

**LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.**

ISSN en línea: 2789-3855, 2025, Volumen VI

Teatro de luz negra y conciencia corporal: un enfoque colaborativo para la educación artística

Black light theatre and body awareness: a collaborative approach to arts
education

Katherine Lucía Guaita Artieda

klguaita@uce.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-9320-0874>

Universidad Central del Ecuador

Quito – Ecuador

Rosario Guadalupe Pacheco

Montesdeoca

rpacheco@uce.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0004-2087-2057>

Universidad Central del Ecuador

Quito – Ecuador

Cristina Paola Orozco Ocaña

coorozco@uce.edu.ec

Universidad Central del Ecuador

<https://orcid/0000-0002-5897-5703>

Quito – Ecuador

Andrea Alexandra Andino Córdova

aaandino@uce.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-0868-7463>

Universidad Central del Ecuador

Quito – Ecuador

DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v6i5.4694>

Artículo recibido: 02 de julio de 2025

Aceptado para publicación: 23 de octubre de 2025.

Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Redilat
Red de Investigadores
Latinoamericanos

NÚMERO

DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v6i5.4694>

Teatro de luz negra y conciencia corporal: un enfoque colaborativo para la educación artística

Black light theatre and body awareness: a collaborative approach to arts education

Katherine Lucía Guaita Artieda¹

klguaita@uce.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-9320-0874>

Universidad Central del Ecuador

Quito – Ecuador

Rosario Guadalupe Pacheco Montesdeoca

rpacheco@uce.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0004-2087-2057>

Universidad Central del Ecuador

Quito – Ecuador

Cristina Paola Orozco Ocaña

coorozco@uce.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-5897-5703>

Universidad Central del Ecuador

Quito – Ecuador

Andrea Alexandra Andino Córdova

aaandino@uce.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-0868-7463>

Universidad Central del Ecuador

Quito – Ecuador

Artículo recibido: 02 de julio de 2025. Aceptado para publicación: 23 de octubre de 2025.

Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen

En este caso de estudio se analiza cómo el uso del teatro de luz negra y la conciencia corporal articulada desde la mirada colaborativa y conjunta con los principios STEAM favorecen procesos de aprendizaje significativos en la educación artística universitaria en la materia de expresión dramática y escénica. Desde un enfoque comprensivo cualitativo, con diseño longitudinal descriptivo (tres momentos en siete semanas), se trabajó con un grupo intencionado de futuras docentes de la Carrera de Educación Inicial. La recolección de datos se realizó mediante entrevistas semiestructuradas (individuales y grupales) y observación participante con listas de cotejo, tomando nota de las percepciones, interacciones y creaciones musicales. El análisis temático permitió reconocer categorías emergentes como conciencia corporal, co-construcción de la escena, sincronía expresiva, autorregulación socioemocional e inclusión. Los hallazgos revelan que la luz negra integrada a prácticas de conciencia corporal fortalece la expresividad, profundiza la comprensión conceptual y refuerza la cohesión grupal, al integrar teoría, práctica y emoción en experiencias estético-pedagógicas situadas. Pero se reconoce la transferibilidad limitada por el tamaño muestral y la temporalidad del estudio, lo que sugiere la importancia de futuras líneas longitudinales y comparativas en diferentes contextos. En conjunto, la evidencia apoya la integración curricular de metodologías activas y colaborativas en la enseñanza superior de artes visuales, promoviendo aprendizajes

¹ Autora de correspondencia.

inclusivos, el desarrollo de habilidades socio expresivas y una ecología de aula basada en la creatividad, la colaboración y la reflexión.

Palabras clave: teatro de sombras, conciencia corporal, aprendizaje cooperativo, educación artística, metodologías activas, STEAM

Abstract

This case study analyzes how the use of black light theater and body awareness, articulated through a collaborative and collaborative approach with STEAM principles, foster meaningful learning processes in university arts education in the field of dramatic and performing arts. Using a comprehensive qualitative approach and a descriptive longitudinal design (three sessions over seven weeks), the study worked with a targeted group of future teachers in the Early Childhood Education program. Data collection was conducted through semi-structured interviews (individual and group) and participant observation using checklists, recording perceptions, interactions, and musical creations. Thematic analysis allowed for the recognition of emerging categories such as body awareness, co-construction of the scene, expressive synchrony, socio-emotional self-regulation, and inclusion. The findings reveal that black light, when integrated with body awareness practices, strengthens expressiveness, deepens conceptual understanding, and reinforces group cohesion by integrating theory, practice, and emotion into situated aesthetic-pedagogical experiences. However, the study's limited transferability is acknowledged due to the sample size and timeframe, suggesting the importance of future longitudinal and comparative studies in different contexts. Overall, the evidence supports the curricular integration of active and collaborative methodologies in higher education visual arts, promoting inclusive learning, the development of socio-expressive skills, and a classroom ecology based on creativity, collaboration, and reflection.

keywords: shadow theater, body awareness, cooperative learning, arts education, active methodologies, STEAM

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons.

Cómo citar: Guaita Artieda, K. L., Pacheco Montesdeoca, R. G., Orozco Ocaña, C. P., & Andino Córdova, A. A. (2025). Teatro de luz negra y conciencia corporal: un enfoque colaborativo para la educación artística. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 6 (5), 1633 – 1645. <https://doi.org/10.56712/latam.v6i5.4694>

INTRODUCCIÓN

En el contexto educativo universitario y artístico contemporáneo, la utilización de luz negra, teatro y creatividad, a través de una creación colectiva, ha demostrado que forma parte de una estrategia metodológica valiosa; estrategia, que se promueve por medio de la construcción conjunta de significados con miradas hacia el desarrollo integral, entonces, como un enfoque interdisciplinario, se puede articular diferentes formas de expresión, lenguajes corporales, gestuales, lenguajes verbales y no verbales, con elementos simbólicos los cuales dan relevancia en el cultivo específico de habilidades socioemocionales, fundamentales, para enriquecer una conciencia corporal, efectiva, comunicativa, con empatía y experiencia estética.

Investigaciones anteriores han evidenciado que técnicas como el teatro en el contexto educativo, la expresión corporal y técnicas como el teatro de luz negra propician espacios seguros para la exploración libre y la expresión personal, promoviendo la motivación, la autonomía y la cohesión grupal (Lobo de Diego, 2023; Li, 2014). Además, iniciativas que incorporan la colaboración entre educadores, artistas y comunidades, utilizando enfoques a/r/tográficos, subrayan la autoría colectiva y la generación colectiva de conocimientos como fundamentos para la innovación en el ámbito educativo y artístico (Sola, 2021; Caeiro Rodríguez et al., 2024) La interrelación entre disciplinas, evidenciada en las propuestas STEAM con un componente artístico significativo, promueve aprendizajes significativos y estimula la participación activa del estudiantado, consolidando procesos educativos inclusivos y transformativos (Madrid Tapia, 2024; Caeiro Rodríguez et al., 2024).

Sin embargo, persiste el desafío de articulación efectiva de voces, cuerpos y símbolos en un proceso colectivo que potencie tanto el sentido expresivo como la colaboración grupal. Por lo tanto, es imperativo investigar metodologías pedagógicas que puedan fusionar de manera armónica y funcional estos componentes, promoviendo la co-construcción de significados y el desarrollo socioemocional de los participantes.

Este estudio busca explorar metodologías y estrategias para la creación colectiva desde un enfoque teórico-práctico que permita fortalecer los procesos creativos desde la inclusión y la significación. En concreto, se busca ofrecer un marco teórico-metodológico para la integración de la expresión corporal, la colaboración y los recursos simbólicos en proyectos creativos colectivos. Así, se pretende fortalecer la educación artística y social con proyectos participativos, creativos colectivos, de aprendizaje situado en distintos contextos educativos y comunitarios.

METODOLOGÍA

Teatro de Luz Negra y Conciencia Corporal: Un Enfoque Colaborativo para la Educación Artística, es fomentar un aprendizaje significativo y el desarrollo integral del estudiantado, a través de una metodología basada en estrategias activas que se integran dentro del enfoque STEAM. Como señalan Ñaupas et al. (2018), las metodologías activas involucran al estudiante manipulando, creando, investigando, integrando conocimientos teóricos y prácticos en un ambiente expresivo e innovador.

El desarrollo metodológico se estructuró en tres fases progresivas:

Tabla 1

Fases del proyecto

Fase	Semanas	Actividades principales	Enfoque
1	1-3	Calentamiento, conciencia corporal, exploración creativa	Bases expresivas
2	4-5	Recursos escénicos, puesta en escena, materiales diversos	Lenguaje corporal e interacción
3	6-7	Relajación, reflexión, luces negras, análisis crítico	Bienestar emocional y creación colectiva

Fuente: elaboración propia.

Método de investigación

El enfoque cualitativo, que se distingue por ser inductivo, interpretativo y reflexivo, fue el marco de referencia del estudio actual. El objetivo principal fue entender los procesos formativos, las vivencias y los aprendizajes que los estudiantes generaron mediante su participación activa en actividades de conciencia corporal y teatro de luz negra. Esta perspectiva permitió acercarse a la complejidad de los fenómenos educativos desde un punto de vista situado, admitiendo que el arte y la expresión corporal no pueden ser estudiados sin tener en cuenta sus contextos culturales y sociales (Stake, 2010; Flick, 2015). Por lo tanto, la investigación cualitativa se estableció como una herramienta para examinar los aspectos colaborativos, emocionales y simbólicos que surgieron a lo largo de la ejecución del proyecto, produciendo conocimientos relevantes a partir de la práctica pedagógica (Ñaupas et al., 2018).

Diseño de la investigación

El diseño metodológico se desarrolló de manera descriptiva y longitudinal, configurado en tres etapas temporales que permitieron ver cómo los estudiantes fueron asimilando gradualmente técnicas corporales, escénicas y expresivas. Fue un estudio exploratorio porque se enfocó en un área poco estudiada en el campo de la pedagogía: el teatro de luz negra como una estrategia para fomentar la conciencia corporal y la colaboración entre compañeros. Se relacionó el estudio con el paradigma del aprendizaje activo y experiencial, que se alinea con los principios del enfoque STEAM: este último combina ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en procedimientos interdisciplinarios y creativos (Yakman, 2008; Ñaupas et al., 2018).

Participantes

Un conjunto de estudiantes, que cursan la asignatura de expresión dramática y escénica de la carrera de educación inicial, la cual constituyó la población investigada. Se establecieron como prioridades elementos como la voluntad de trabajar en equipo, el entusiasmo por experimentar creativamente y la variedad de capacidades expresivas, lo cual permitió la formación de un grupo diverso. Esta diversidad fue valiosa desde el punto de vista pedagógico, ya que favorece un entorno de aprendizaje cooperativo,

enriquecido por la variedad de puntos de vista y formas de expresarse (Creswell & Poth, 2018; Ñaupas et al., 2018).

Instrumentos para la recolección de datos

Para recoger percepciones, vivencias y producciones artísticas que se generaron durante el proceso de creación, la información fue adquirida a través de listas de observación y entrevistas semiestructuradas, creadas especialmente para tal fin. La flexibilidad de estos instrumentos posibilitó su adecuación a la naturaleza cambiante del teatro de luz negra y a las fluctuaciones que ocurrieron en las sesiones de conciencia corporal. Así, se logró que la información obtenida no solo mostrará los resultados concretos, sino también las sutilezas simbólicas, emocionales y de relación que definieron el proyecto (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

Para la investigación se realizaron entrevistas individuales y grupales en espacios adecuados para la exploración corporal y artística. A la vez, se empleó la observación participante, que permitió complementar las verbalizaciones de los estudiantes con evidencias de primera mano de su interacción, comportamiento y trabajo en el contexto. La relación entre la investigadora y los participantes se desarrolló bajo los principios de la pedagogía del arte: horizontalidad, co-creación y escucha activa (Eisner, 2004; Ñaupas et al., 2018), mediante un enfoque reflexivo y dialógico.

Examen de datos

Los datos se procesaron a través de un análisis temático, que conlleva identificar, codificar y estructurar las categorías emergentes obtenidas de las entrevistas, los trabajos artísticos y las observaciones. Esta metodología inductiva permite entender los aprendizajes, éxitos y obstáculos desde un punto de vista contextual, considerando la experiencia que los estudiantes tuvieron con respecto a la luz negra, la conciencia del cuerpo y el trabajo en equipo. En este modo, el análisis cualitativo se estableció como un instrumento preciso y versátil para entender la riqueza simbólica y pedagógica de los procesos creativos (Ñaupas et al., 2018; Braun & Clarke, 2006)

Aspectos éticos

El estudio se llevó a cabo conforme a rigurosos principios éticos en la investigación educativa. Se aseguró el consentimiento informado, la confidencialidad, el anonimato y la participación voluntaria de los estudiantes, a quienes se les comunicaron las metas del proyecto, cómo se emplearían los datos recolectados y que podían darse de baja en cualquier instante sin consecuencias. Adicionalmente, se fomenta el respeto por la diversidad, la igualdad de género, la inclusión cultural y la libre expresión a nivel artístico, garantizando así un ambiente seguro y confiable. Estos lineamientos se ajustan a las pautas internacionales en lo que respecta a educación artística y a investigación cualitativa (Ñaupas et al., 2018; Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas [CIOMS], 2016).

DESARROLLO

Enfoque STEAM. La educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) propone una enseñanza interdisciplinaria que integra conocimientos científicos y tecnológicos con la creatividad artística. Esta integración apoya el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la innovación, la resolución de problemas y la colaboración. Al ubicar el aprendizaje en contextos auténticos, se favorece un aprendizaje activo, significativo y ajustado a las necesidades del siglo XXI, desde la educación básica hasta la formación docente (Méndez-Parra & Conde-Carmona, 2025; Prada Núñez et al., 2024).

Aprendizaje Socioemocional (ASE). El aprendizaje socioemocional implica desarrollar habilidades como la empatía, la autorregulación, la comunicación efectiva y la colaboración grupal, habilidades

esenciales para la educación inclusiva y de calidad, ya que promueven la convivencia, la identidad y el bienestar emocional. Diversas investigaciones destacan su importancia en ambientes educativos artísticos, donde las dinámicas grupales favorecen la expresión emocional y el desarrollo interpersonal (Ponce de León et al., 2022; Mariscal, 2023).

Una mirada a/r/tográfica. El abordaje a/r/tográfico integra arte, pedagogía e investigación en un proceso colaborativo para crear y compartir conocimiento. Ello permite el desarrollo de propuestas pedagógicas contextualizadas, donde maestros/as, artistas y comunidades son agentes activos en procesos creativos, críticos y transformadores. En el ámbito educativo, esta mirada se propone como una herramienta para transformar las prácticas pedagógicas a través del arte (González-García, 2020). Procedimientos activos y cooperativos. Las metodologías activas y cooperativas sitúan al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, fomentando su participación activa, responsabilidad compartida y reflexión. Estas estrategias hacen uso de enfoques como el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, el aula invertida, el aprendizaje colaborativo, desarrollando habilidades para interactuar en entornos variables, complejos y reales (Mora Pluas et al., 2022; Arcos et al., 2022; Portero & Medina, 2025).

Conceptos Clave

El arte, la creatividad y la innovación pedagógica juegan un papel fundamental en el desarrollo de aprendizajes relevantes en los procesos educativos actuales. El sistema educativo vigente exige métodos que incorporen lo corporal, lo colaborativo y lo sensorial, poniendo al estudiante como el protagonista de su propio proceso de formación. En este contexto, ideas como la expresión corporal, la inclusión y diversidad, el aprendizaje significativo, la creación colectiva y el teatro de luz negra, junto con las tecnologías emergentes aplicadas a los recursos escénicos, son pilares metodológicos importantes.

Trabajo colaborativo

La creación colectiva y trabajo colaborativo son procesos pedagógicos y artísticos en el que se unen diversas voces, lenguajes de cuerpo y símbolos culturales con el fin de construir significados comunes. Esta perspectiva se aleja de la autoría individual y da prioridad al esfuerzo colectivo del grupo, que se ajusta de forma flexible a las circunstancias y necesidades que surgen (Estrades, 2021). Este proceso se basa en enfoques socioculturales que consideran el aprendizaje un fenómeno contextual y mediado por la interacción social (Vygotsky, 1978; Wenger, 2001). De este modo, la creación colectiva deviene un lugar de conversación y construcción de nosotros mismos más allá del arte, como práctica comunitaria y pedagógica.

Conciencia corporal

La comunicación a través del cuerpo es conocida como un lenguaje no verbal que permite transmitir emociones, ideas y sensaciones. (Schinca, 2010; Lara-Aparicio et al., 2019). Se convierte en una herramienta pedagógica esencial para promover la creatividad, la conciencia de uno mismo y el análisis emocional de los estudiantes. Asimismo, su importancia pedagógica se basa en la incorporación de dimensiones motrices, socioafectivas y cognitivas durante el proceso de aprendizaje (Garaigordobil, 2017). La expresión corporal, de acuerdo con estudios recientes (Bermúdez, 2018), promueve la inclusión al validar y reconocer distintas maneras de comunicación y expresión.

Teatro de luz negra

La técnica escénica del teatro de luz negra, que emplea luz ultravioleta para destacar elementos fluorescentes, produce un intenso efecto sensorial y visual. Esta metodología se aprecia por su habilidad para motivar la creatividad, la imaginación y que los estudiantes participen de manera activa

en experiencias de aprendizaje (Prieto Merino, 2014). Desde el punto de vista del aprendizaje experiencial, el teatro de luz negra vincula la dimensión artística con procesos sensoriales y motivacionales, lo que contribuye a que las personas adquieran conocimientos por medio de la práctica (Kolb, 1984; Dewey, 1938).

Aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo, propuesto originalmente por Ausubel (1963), se define como la incorporación de nuevos aprendizajes a saberes existentes, dándoles significado y favoreciendo su uso en la vida diaria. Este principio es esencial en las metodologías activas porque pone al estudiante en el centro del proceso de formación y fomenta aprendizajes que perduran a lo largo del tiempo (Baque-Reyes & Portilla-Faican, 2021). La idea de que esta clase de aprendizaje no solamente mejora la retención, sino que además potencia habilidades relacionadas con la solución de problemas en contextos variados ha sido consolidada por autores como Díaz-Barriga y Hernández (2018) y Novak (2010).

Diversidad e inclusión

En los modelos pedagógicos modernos, la diversidad y la inclusión son aspectos esenciales. La inclusión tiene como objetivo asegurar que todos los estudiantes participen de manera equitativa, reconociendo las diferencias como un valor enriquecedor (Romero Erazo et al., 2022), mientras que la diversidad se refiere a la multiplicidad de rasgos sociales, culturales y personales en el aula. Booth y Ainscow (2015) sostienen que la inclusión no solo se refiere al acceso, sino que requiere una transformación de las prácticas educativas y la cultura escolar para crear condiciones de igualdad. En este contexto, entidades internacionales como la UNESCO (2020) subrayan lo relevante que es establecer comunidades educativas que sean democráticas, interculturales y respetuosas de la diversidad.

Recursos escénicos y tecnologías emergentes

Las tecnologías emergentes, entre las que se incluyen la inteligencia artificial, la realidad aumentada y las plataformas digitales interactivas, están cambiando los contextos educativos al permitir novedosas maneras de acceder, generar y compartir el conocimiento (Venegas Loor & Moreira Aguayo, 2021). Cuando se combinan con recursos escénicos, producen experiencias creativas que incorporan lo digital y lo sensorial, expandiendo el espectro pedagógico (Cabero-Almenara & Llorente-Cejudo, 2020). Asimismo, promueven la alfabetización digital, la motivación y la innovación en el aula, formando a los estudiantes para afrontar un mundo marcado por la tecnología (Area-Moreira et al., 2018).

Los temas abordan cómo la creatividad, el arte y la innovación son herramientas para enriquecer la educación actual. Inclusión y diversidad, expresión corporal, teatro de luz negra, aprendizaje significativo, tecnologías emergentes... y, de esta manera se establece un modelo pedagógico participativo, igualitario y de aprendizajes significativos.

RESULTADOS

Presentación de los Datos. Los resultados del proyecto se estructuraron en función de las calificaciones otorgadas a distintos criterios de evaluación, utilizando una escala del 1 al 5. Esta información permitió identificar tanto las fortalezas como las áreas de mejora en el proceso formativo y artístico. A continuación, se presenta una tabla con las calificaciones obtenidas por criterio:

Tabla 2

Calificaciones por criterio de evaluación

Fuente: elaboración propia.

Categorización y temas emergentes. El análisis de los datos permitió identificar tres temas centrales que resumen los principales hallazgos:

Criterio	Calificación	Interpretación
Música y sonidos	5/5	Excelente
Juego de luces	5/5	Excelente
Trabajo en equipo	5/5	Excelente
Figuras	5/5	Excelente
Dicción	5/5	Excelente
Siluetas	4/5	Mejorable
Uso del tiempo	4/5	Mejorable
Puesta en escena	4/5	Mejorable

Tabla 3

Hallazgos

Categoría evaluada	Calificación promedio	Descripción
Dominio técnico-expresivo	5/5	Recursos creativos: música, luces, dicción.
Habilidades colaborativas	5/5	Coordinación grupal eficiente, trabajo cooperativo.
Logística y planificación	4/5	Mejorar la organización escénica, uso del tiempo y elementos técnicos.
Impacto del proyecto	5/5	Alta motivación, aprendizaje significativo, pensamiento crítico y expresión creativa colectiva.

Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN

Los hallazgos derivados de esta investigación ponen de manifiesto que la adopción de metodologías activas, basadas en el aprendizaje colaborativo y en el enfoque STEAM, contribuye de manera significativa al fomento de competencias expresivas, sociales y cognitivas en el estudiantado. La implementación del teatro de luz negra junto con las prácticas de conciencia corporal posibilitó la integración de la teoría, la práctica y la emoción en experiencias educativas que superaron lo meramente técnico para transformarse en un proceso de construcción colectiva de significado. El elevado desempeño evidenciado en áreas como la musicalidad, la colaboración grupal y la dicción evidencia que los espacios de colaboración potencian el aprendizaje significativo, dado que activan simultáneamente dimensiones cognitivas, motoras y emocionales (Ausubel, 1963; Novak, 2010).

Estos descubrimientos se encuentran en consonancia con el razonamiento realizado por Johnson y Johnson (2020), quienes postulan que la colaboración entre pares propicia aprendizajes más profundos y perdurables. Además, se corroboran las contribuciones de Dewey (1938) y Kolb (1984) respecto al valor del aprendizaje experiencial, dado que los estudiantes lograron apropiarse de contenidos mediante la práctica artística experimentada en comunidad. Sin embargo, también se identificaron retos vinculados a la administración del tiempo y a ciertos elementos técnicos de la representación teatral. Esta observación concuerda con Pérez (2018), quien señala que los proyectos colaborativos demandan una planificación meticulosa para superar obstáculos logísticos y asegurar su eficacia.

De ahí la importancia de desarrollar propuestas pedagógicas contextualizadas a las características del grupo y su realidad sociocultural, planificadas para fomentar la autonomía y el desarrollo integral de habilidades expresivas y colaborativas.

Implicaciones y consecuencias

Teóricamente, los resultados refuerzan la perspectiva sociocultural del aprendizaje, que define el conocimiento como una construcción social que emerge de la interacción y la participación (Vygotsky, 1978; Wenger, 2001). En la práctica, la combinación del aprendizaje colaborativo con la metodología

STEAM mejora el rendimiento académico y desarrolla habilidades socioemocionales como la empatía, la comunicación y la colaboración, tan necesarias en los contextos educativos actuales (Baque-Reyes & Portilla-Faican, 2022; Romero Erazo et al., 2022).

El teatro de luz negra como herramienta artística desarrolla la creatividad, la exploración sensorial y es un vehículo de inclusión y equidad que ofrece diversas oportunidades de expresión a estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje (Prieto Merino, 2014). La conciencia corporal, en cambio, favorece la introspección y el reconocimiento del otro, abriendo espacios para la colaboración auténtica. Estas implicaciones señalan que incorporar metodologías participativas y colaborativas al currículo es vital para la formación integral en artes y para desarrollar habilidades del siglo XXI (UNESCO, 2020).

De acuerdo con lo expuesto, se sugiere que futuras investigaciones expandan la muestra a diversos niveles educativos y contextos institucionales, lo cual facilita el contraste de los descubrimientos y la consolidación de la validez de las conclusiones. Además, resultaría provechoso realizar investigaciones de naturaleza longitudinal, que faciliten la observación del efecto perdurable del aprendizaje colaborativo y del teatro de luz negra en la formación de competencias expresivas, cognitivas y socioemocionales.

También es importante explorar variables como la motivación del estudiante, la diversidad cultural, los estilos de comunicación grupal, ya que éstas impactan directamente en la efectividad de las experiencias colaborativas (Eisner, 2004). Finalmente, es recomendable establecer programas de formación pedagógica que desarrollen las competencias pedagógicas necesarias para implementar metodologías activas, creativas y colaborativas y garantizar así su sostenibilidad en el tiempo en el sector educativo (Cabero-Almenara & Llorente-Cejudo, 2020).

CONCLUSIÓN

La ejecución del proyecto "Teatro de luz negra y conciencia corporal: un enfoque colaborativo para la educación artística" facilitó la comprobación de que el aprendizaje colaborativo, en consonancia con los principios del enfoque STEAM, se establece como una estrategia pedagógica eficiente para fomentar el desarrollo holístico del estudiantado. Las experiencias concebidas a través de la colaboración generaron aprendizajes significativos al fusionar dimensiones cognitivas, expresivas, emocionales y sociales en un proceso educativo único. La apreciación favorable de los elementos técnicos tales como la dicción, la musicalidad y la coordinación corporal, junto con una participación y motivación elevadas del colectivo, pone de manifiesto el efecto de metodologías orientadas al estudiante, que logran estimular la creatividad, la reflexión crítica y el trabajo en equipo como pilares fundamentales de la práctica educativa (Johnson & Johnson, 2020; Kolb, 1984).

Este tipo de hallazgos corroboran lo indicado por Dewey (1938) y Eisner (2004), quienes subrayan que el aprendizaje experiencial y artístico favorece la formación de individuos reflexivos y sensibles frente a su realidad. Además, reconoce que las metodologías activas promueven la construcción de conocimientos al posicionar a los estudiantes como actores centrales en su proceso de aprendizaje, fomentando la autonomía y la colaboración (Baque-Reyes & Portilla-Faican, 2021). En este contexto, el teatro de luz negra, mediante la integración de elementos visuales, corporales y simbólicos, emerge como un instrumento pedagógico capaz de fomentar la creatividad y fomentar la inclusión, dado que facilita diversas modalidades de participación y expresión (Prieto Merino, 2014).

Los resultados obtenidos abren la puerta a la reflexión sobre la necesidad de incluir de forma obligatoria estas metodologías en los currículos formativos de las instituciones educativas. La incorporación de prácticas basadas en la colaboración, la creatividad y la interdisciplinariedad contribuye a desarrollar entornos de aprendizaje más inclusivos, participativos y transformadores.

Estos espacios reconocen la diferencia y forman personas críticas, creativas y capaces de desenvolverse en un mundo cambiante y complejo (UNESCO, 2020; Romero Erazo et al., 2022).

REFERENCIAS

Area-Moreira, M., Hernández-Rivero, V., & Sosa-Alonso, J. J. (2018). Las TIC y la innovación educativa en los centros escolares. Universidad de La Laguna.

Ausubel, D. P. (1963). The psychology of meaningful verbal learning. Grune & Stratton.

Baque-Reyes, V., & Portilla-Faicán, E. (2021). Aprendizaje significativo y metodologías activas en contextos educativos. *Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento*, 5(1), 122–137. [https://doi.org/10.26820/recimundo/5.\(1\).enero.2021.122-137](https://doi.org/10.26820/recimundo/5.(1).enero.2021.122-137)

Bermúdez, M. (2018). La expresión corporal como herramienta para la inclusión en educación inicial. *Revista de Educación y Cultura*, 12(2), 45–60.

Booth, T., & Ainscow, M. (2015). Guía para la educación inclusiva. Consorcio Universitario para la Educación Inclusiva.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Cabero-Almenara, J., & Llorente-Cejudo, M. C. (2020). La realidad aumentada como tecnología emergente para la innovación educativa. *Revista Española de Pedagogía*, 78(275), 29–47. <https://doi.org/10.22550/REP78-1-2020-02>

CIOMS. (2016). International ethical guidelines for health-related research involving humans. Council for International Organizations of Medical Sciences. <https://cioms.ch/publications/product/international-ethical-guidelines-for-health-related-research-involving-humans>

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.

Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.

Díaz-Barriga, F., & Hernández, G. (2018). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo* (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Eisner, E. W. (2004). *El arte y la creación de la mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Paidós.

Estrades, J. (2021). Creación colectiva y construcción social de significados en el arte comunitario. *Revista de Estudios Culturales*, 7(3), 15–28.

Flick, U. (2015). *Introducing research methodology: A beginner's guide to doing a research project* (2nd ed.). SAGE.

Garaigordobil, M. (2017). Expresión corporal, creatividad y desarrollo socioemocional en la infancia. *Revista de Psicodidáctica*, 22(1), 45–53. <https://doi.org/10.1387/RevPsicodidact.16141>

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2020). *Joining together: Group theory and group skills* (12th ed.). Pearson.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.

Lara-Aparicio, D., Torres, F., & Ramírez, J. (2019). El cuerpo como lenguaje: Expresión corporal en la educación inicial. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 17(1), 115–129. <https://doi.org/10.11600/1692715x.17107>

Novak, J. D. (2010). *Learning, creating, and using knowledge: Concept maps as facilitative tools in schools and corporations* (2nd ed.). Routledge.

Pérez, M. (2018). El trabajo colaborativo en el aula: Beneficios y desafíos. *Revista Iberoamericana de Educación*, 76(1), 45–60.

Prieto Merino, M. (2014). El teatro de luz negra como recurso pedagógico innovador. *Revista de Educación Artística*, 9(2), 77–92.

Romero Erazo, R., Martínez, S., & Cárdenas, F. (2022). Inclusión educativa y diversidad cultural en el aula. *Revista Educación y Sociedad*, 15(1), 88–104. <https://doi.org/10.15359/REYS.15-1.6>

Schinca, C. (2010). *Expresión corporal: Fundamentos y propuestas*. Paidós.

UNESCO. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education—All means all*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718>

Venegas Loor, M., & Moreira Aguayo, A. (2021). Tecnologías emergentes y creatividad en el aula. *Revista Innova Educación*, 3(2), 56–69. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2021.02.004>

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Wenger, E. (2001). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.

Yakman, G. (2008). STEAM education: An overview of creating a model of integrative education. *Proceedings of the PATT-19 Conference: Research on Technology Education*, Salt Lake City, UT.

Todo el contenido de **LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades**, publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia [Creative Commons](#) .