

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica: Facultad de Ciencias

Programa educativo: Maestría en Ciencias en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas

Nombre de la unidad de aprendizaje: Intersecciones: Arte y Ambiente

Plan de estudios: 2023-2

Clave: 6368

Carácter: Optativa

Distribución horaria: HC: 1 HE: 1 HT: 2 HL: HPC: 1 HCL: CR: 5

Fecha de elaboración: 06 de mayo de 2024

Equipo de diseño de la unidad de aprendizaje:

Claudio Ismael Valencia
Ana de Luca Zuria

Validación del director de la unidad académica

Dr. Alberto Leopoldo Morán y Solares

Sellos digitales de la de la CGIP y unidades académicas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS

II. COMPETENCIA DEL PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA EDUCATIVO

Esta unidad de aprendizaje aporta al cumplimiento a las siguientes competencias de perfil de egreso:

- Evaluar la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta de los sistemas socioecológicos, frente a los efectos del cambio climático, riesgos e impactos ambientales y antropogénicos, mediante el uso de técnicas y metodologías interdisciplinarias fundamentadas en la ecología moderna y la teoría social contemporánea, para incluir en planes, programas y estrategias inter/transdisciplinarias que contribuyan a mejorar su capacidad de adaptación, mitigación y resiliencia, con una actitud crítica, empatía por todas las formas de vida y responsabilidad profesional.
- Proponer estrategias de conservación y aprovechamiento sustentable de recursos naturales, ecológicos, genéticos, metagenómicos, evolutivos y toxicológicos, mediante el uso de técnicas y herramientas biotecnológicas con un enfoque interdisciplinario e integral, para contribuir a la salud pública, la seguridad y la autonomía alimentaria; así como la continuidad de la vida en general, con honestidad, respeto y responsabilidad social.

III. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito de esta unidad de aprendizaje es utilizar técnicas teatrales y artísticas como herramientas fundamentales en la exploración de las interacciones socio-ambientales. Sobre la base del autodescubrimiento, se busca fomentar una comprensión profunda de las dinámicas entre las comunidades y los ecosistemas de zonas áridas, promoviendo el desarrollo de habilidades críticas y creativas en las y los estudiantes.

IV. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar técnicas teatrales y métodos artísticos para investigar y comunicar las dinámicas socioambientales de las comunidades en zonas áridas, a través de herramientas como la narrativa creativa, la representación visual y el performance para explorar y expresar las interrelaciones entre la sociedad y el ecosistema, con el fin de fomentar la comprensión y la acción hacia la justicia socioecológica valorando la diversidad y la inclusión en sus colaboraciones, con empatía y responsabilidad.

V. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

1. Portafolio de Proyectos Creativos: Una colección de trabajos realizados por la o el estudiante que incluya las narrativas escritas, representaciones visuales y performances.

que demuestren la habilidad para aplicar métodos artísticos en la exploración de temas socioambientales. evaluará su capacidad para sintetizar y comunicar información compleja de manera creativa y efectiva.

2. Informe Reflexivo de Investigación-Acción: Un documento detallado donde la o el estudiante reflexiona sobre su proceso de investigación y la implementación de un proyecto de intervención en una comunidad. Este informe deberá mostrar cómo han aplicado sus conocimientos artísticos para interactuar con la comunidad, destacando la empatía y la responsabilidad ética.

VI. TEMARIO

Unidad 1. Arte y comunicación en la ciencia

Horas: 4

Competencia de la unidad: Utilizar técnicas de comunicación artística y científica para interpretar y comunicar eficazmente información científica sobre ecosistemas de zonas áridas, a través del empleo de metodologías interdisciplinarias que combinan artes visuales, narrativa y teatro, aplicadas en la presentación de datos científicos y sensibilización ambiental, para fomentar una comprensión más profunda y un mayor aprecio por los desafíos ambientales entre la comunidad académica y su entorno, con responsabilidad ética y comunicación efectiva en todas las interacciones y representaciones.

Contenido:

1.1. Fundamentos de Comunicación Científica

- 1.1.1. Principios básicos de la comunicación efectiva en ciencias
- 1.1.2. Desafíos en la comunicación de temas ambientales complejos

1.2. Integración de las Artes en la Ciencia

- 1.2.1. Revisión de casos donde el arte ha jugado un rol clave en la divulgación científica
- 1.2.2. Técnicas de narrativa visual para la representación de datos científicos

1.3. Técnicas de Comunicación Visual y Teatral

- 1.3.1. Diseño y realización de infografías y otras representaciones visuales
- 1.3.2. Desarrollo de piezas teatrales basadas en temas científicos

1.4. Talleres de Creación y Experimentación

- 1.4.1. Taller de escritura creativa aplicada a la ciencia
- 1.4.2. Taller de arte y ciencia: creación de proyectos multimedia para la comunicación de la ciencia

Prácticas de taller:

1. Taller de Arte Visual: crea infografías o piezas artísticas basadas en datos científicos sobre zonas áridas.
2. Dramatización Científica: prepara y presenta pequeñas obras que expliquen conceptos científicos a través del teatro.

Horas: 8

<p>3. Escritura Creativa: redacta relatos cortos o poemas que personifiquen elementos de la naturaleza y su interacción con el ser humano</p>	
---	--

VI. TEMARIO

Unidad 2. Interacción comunitaria y participación	Horas: 6
--	-----------------

Competencia de la unidad: Diseñar actividades teatrales y artísticas que faciliten la participación comunitaria y la discusión sobre la gestión de ecosistemas, a través de metodologías participativas que fomenten el diálogo y la reflexión colectiva sobre temas ambientales, para empoderar a las comunidades y promover la colaboración en la gestión sostenible de los recursos naturales, con respeto, empatía y compromiso comunitario.

Contenido:

- 2.1 Principios de Participación Comunitaria
 - 2.1.1 Teorías y modelos de participación comunitaria en gestión ambiental
 - 2.1.2 Estrategias para fomentar la participación activa y efectiva
- 2.2. Diseño de Actividades Teatrales para la Participación
 - 2.2.1. Metodologías para el teatro comunitario y su aplicación en temas ambientales
 - 2.2.2. Casos de estudio de teatro aplicado en contextos de gestión de recursos
- 2.3. Talleres y Dinámicas de Grupo
 - 2.3.1. Técnicas para facilitar talleres y dinámicas que promuevan el diálogo ambiental
 - 2.3.2. Diseño de sesiones interactivas adaptadas a diferentes audiencias
- 2.4 Evaluación y Reflexión de Impacto
 - 2.4.1. Métodos para evaluar el impacto de las actividades en la comunidad
 - 2.4.2. Reflexiones sobre el aprendizaje y la mejora continua de prácticas participativas

Prácticas de taller:	Horas: 12
-----------------------------	------------------

1. Taller de Narrativa Oral: desarrolla historias compartidas con miembros de la comunidad sobre experiencias personales relacionadas con el medio ambiente.
2. Creación de Documentales: produce cortos documentales que capturen historias de vida y testimonios sobre cambios ambientales locales.
3. Teatro Forum: realiza ejercicios de teatro interactivo para explorar soluciones a problemas ambientales con participación comunitaria.

Prácticas de campo:	Horas: 8
----------------------------	-----------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Encuentros Comunitarios: participa en sesiones de diálogo con comunidades locales para explorar sus perspectivas y preocupaciones ambientales. 2. Observación Ecosistémica: visita a un ecosistema local para observar y registrar las interacciones entre sus componentes naturales y humanos. 	
---	--

VI. TEMARIO	
UNIDAD 3: Proyecto integrador y reflexión final	Horas: 6
<p>Competencia de la unidad: Desarrollar un proyecto final, por medio de propuestas creativas y sostenibles, para aportar soluciones prácticas a problemas ambientales reales, con valores de profesionalismo y una ética de sostenibilidad.</p>	
<p>Contenido:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Integración de conocimientos y habilidades <ol style="list-style-type: none"> 3.1.1. Revisión de conceptos clave y técnicas aprendidas 3.1.2. Métodos para integrar diversas disciplinas en un proyecto cohesivo 3.2. Desarrollo del Proyecto Final <ol style="list-style-type: none"> 3.2.1. Planificación y desarrollo del proyecto 3.2.2. Aplicación de técnicas artísticas y científicas en el proyecto 3.3. Presentación y Evaluación del Proyecto <ol style="list-style-type: none"> 3.3.1. Preparativos para la presentación pública del proyecto 3.3.2. Criterios de evaluación y retroalimentación constructiva 3.4. Reflexión y Proyección Futura <ol style="list-style-type: none"> 3.4.1. Reflexión sobre el aprendizaje y el proceso creativo. 3.4.2. Discusión sobre la aplicabilidad y el impacto futuro de los proyectos 	
<p>Prácticas de taller:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de Proyectos: participa en sesiones de crítica y retroalimentación de proyectos en desarrollo, enfocadas en mejorar la coherencia y el impacto comunicativo. 2. Ensayo General: participa en preparativos finales y ensayos de las presentaciones de proyectos. 	<p>Horas: 12</p>

3. Reflexión Colectiva: comparte sus aprendizajes y retos enfrentados durante el curso.	
Prácticas de campo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Recogida Artística: colecciona de elementos naturales para su uso en proyectos artísticos, con reflexión sobre su significado y origen. 2. Exposición Final: organiza una exposición pública donde los estudiantes presentan sus proyectos finales a la comunidad. 	Horas: 8

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: Se presentarán los objetivos del curso, las metodologías de enseñanza, los criterios de evaluación, y las expectativas de interacción y colaboración en el aula. Se enfatizará la importancia del respeto, la creatividad y la colaboración.

Estrategia de enseñanza:

- Instrucción Guiada con Demostraciones Artísticas: Utilizar demostraciones de técnicas teatrales y artísticas para ilustrar conceptos clave del manejo de ecosistemas.
- Aprendizaje Basado en Proyectos: Fomentar el desarrollo de proyectos que integren las artes y las ciencias ambientales, permitiendo a los estudiantes explorar y expresar temas ambientales complejos de forma creativa.
- Talleres de Arte y Ciencia: Organizar talleres donde los estudiantes pueden practicar y desarrollar habilidades en diversas disciplinas artísticas aplicadas al contexto ambiental.
- Dramatización y Role-Playing: Emplear técnicas de teatro para simular situaciones reales y promover la comprensión emocional y ética de los desafíos ambientales

Estrategia de aprendizaje:

- Investigación Creativa: Animar a los estudiantes a investigar y desarrollar respuestas artísticas a problemas ambientales, utilizando recursos tanto tradicionales como digitales.
- Diarios Reflexivos: Mantener un diario de aprendizaje donde los estudiantes documenten su proceso creativo, reflexiones personales y progreso académico.
- Presentaciones Interactivas: Preparar presentaciones que combinen elementos visuales, narrativos y performativos para comunicar sus proyectos de investigación y arte.
- Evaluación Continua y Autoevaluación: Fomentar la reflexión constante sobre el propio trabajo y el de los compañeros, utilizando criterios de evaluación claros y justos.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 70 que establece el Estatuto Escolar vigente.

Criterios de evaluación

- Participación y Compromiso (20%): Evaluación de la participación activa en clases, talleres y discusiones. Se valorará la disposición a experimentar con nuevas ideas y la colaboración efectiva con compañeros.
- Portafolio de evidencias que integre los Proyectos Creativos (30%): Evaluación de los proyectos y trabajos artísticos realizados, considerando originalidad, calidad artística y aplicación de conocimientos ambientales.
- Presentaciones y Performances (20%): Calificación de las presentaciones y representaciones teatrales, valorando la claridad, el impacto emocional y la precisión en la comunicación de temas complejos.
- Informe Reflexivo de Investigación-Acción (20%): Evaluación de un informe detallado donde el estudiante analiza su proceso de aprendizaje y la aplicación de técnicas teatrales en un contexto comunitario.
- Participación en Evaluaciones por pares (10%): Evaluación del compromiso del estudiante en el proceso de retroalimentación mutua, destacando la construcción crítica y el apoyo entre compañeros.

IX. BIBLIOGRAFÍA

- Davis, H., & Turpin, E. (Eds.). (2023). *Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies*. Open Humanities Press.
https://openhumanitiespress.org/books/download/Davis-Turpin_2015_Art-in-the-Anthropocene.pdf
- Debord, G. (1960). *El nacimiento de la internacional situacionista*. Materia Oscura Editorial. [clásica]
- De Régules, S., & Arzate, T. J. (2012). *La mamá de Kepler: Y otros asuntos científicos igual de apremiantes*. EDICIONES B. [clásica]
- Eizaguirre, P. (2009). *El teatro como recurso para la educación ambiental*. Centro Nacional de Educación Ambiental. [clásica]
- Hghes, J. (2023). *Participatory Theatre and the Urban Commons: Spaces of Democracy*.

Jiménez-Aceituno, A., Lydia, M., Alba Delgado, A., Carballés-Bretón, A., Maiques-Díaz, A., Díaz Muñoz, L., Marín-Rodríguez, M., Chamorro-Ortiz, P. y Casado-Cid, B. (2016).

Lecoq, Jaques. (2008). *El cuerpo poético*. (8ª ed.). Alba Artes Escénicas. [clásica]

Rohd, M. (1998). *Theatre for Community, Conflict & Dialogue*. Heinemann. [clásica]

Sánchez Mora, A. M. (2018). *La divulgación de la ciencia comoliteratura*. UNAM, Dirección General de Divulgación de la Ciencia.

Shepherd-Barr, K. (2018). *Science on Stage: From Doctor Faustus to Copenhagen*. Princeton University Press

X. PERFIL DEL DOCENTE

Grado Académico y Formación Profesional:

El docente que imparta esta unidad de aprendizaje deberá tener al menos el grado de maestría en un área afín. Con especialización en artes escénicas o disciplinas afines. Y de preferencia con formación complementaria en Pedagogía y Métodos de Enseñanza Creativa.

Experiencia Laboral y Docente:

Experiencia práctica en artes. Experiencia comprobada en la enseñanza, con habilidades demostradas en la conducción de talleres interactivos y enfoques pedagógicos innovadores.

Habilidades y Competencias:

Excelente capacidad de comunicación y habilidad para adaptar técnicas pedagógicas a diferentes niveles. Destreza en fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y creativo, motivando a los estudiantes a explorar y experimentar.

Compromiso con el desarrollo integral del estudiante, incorporando aspectos de mente, cuerpo y espíritu en la educación.

Valores y Actitudes:

Profundo aprecio por el arte como medio de expresión personal y transformación social.

Con apertura a la retroalimentación y comprometido con la mejora continua de su práctica docente. Con empatía y sensibilidad, capaz de guiar a los estudiantes en su desarrollo personal y profesional.

