la monumentalidad y el nomenclátor madrileños. 49

Antonio Carlos de Lima Canto. "Las huacas limeñas del señorío de Guatca: educación, patrimonio y memoria". 63

José Manuel Hernández. "Análisis de las acciones educativas del Museo de Arte de la ciudad de Matanzas en Cuba". 77

Alicia de la Peña Arroyo. "Aplicación de un entorno de realidad inmersiva: la Villa de Briviesca en el s.XIV, a la didáctica de la historia en alumnos de 2º ESO". 89

Pablo Celada Perandones, Andrés González Santa Olalla, Altamira A. López Gallego. "El patrimonio arqueológico escolar en la provincia de Burgos: edificios abandonados, desafectados y/o rehabilitados para uso no docente [otros usos]". 103

Adolfo Berríos, Vanessa Tessada, Francisco Gallegos. "La educación patrimonial en la formación inicial docente: análisis de una experiencia formativa entre estudiantes de primer año de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales". 121

Consuelo Escribano Velasco. "Patrimonio y sociedad. La recreación histórica, el teatro y la música como recursos dinamizadores y de protección de los bienes culturales. El caso de la Armedilla, en Cogeces del Monte (Valladolid)". 137

Naoka Mori. "La biografía del autor como *paratexto*: el caso de Federico García Lorca". 151

Yurima Blanco García. "Patrimonio musical y difusión: estrategias para la recuperación de archivos personales y su aplicación en la enseñanza". 163

Víctor Manuel Cabañero Martín. "Dibujo de material arqueológico: una aportación al aprendizaje basado en patrimonio". 177

Isabel Merino González. "El concepto de continuidad vs cambio en educación patrimonial: el caso de Ujué/Uxue en la App C(K)ULTOUR Navarra". 189

CREATIVIDAD

Paulino G. Pumarejo Gómez, Raquel Gutiérrez Sebastián, Borja Rodríguez Gutiérrez, María Elena Riaño Galán. "Creatividad y aprendizaje servicio. Un proyecto artístico para la comunicación intergeneracional". 205

Inmaculada Sánchez Macías. "Creatividad e identidad: Dos ejes patrimoniales". 219

Rosana Gonçalves da Silva. "Mr. Estrelo illuminates the school floor: a creative parade of collective learning". 229

María Ángeles Martín del Pozo. "Potencial de los talleres de creatividad literaria para la formación integral: una experiencia con universitarios y niños". 243 253

Pilar Lostalé Martínez. "Moda y teatro. Modistas y creatividad". 267

Jorge Olivera. "Dinámicas de trabajo en un taller de escritura creativa y posibles aplicaciones educativas". 283

Javier Díez Saiz. "Volviendo a los criterios estéticos".

Soledad Atienza Valero. "La música de cine y la educación: el lenguaje musivisual como herramienta para la enseñanza musical". 289

TEATRO

Elena Jiménez García, Susana Gómez Redondo, Francisco J. Francisco Carrera. "Del cómic al teatro: propuestas didácticas interdisciplinares". 305

Francisco J. Francisco Carrera. "Teatro y distopía en *The Nether*. análisis y propuesta didáctica para la enseñanza del inglés y los dilemas ético-tecnológicos en educación superior". 315

María Magdalena Gil Bartolomé. "Psicoteatro para maestros. Una experiencia de formación en técnicas teatrales". 323

Alejandro Fernández González. "Mujeres protagonistas del teatro del siglo XX. *Otra mirada*. Una unidad didáctica para educación secundaria". 337

Silvina Alejandra Díaz. "La enseñanza artística como experiencia vivencial: el modelo pedagógico de la antropología teatral". 351

Vanessa Cotroneo. "Representación y transmisión del Patrimonio Cultural Inmaterial teatral en Bachilleratos bilingües". 361

Ignacio Perlado González. "Educación patrimonial y teatro: algunos puntos de encuentro". 373

María Magdalena Gil. "Psicoteatro. Técnica teatral dirigida a la autodependencia". 381

Débora Rascón Estébanez. "Don Quijote: animación lectora y teatro". 397

PRÓLOGO

Somos una especie eminentemente creadora.

Quizá cada día somos más consumidores de lo que otros congéneres crean, pero no obstante seguimos dando soluciones de todo tipo a nuestros pequeños problemas de cada día. A veces son pequeñas soluciones mecánicas, o quizá técnicas, frecuentemente organizativas...tomamos decisiones más o menos creativas continuamente. Cuando menos somos creativos en lo cotidiano.

En ocasiones las creaciones provienen de un fondo intelectual que se ha ido fraguando en nosotros a lo largo de nuestra formación reglada, nuestras experiencias o nuestras inquietudes personales.

Cuando la cultura toma las riendas de nuestra vida comienza un camino sin final, plagado de cruces, puentes, hitos y senderos sin ningún destino concreto. No obstante, ese camino nos hace críticos, tolerantes, inquietos, curiosos, atentos, reflexivos, escépticos...nos cultiva interiormente dando sentido a una vida que se aleja de lo intrascendente para acercarnos, aunque no de manera concluyente, a la integridad personal.

Dice Fernando Savater contestando a Juan Arias en "El Arte de Vivir" que a mayor índice cultural menos dinero hace falta para encontrar la felicidad. En cambio cuando la cultura falta, mayor necesidad de gasto para amueblar el vacío, asegurándonos además que ese vano es un pozo sin fondo.

De ahí nuestra apuesta por la búsqueda de la cultura, la belleza y la emoción, tomando como sustento ineludible de todo ello la historia de la humanidad y sus creaciones materiales e inmateriales. Lo bello es fuente de alegría inagotable decía el John Keats, y aunque todos no encontramos la belleza en el mismo terreno, labrar la sensibilidad filtrada por el tamiz cultural-patrimonial nos puede acercar a la máxima del poeta.

Sin ánimo de ser pretenciosos pensando que contribuimos con nuestra publicación a elevar la cultura de nuestra sociedad, sí que creemos que las experiencias y reflexiones que contiene están ayudando a acercar la cultura a lugares que de por sí deberían ser guardianes de ella, universidades, museos, bibliotecas, etc. y que en ocasiones son tan solo, y con suerte, contenedores de saber.

En un mundo cada vez más práctico, rápido e irreflexivo, planteamos nuevamente las creaciones humanas, el patrimonio, como medio de conexión con nosotros mismos y desconexión con lo banal, buscando formulas de trasladarlo a los espacios educativos.

Estamos ante la tercera entrega de didáctica que explora en esta ocasión los territorios comunes que puedan existir entre patrimonio, creatividad y teatro.

POTENCIAL DE LOS TALLERES DE CREATIVIDAD LITERARIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL: UNA EXPERIENCIA CON UNIVERSITARIOS Y NIÑOS

María Ángeles Martín del Pozo
Facultad de Educación de Segovia, Universidad de Valladolid

Introducción

La escritura creativa se está convirtiendo en un modo pertinente de acercamiento a la literatura, especialmente desde que en 1973 Gianni Rodari aportara su *Gramática de la fantasía* (Dueñas Llorente, 2013). Aunque esta propuesta nacía como "alternativa didáctica al historicismo" (Rincón y Sánchez Enciso, 1985), este capítulo no va a mirar los talleres de creación literaria solamente desde esta perspectiva de aproximación a la forma de enseñar literatura. Partiendo de varios talleres literarios impartidos por estudiantes de Grado de Maestro a alumnos de educación primaria reflexionaremos sobre esta experiencia como posibilidad para que los futuros maestros desarrollen otras capacidades además de su competencia docente. Se comienza con una breve panorámica de la enseñanza de la literatura, con especial atención al papel de la creatividad en el enfoque vigente de enseñanza de la literatura. El segundo apartado expone algunas cuestiones en torno a lo que significa educar hoy, la era de *Google*, y en torno al concepto de educación integral. El contexto de la experiencia es descrito así como los pasos y los resultados. El capítulo concluye con algunas reflexiones acerca del potencial educativo de esta forma de trabajo.

La creatividad literaria y la enseñanza de la literatura

Las preguntas "¿cómo se ha enseñado/ se enseña /se debería enseñar la literatura?" podrían servir para largos debates. Las dos primeras se responden mirando los materiales didácticos. Por ejemplo, esos libros de texto que presentan la biografía de un autor, un listado de obras, el contexto histórico, las características del movimiento literario y similar, están siguiendo el enfoque historicista. Otros libros atenúan estos elementos en favor del comentario de texto centrando las tareas en el análisis del contenido, de la forma y la opinión crítica. Es el modelo de comentario de textos. En las aulas de Educación Secundaria y Universidad, ambos enfoques se siguen utilizando en combinación.

Sin embargo, a nivel teórico, el modelo didáctico vigente de enseñanza de la literatura desde 1980 en adelante no habla de enseñanza de la literatura, sino de "Educación Literaria" (Colomer, 1991; Prado Aragonés, 2004). Este enfoque derivado de la psicología cognitiva busca la comprensión, la interpretación y la creatividad literaria. Pretende despertar el interés y el gusto por la lectura. El punto de partida es el acceso al texto literario, en escritura o en oralidad. De esto se derivan implicaciones didácticas expuestas de manera muy clarificadora en Prado Aragonés (2004) (Ver también Martín-del Pozo & Rascón Estébanez, 2015).

La primera implicación es la obligatoriedad del contacto con la literatura. Se requiere integración de espacios de lectura en la escuela (biblioteca escolar y de aula), programas de animación a la lectura y planes lectores. Todo esto conlleva un auge de la Literatura Infantil y Juvenil (librerías especializadas, catálogos, autores).

La segunda implicación y consecuencia de la primera es la posibilidad de crear literatura. Aquí entran los talleres de creatividad literaria o los talleres de escritura.

Como tercera implicación y también contacto con la literatura, se observa una vuelta a actividades de interpretación oral: cuenta cuentos, rutas teatralizadas, talleres de oralidad, recitales de poesía.

En consecuencia de todo lo anterior y como cuarta implicación, el libro deja de ser una obra de arte y corre grave riesgo de convertirse en un objeto de consumo que responda a parámetros de marketing más que a indicadores de calidad y calidez literaria.

Por otra parte, el esfuerzo de llevar a la práctica este enfoque teórico de la Educación Literaria se manifiesta en el Currículum de Educación Primaria. El Área de Lengua Castellana y Literatura se divide en cinco bloques, el último de los cuales es denominado "Educación Literaria" precisamente por ser este el enfoque vigente. Allí se recoge la conveniencia de "la actividad lúdica y creativa del alumnado en la producción de textos personales de intención literaria".

Educar hoy

Este escueto epígrafe podría ser el encabezamiento de extensísimos párrafos en los que se aborde esta cuestión desde muy diversas perspectivas. Nuestras reflexiones se van a centrar en torno a las dificultades para enseñar a pensar en un momento histórico en que la información está disponible en un clic por medio de *Google* y similares tecnologías. No es difícil observar lo que describe la siguiente cita, sorprendentemente escrita antes de que el hombre pisase la luna:

> "[...] esos inventos, maravillosos en sí, contribuyen de hecho a deshumanizar al hombre de la calle. Al disminuir su poder de observación —esto requiere esfuerzo, y esto es lo que se rehúye—, al aminorar su reflexión, le hace superficial, frívolo y, al mismo tiempo, débil de carácter, blando de voluntad, inconstante, incapaz de un esfuerzo serio" (Morales, 1966, 5ª ed. 2011: 110).

De aquí se desprende la necesidad y urgencia de enseñar a pensar y cultivar el hábito de la reflexión, porque "menospreciar esta vertiente en la educación es hacer marionetas, no forjar personas. Pedagogía que lo pierda de vista es pedagogía fracasada. Fabrica gregarios, no forma personas (ibídem, p.117).

En el momento actual, dominado por las TIC y ante la pregunta "I*s Google Making Us Stupid?"* (Carr, 2008) el riesgo de atrofiar la capacidad de pensar de los alumnos es evidente. La frase "If your students can Google the answer you may be asking the WRONG questions" nos invita a pensar qué estamos potenciando en el alumno y qué tipo de aprendizaje se está fomentando. Urge, por tanto cultivar la reflexión, es decir, enseñar a pensar. El cultivo de la reflexión es parte de la formación integral de la persona, que, si verdaderamente integral, debe abarcar todas las potencialidades.

Los siguientes apartados relatan cómo este reto se podría abordar por medio de una metodología activa, de un trabajo basado en la experiencia y a su vez potenciando el desarrollo de la dimensión estética y artística de universitarios y de niños.

Descripción del contexto

La experiencia aquí relatada sucede en el campus de Segovia y abarca los cursos 2010-2018 en la asignatura Literatura Infantil, cuarto curso del Grado de Maestro en Educación Primaria y tercero de la antigua diplomatura equivalente.

Junto con otras actividades, las aquí planteadas han sido parte de dos Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de Valladolid:

- Colaboración Universidad y escuela para la formación en Didáctica de la Lengua y la Literatura (2015-2017)
- Tareas de evaluación centradas en el desarrollo de competencias genéricas: ejemplos para la Didáctica de la Lengua y la Literatura (2017-2019)

Los talleres de creatividad literaria y cómic eran parte de las prácticas de la asignatura. Los universitarios seleccionaban una o dos de las técnicas de

creación literaria de Rodari. Se invitaba a escolares a la universidad para la realización de los talleres en los que los niños inventaban historias empleando estas técnicas. Posteriormente, los universitarios analizaban las producciones infantiles para observar aspectos como el recurso a arquetipos, imaginario colectivo, y diversos modos de intertextualidad en las historias creadas por los niños. Otra modalidad de taller se centraba en la observación de elementos del cómic, enseñanza explícita de estos y posterior producción de un cómic y consiguiente análisis de las muestras infantiles. Esta forma de trabajo concuerda con los planteamientos del Espacio Europeo de Educación Superior que enfatizan el desarrollo de competencias. En concreto y siguiendo la clasificación de competencias del *Proyecto Tuning* (González, Wagenaar, 2003), esta experiencia busca potenciar dos grupos de competencias genéricas:

- Sistémicas , en concreto la de aplicar la teoría a la práctica
- Instrumentales, principalmente la de síntesis y análisis.

Descripción de las fases de trabajo

Primera fase: preparación de la sesión

Los universitarios tienen que seleccionar una o dos técnicas de creatividad literaria propuestas por Rodari en Gramática de la fantasía (1973). Estas técnicas se basan en el poder evocador de la palabra y dotan a los maestros de un conjunto de recursos para trabajar la creatividad literaria a partir de la literatura que el niño ya conoce. Su carácter esencialmente lúdico garantiza una aproximación a la literatura que difiere de lo convencional. Más adelante se presentan algunas de estas técnicas junto con la muestra correspondiente.

Otra de las posibilidades de la sesión es la preparación de un taller en el que se explica a los alumnos las características del cómic y se les da pautas para la creación de uno (Prado Aragonés, 1995).

Segunda fase: puesta en práctica

Los niños se desplazan hasta el campus universitario para participar en los distintos talleres (Figura 1). Para ellos, el visitar la biblioteca de la universidad es en sí un acontecimiento relevante al que se añade el carácter lúdico y educativo de la actividad. Concluida la sesión, los escolares dejan sus producciones (por ejemplo Figura 2 y Figura 3).

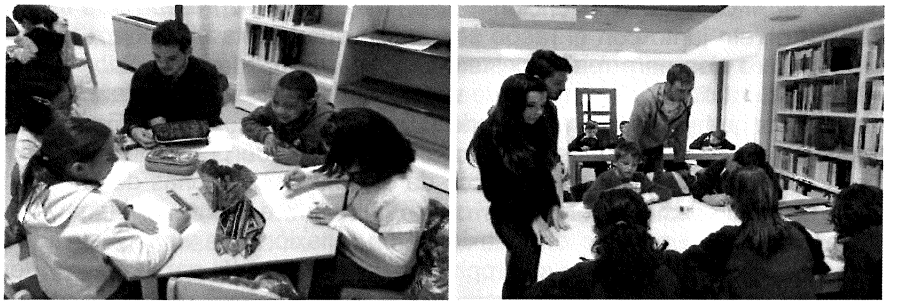


Figura 1. Taller del cómic y taller de creatividad literaria en la biblioteca.

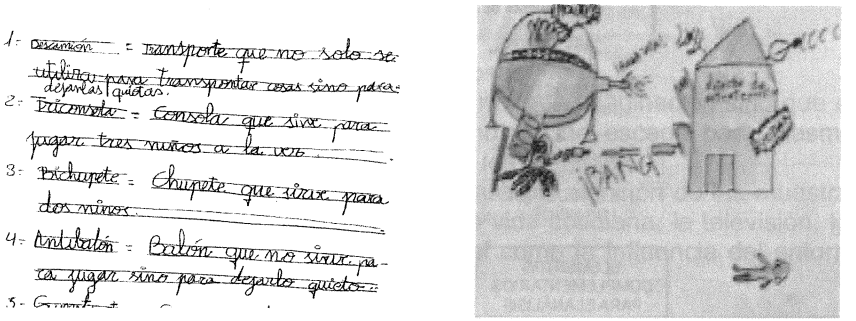


Figura 2. Muestra de la técnica "El prefijo arbitrario" y del cómic.

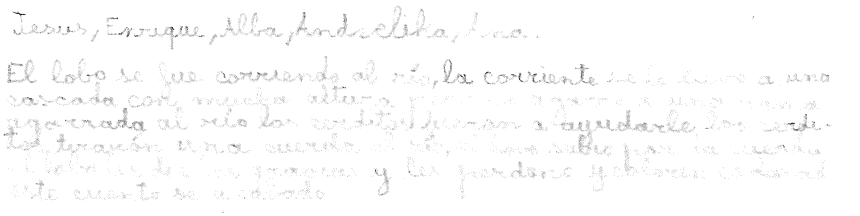


Figura 3 Muestra de la técnica "¿Qué ocurre después?"

Tercera fase: análisis de las muestras

Los universitarios estudian con detalle las muestras para buscar indicadores de competencia literaria en los niños. Por ejemplo, si han usado elementos propios del cómic como onomatopeyas y rasgos cinéticos (Figura

3). O en el caso de la invención de palabras (Figura 2) recurren a la esencia del objeto junto con el rasgo semántico que aporta el prefijo.

Es obvio que para realizar este trabajo no se puede usar *Google*. Es un ejercicio de aplicación de teoría, de síntesis y de análisis, competencias genéricas a las que ya nos hemos referido. En una palabra: pensar. En los resultados se observan distintos niveles de profundidad de pensamiento. Algunos grupos de universitarios son capaces de establecer categorías de análisis tan bien estructuradas e identificadas como se ve en la Figura 4. Llegar a este orden implica un proceso de reflexión. Una reflexión que viene motivada por la necesidad real de valorar su propia práctica docente (la preparación y desarrollo de la sesión) y el aprendizaje de los niños (análisis de las muestras).

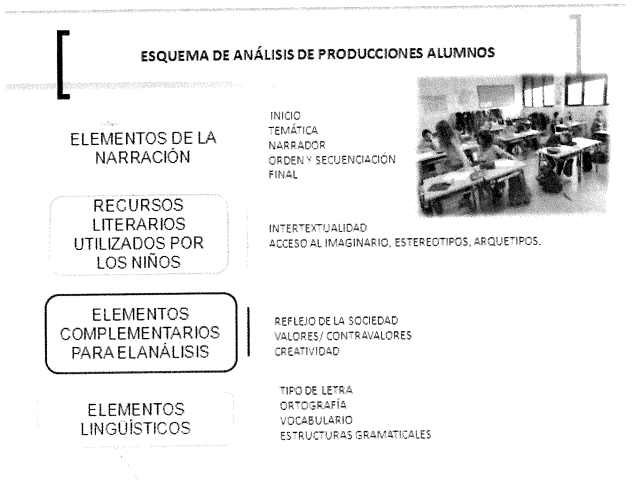


Figura 4. Categorías utilizadas por un grupo de alumnos para el análisis de las muestras.

Los universitarios reaccionan con calidad ante este tipo de reto. Los siguientes párrafos son extractos de sus informes finales (que son calificados). Se destacan algunas de sus conclusiones agrupadas en cuatro categorías.

1. Rodari y los talleres de cómic son un recurso útil y realista para el aula

Este tipo de trabajos nos proporciona bastantes estrategias para que en un futuro, cuando seamos profesoras podamos aplicar las en el aula.

2. Potencial motivador de los talleres

Observamos un cambio en lo que opinaban los niños sobre la lectura, ya que al principio de la tarea les preguntamos que si les gustaba leer, que qué era lo que menos les gustaba de tener que leer...y sólo obtuvimos respuestas negativas.

Al finalizar la tarea les preguntamos que si les parecía más entretenido si se enfocase la lectura de esa manera, a lo que todos respondieron que sí, y quedaron muy entusiasmados y emocionados con las actividades que les habíamos propuesto.

3. Trabajo explícito de elementos competencia literaria

En el análisis nos hemos fijado en también en los elementos que tienen interés dentro de la creación literaria: los saberes culturales. En primer lugar, [...] el concepto de arquetipo, entendiendo este como un modelo original que sirve como pauta para imitarlo, copiarlo o reproducirlo. Quisimos hacer hincapié en los clásicos arquetipos de villano y héroe.

4. Buscar significado profundo de las cosas

Comprobamos como no solo se desarrolla la imaginación sino que en la mayoría de las ocasiones sirve como vía de escape para plasmar aquellos asuntos o preocupaciones que les inquietan.

Los aspectos que más han llamado nuestra atención de las muestras son las relaciones que establecen con la vida cotidiana, la televisión, los videojuegos, los supermercados, etc. Así como la influencia del entorno y sus ideales.

Conclusiones

La experiencia de todos estos años trabajando de esta manera, lo leído en los informes finales y las conversaciones con los universitarios implicados nos llevan a poder afirmar que tenemos evidencia de haber ayudado a los futuros maestros a:

- Desarrollar un pensamiento crítico
- Aplicar teoría a la práctica
- Analizar y sintetizar información que hay en unos datos
- Tomar decisiones en contexto real de enseñanza-aprendizaje.

Nos atrevemos a afirmar que esta aproximación a la docencia universitaria tiene también otras repercusiones en la comunidad académica, además de la esperada de la formación de maestros. Los universitarios son conscientes que están ante un proceso de práctica reflexiva, de investigación acción y que por lo tanto pueden hacer partícipe de ello a otro, como demuestra un trabajo publicado a partir de la experiencia en la asignatura de Literatura Infantil (Ortega-Quevedo et al, 2019).

El propio Rodari había afirmado que "si queremos enseñar a `pensar' primero deberíamos enseñar a inventar'" (1973: 225). Los niños han inventado, los futuros maestros han pensado. Esto ha supuesto más trabajo que buscar en G*oogle* y, sin duda alguna, ha conllevado mayor aprendizaje y crecimiento personal. Damos toda la razón a quien afirma que

> "Los educadores no se deben contentar con suministrar conocimientos, de esa forma atrofiarían el talento de los educandos. Enseñar a pensar es provocar en el educando la necesidad y la alegría de encontrar la verdad por sí mismo, como el astrónomo que ¡por fin! descubre una estrella tras largos años de tenaz observación" (Morales, 2011: 120).

A modo de conclusión final que recapitule todo lo expuesto anteriormente, esta metodología activa y el análisis de las producciones infantiles ha demostrado tener potencial para ayudar a que los universitarios desarrollen capacidades que contribuyen a su formación integral, en concreto la aplicación de teoría a la práctica y el cultivo de la reflexión. La reflexión no entendida solamente como mera habilidad a nivel de las competencias genéricas ya mencionadas y que deben estar presentes en el EEES. La reflexión debería entenderse como un hábito, y el hábito por esencia es creativo (Barrio Maestre, 2013). Con esta experiencia esperamos haber contribuido a lo que este mismo autor califica como "Una innovación educativa pendiente: formar personas".

Referencias bibliográficas

Barrio Maestre, J. M. (2013). *La innovación educativa pendiente*: *formar personas*. Barcelona, Erasmus.

Carr, N. (2008). Is Google Making Us Stupid? *The Atlantic Monthly*, 302(1), 56-63.

Colomer, T. (1991). De la enseñanza de la literatura a la educación literaria, *Comunicación, lenguaje y Educación*, *9*, 21-32.

Dueñas Lorente. J. D. (2013). La educación literaria. Revisión teórica y perspectivas de futuro. *Didáctica. Lengua y Literatura 25*, 135-156.

González, J. and Wagenaar, R. (2003). *Tuning Educational Structures in Europe.* Universidad de Deusto.

Martín del Pozo, M.A & Rascón Estébanez, D. (2015). La educación literaria: una oportunidad de aprendizaje servicio para la formación integral del futuro maestro. *Profesorado. Revista de Currículum y formación del profesorado. 19(1),* 350-366.

Morales Pérez, T. (2011, 5ª ed). *Forja de hombres* (1ª ed. 1966). Madrid: Encuentro.

Ortega-Quevedo, V., Santamaría-Cárdaba, N., Ortiz, R., Martín, I. y Lobo, F.E. (2019). ¿Te animas a leer? Una experiencia de animación a la lectura en Educación Primaria. *Didacticae: Revista de Investigación en Didácticas Específicas*, 6, 130-144.

Prado Aragonés, J. (1995). Aprender a narrar con el cómic. *Comunicar, 3(*5), pp.73-79.

Rincón F. y Sánchez Enciso, J. (1985). *Los talleres literarios: una alternativa didáctica al historicismo*. Ed. Montesinos.

Rodari, G. (1983). *Gramática de la fantasía: introducción al arte de inventar historias*. Barcelona: Imprenta Juvenil (1ª edición, 1973).