

Universidad Nacional Autónoma de México

LA ACTIVIDAD TEATRAL

*Una Alternativa Educativo Cultural
para la Formación de Jóvenes*

TESIS PROFESIONAL

que para obtener el título de:

Licenciado en Pedagogía presenta

ARTURO JUAREZ BENITEZ

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS
PROFESIONALES ARAGON**

México, D.F. 1985

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

CONTENIDO

Página

EPIGRAFE	
DEDICATORIA	
AGRADECIMIENTOS	

INTRODUCCION

Tema de Investigación.....	I
Objetivos Concretos.....	II
Antecedentes del Tema.....	III
Justificación del Tema.....	VII

I. EL TEATRO UNA ACTIVIDAD EDUCATIVA

Orígenes y evolución del teatro.....	1
El teatro en México.....	14
El teatro como experiencia educativa.....	24
La actividad teatral: una experiencia de enseñanza-aprendizaje.....	36
Fundamentos Sociales, Culturales y Pedagógicos del Teatro.....	40
El teatro, posibilidad de expresión, necesidad inherente al ser humano.....	47
Aspectos psicológicos del ser humano que le permiten llegar al acto.....	51
Teatro del Ocio y tiempo libre.....	57
El Juego Teatral.....	66

II. LA EDUCACION Y LOS SISTEMAS DE ENSEÑANZA

Concepto y funciones de la educación.....	70
---	----

	Página
La Escuela Activa y la Educación Liberadora.....	75
Educación para la actividad teatral.....	83
La Educación Superior y los jóvenes estudiantes...	87
Generalidades de la Juventud y del joven mexicano.	94
 III. CULTURA Y EDUCACION	
La Cultura y sus categorías.....	104
Transmisión y consumo Cultural.....	118
Educación, medio de difusión cultural.....	124
La Actividad Teatral una cuestión cultural.....	127
Participación del joven en el ámbito cultural.....	131
 CONCLUSIONES	
Algunas consecuencias de la práctica teatral uni- versitaria.....	138
Sugerencias pedagógicas para teatro Educativo-Cul- tural.....	141
Sugerencias para posteriores investigaciones.....	145
 ANEXOS	
Hoy soy joven.....	147
Algunas preguntas con respuesta.....	150
Propuestas del Estado mexicano para la juventud...	156
Teatro y Sismo. Un acto de voluntad.....	159
 BIBLIOGRAFIA	

D U D A

Por que quiero ser no soy...
y fuí solo una vez mi pasado y no era yo,
ahora estoy para arribar a un futuro
que tal vez no me pertenezca o que pueda
no existir.

Hoy sólo represento una copia más
de lo que tú también piensas que eres ¡JOVEN!
NUESTRA ETIQUETA DE TIEMPO.
No somos, aunque queremos ser y decimos
Soy, ¿pero qué?...

Quiero no definirme ni adecuarme,
solamente necesito actuar.

Somos uno solo o bien todos diferentes,
con un ideal también diferente.
Somos lo que no somos ¡JOVENES!
simplemente una posibilidad de querer ser.

Por eso, cuando actúo soy creativo, y
comienzo a ser con una característica
semejante a ti: "porque quiero ser sólo existo".

TESIS

DEDICADA:

A MI MADRE:

Mujer inteligente que me ense
ñó a luchar sin darse cuenta,
a través de su propia lucha y
de su fé en Dios.

A YAZMIN

Y

A YESSICA

Quienes hoy representan el mundo
de los niños y porque muchas ve-
ces estuvieron conmigo en los mo
mentos en que me sentaba a redac
tar.

Por su alegría y por su Amor.

Y

A TI

Por ser un espectro que en mi vi-
da, me motivó siempre para querer
volar.

AGRADESCO.

A Dios,

A los que me motivaron,

A los que creyeron en mí, Gracias,

A los que sin estar conmigo fueron
una estrella que iluminó el camino,
y a los que estuvieron y que como un
sol me iluminaron siempre.

Especialmente

A la Lic. Judith Santos en reconoci-
miento a su valiosísima labor como
directora de Tesis.

A la familia Florián Martínez por el
apoyo moral que me brindó.

A Mario Marino, por su artística y
auténtica participación en la rea-
lización del logotipo y de uno de
los anexos, y por su inusitada amistad.

A mi amiga Rebeca Cuadarrama por su
interminable generosidad, y por su
gran ingenio.

Gracias a Victor Blanquet y a Oscar
Tavares, por ser de mis mejores ami
gos.

Y también a mis amigos pedagogos
que me alentaron siempre; a:
Margarita Salinas, José Luis Rivera,
Patricia Mendoza, Angeles Molina,
Irma Montes Vizueth y Leonora Oliver.

INTRODUCCION

TEMA DE INVESTIGACION.

Fundamentalmente para que la educación constituya un todo armónico, y para que sea realmente formadora de la personalidad y de las capacidades del individuo, tiene que hacer incapie en actividades que permitan - el desarrollo de la sensibilidad, del juicio crítico y de la creatividad. De esta manera la educación requiere de una vinculación estrecha con las manifestaciones del arte y la cultura, ya que tanto éstas como la ciencia, están basadas en la creatividad, en la imaginación, en la libertad de sus hipótesis, y en todos los estados psíquicos del ser humano. En el arte - el hombre crea una realidad artificial con miras a conocer la realidad -- existente.

El hombre es un ser sensible, que piensa, reflexiona y que tiene conciencia de sí, y por tanto es susceptible de expresar artísticamente su - ser en sí, su entorno social, lo que constituye una parte esencial en la estructuración de la personalidad, misión en la que tiene mucho que ver - el proceso de la educación.

En el arte se refleja lo que es culturalmente significativo al interior del individuo. Así pues, lo artístico dentro de la educación, resulta ser aspecto esencial en el desarrollo integral de la persona. Y --

el teatro no es un Arte, sino es una actividad que integra armónicamente varias artes; es el conjunto de las manifestaciones artísticas a través de acciones que nos muestran una realidad, que puede ser irreal o bien real.

Es así por lo que surge el interés por desarrollar el tema de investigación:

LA ACTIVIDAD TEATRAL: UNA ALTERNATIVA EDUCATIVO-CULTURAL PARA LA FORMACION DEL JOVEN.

OBJETIVOS CONCRETOS:

A través de este trabajo pretendemos:

1. Mostrar un panorama de la función educativo-cultural del teatro como actividad práctica, para los jóvenes de escuelas de Enseñanza Superior.
2. Proponer sugerencias pedagógicas de la importancia del teatro educativo-cultural como activador de la personalidad integral del joven. Que sirvan de análisis principalmente a profesores y alumnos de las diversas escuelas de Enseñanza Superior.
3. Mostrar una alternativa más al pedagogo dentro de su campo de acción, como promotor, coordinador y orientador del teatro educativo-cultural.

ANTECEDENTES DEL TEMA

El teatro tiene funciones que coadyuvan al proceso educativo y cultural del ser humano, siendo por lo tanto, un medio importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aspectos que se han olvidado e inclusive que se desconocen en el campo de la Pedagogía.

El hombre siempre ha representado su visión del mundo, sus temores o sus deseos, sus ideales o sus necesidades como una manera de reafirmar y de comprender su existencia.

La fiesta, la ceremonia, el rito, la celebración, la danza y las representaciones primitivas han sido ejemplos de la manifestación del hombre y de las sociedades, por lo tanto en la medida en que el lenguaje ha servido como recreación de la realidad y vehículo de comunicación, el teatro y sus distintas manifestaciones ha funcionado como recreación de la comunidad y su medio ambiente, transmitiéndose así los valores, normas y costumbres de las sociedades, por lo que desde aquí, el teatro produce una función educativa.

Los grupos sociales conferían a los actores atributos o privilegios con la finalidad de determinar su modo de vida, de concretizar sus relaciones y de reafirmar sus estructuras.

Es posible reconocer en estas manifestaciones primarias del teatro su función educativa.

El teatro ha sido motor de acciones, modificador de conductas, actuación reformadora a lo largo de la historia. El teatro se da en el hombre desde siempre, ya que el hombre adquiere formas de actuación de acuerdo al guión social para representar la existencia y para vivir su vida.

El teatro propiamente dicho, nace en Grecia, pero su origen se remonta a la más lejana antigüedad, su nacimiento se produjo como una derivación de las danzas mágicas, de los conjuros y representaciones mímicas con objeto de ahuyentar a los malos espíritus (carácter ritual).

En la Edad Media adquiere un carácter moral, las representaciones de los personajes simbolizaban las ideas, virtudes, vicios, etc.

En el Renacimiento, gran movimiento de reacción y creación cultural; el teatro permitió una mayor expresión humana. En esta época en Alemania, nacieron los dramas escolares, latino y alemán, auspiciados en gran parte por las escuelas y conventos del sur del país. Más tarde el teatro, paso a constituir un medio de propaganda a favor o en contra de la reforma religiosa y que en manos de la incipiente compañía de Jesús se convirtió en un medio educacional de primer orden.

Posteriormente, en Francia, en la primera mitad del siglo XVIII, el teatro pasó a actuar bajo la dirección de la enciclopedia transformándose en un instrumento de propaganda política, adquiriendo la tendencia de instruir deleitando.

En la Nueva España, el teatro sirvió como un medio de evangelización, lo que a su vez era una forma de educar, de implantar nuevas costumbres, nuevas formas de vida y nuevas ideologías.

La esencia del teatro es la vida misma; todos actuamos, todos dialogamos, y el teatro esencialmente es acción y diálogo que se vuelve comunicación para establecer la interacción: información y retroalimentación, elementos indispensables en el proceso educativo.

Psicólogos, lingüistas, comunicólogos, sociólogos y artistas han hecho diferentes aportaciones para la comprensión del teatro y sus efectos, pero aún han sido limitadas y ausentes en el campo de la pedagogía.

En México, en los años 70's comienza a manifestarse el teatro en relación a la educación con la influencia del Sr. Héctor Azar, director y autor teatral mexicano, fundador del teatro de la Universidad (1959).

El teatro, según Azar, sirve para que la gente se comunique, para que la gente intercambie ideas y sentimientos, denominándolo el padre por excelencia de los medios de comunicación.

En el año de 1979, se presenta una tesis por alumnos de la Facultad de Psicología de la UNAM, sobre Teatro Educativo, basada precisamente en la teoría de Héctor Azar y en la teoría psicodramática de J.L. Moreno. En dicho trabajo se aprovecha el área de actividades paraescolares del Colegio de Bachilleres, para proponer el teatro como un medio educa-

tivo. [*]

Para el año de 1982, el Centro Mexicano de ASSITEJ [***], CITRU-IN--BA [***], efectúa el primer simposio sobre Teatro Educativo. Y en el mes de abril de 1984, se lleva a cabo un segundo, desarrollándose los siguientes aspectos:

1. La música en el teatro para niños y jóvenes.
2. El repertorio teatral para niños y jóvenes.
3. El teatro de muñecos, el niño y la marioneta.
4. La Educación Teatral
5. Teatro para niños atípicos.
6. Teatro escolar.
7. La práctica del teatro en educación preescolar.
8. La práctica del teatro en educación primaria.
9. La práctica del teatro en educación secundaria.
10. La práctica del teatro en la Escuela Normal.
11. La pantomima como auxiliar educativo.
12. La expresión corporal y el teatro en educación.
13. La música y el teatro en la educación.

- [*] Martínez Saenz, Amelia y Quiroz, Armando H. El Teatro como Medio Educativo. El teatro una actividad para escolar en el currículum del Colegio de Bachilleres. Tesis, UNAM, F.P. México 1979
- [* *] Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud.
- [***] Centro de Investigaciones e Información Teatral "Rodolfo Usigli del Instituto Nacional de Bellas Artes.

A través de estos estudios y eventos, nos percatamos de la importancia que tiene el seguir promoviendo y difundiendo el teatro como recurso didáctico y como alternativa educativa. En donde la actividad práctica de éste, lleve implícitos tanto los objetivos instruccionales como los objetivos educacionales o formativos.

JUSTIFICACION DEL TEMA

El Teatro no puede ser considerado como elemento recreativo solamente; su importancia en la educación de los pueblos queda plenamente probada. Por lo que, abordar este tema, constituye para la pedagogía una aproximación al objetivo de facilitar la formación integral de la personalidad del estudiante. Nos dirigimos a los jóvenes, que según el censo de 1980, nuestra población mexicana, está formada en su mayor parte por individuos menores de 24 años (65% de la población), por lo que se estima que México es una sociedad de jóvenes y al mismo tiempo un país joven. Por esta razón es de vital importancia tomar en cuenta a este sector de la población pero principalmente a jóvenes inmersos en el proceso de enseñanza Superior, ya que son ellos los que en un futuro representarán al profesionista de México.

Es imprescindible encontrar los medios adecuados que permitan al joven la realización de actividades humanas, artísticas y culturales como fundamento para el desarrollo de su personalidad, ya que uno de los principales problemas que atañen al joven, es su incorporación como ele-

mento humano a la sociedad, una sociedad que día con día se vuelve más compleja y que desde el punto de vista educativo tiene como principal objetivo el de la socialización de los individuos, ofreciendo tanto validación y reforzamiento de desigualdades e injusticia, como la posibilidad de reconocerlas para su superación, aún cuando debe ser solidaria de los cambios transformacionales de la estructura básica de producción.

La actividad teatral resulta ser así, un medio eficaz para propiciar al joven un descubrimiento de sí mismo como de su entorno, es decir que el teatro ofrecerá una función educativa y cultural para el desarrollo integral de su personalidad.

Es de gran importancia dar a conocer el teatro como alternativa educativo-cultural, estudiando los orígenes y finalidades del teatro (a través de la historia), y que como recurso educativo tenderá al desarrollo de la creatividad (elemento de la cultura del hombre) y de la sensibilidad del joven; como recurso cultural, el teatro orientará, presentará y estimulará oportunidades para conocer y reflexionar circunstancias de la realidad social, procurando la recuperación crítica de la tradición cultural de nuestro país. Reforzando de esta manera uno de los objetivos de la enseñanza Superior: "Extender y difundir con amplitud los beneficios de la cultura". Es precisamente a través de una disciplina educativa y cultural como se puede conseguir dicho objetivo.

Se debe por esta razón, hacer notar la inmensa relación que guarda la Educación con la Cultura y formular un balance de esta última, que -

nos lleve al encuentro de dos corrientes que constituyen las raíces dominantes de nuestra identidad nacional, la precortesiana y la hispánica. - Para así llegar a entender claramente, lo que es la Actividad Teatral como recurso educativo y cultural; esto implica tener que establecer las diferentes relaciones entre educación, juventud, cultura y teatro; realizando un análisis de las distintas concepciones ideológicas existentes - de los términos y que tienen su fundamento en las políticas educativas y culturales del país.

El teatro como medio educativo es una alternativa más, en estrecha relación al desarrollo del ser humano, en este caso del ser joven.

La actividad teatral o bien el teatro como medio cultural pretende aproximarse a una cultura que se presenta como un producto de la capacidad humana transformadora y creativa dentro de un contexto de relaciones específicas y que se apoya en renovadas experiencias tecnológicas, científicas, artísticas, ideológicas, y simbólicas. Como un sistema de vida intenso, de vida material y espiritual, así como algo que tiene que ver con la perfección humana.

Son así, muchas de las razones por las cuales se presenta como tema, la Actividad Teatral como alternativa Educativo- Cultural en vinculación a la formación de los jóvenes universitarios. Además es esta una forma de incorporar al equipo de profesores de las diferentes escuelas - de enseñanza Superior, al conocimiento de este tipo de actividad, que conozcan la importancia y operatividad que tiene el teatro en el fortaleci

miento de la integridad personal de sus jóvenes alumnos.

Al mismo tiempo se le proporciona al pedagogo una guía más para su campo, de acción, ampliando y ofreciendo no sólo una técnica de enseñanza, sino un elemento más en el proceso de orientación educativa, vocacional y profesional, así como una esmerada participación en los talleres - de teatro con que cuenten o tengan que contar las escuelas de enseñanza Superior, teniendo muy claro el objetivo educativo-cultural.

No se trata de imponer, ni mucho menos de hacer obligatoria la práctica del arte escénico o teatral, sino de mostrar un panorama de la influencia que tiene dentro del proceso educativo del joven; sugerir y proponer a partir de una fundamentación teórica, la importancia que tiene el teatro y su actividad en el imprescindible desarrollo del ser humano, desarrollo que se da a partir de un proceso educativo, en constante relación a un contexto socio-cultural, que involucra al individuo a una serie de tensiones y situaciones adversas al desenvolvimiento de su personalidad, impidiéndole, en este caso al joven futuro profesionista, el funcionamiento pleno de sus facultades físicas y psicológicas.

Tampoco se trata de formar actores, sino de formar gente, a través de una actividad que deshiniba y ayude a la solución de problemas de identidad, una actividad que eduque, que induzca al sujeto a que se enseñe. De tal manera que el joven estudiante encuentre una forma ordenada de proceder ante cualquier situación, que sepa defender nuestro pasado cultural y artístico, para seguir recreando y creando una cultura propia.

tomando en cuenta las raíces pluriculturales de nuestro país, de tal forma que ninguna cultura se manifieste en detrimento de las otras; analizando lo que las otras culturas nos ofrecen y tomando de ellas lo que consideremos adecuado para el desarrollo de nuestro país, a partir de una actitud crítica.

Todo ser humano y sobre todo el joven, requiere y necesita expresar sus sentimientos, pensamientos, dudas, etc., ya sea en su casa, en el salón de clases, o bien en cualquier lugar, pero necesita externar su deseo de expresión (factor fundamental del teatro). Está así a tiempo, el futuro profesionalista, de aprovechar una disciplina que además de estimular el desarrollo de su personalidad, le brinda elementos de aspecto cultural; no importa si se trata de un estudiante de arquitectura, de ingeniería, de derecho, de economía, etc., de lo que se trata es de darle a ese profesionalista su carácter de individuo crítico, consciente y creativo, liberando de él, todas aquellas tensiones que perturban su acción y comportamiento.

I

EL TEATRO UNA ACTIVIDAD EDUCATIVA

ORIGENES Y EVOLUCION DEL TEATRO.

Comenzaremos por abordar el proceso histórico del Arte Teatral para lograr comprender el teatro como actividad educativa en sus formas más destacadas, así como en sus diferentes épocas, haciendo énfasis de su íntima relación con el campo de la Pedagogía.

A través de la historia social encontramos datos que nos hablan de cada período evolutivo del teatro. Muchos son los autores de obras sobre la historia del teatro que sitúan el origen de éste, paralelo al origen de la humanidad.

En el mundo primitivo de la caverna y la lucha feroz del hombre por sobrevivir, se escenifica el primer drama de la humanidad. Drama, palabra derivada de la voz griega "drao" que significa acción, es definida por los preceptistas como "acción imitativa", y el hombre primitivo a semejanza del niño ejecuta su primera acción dramática.

El hombre primitivo cubriéndose con pieles de animales para engañar a las fieras, recurre a la imitación de sus movimientos para darles caza. Después, en las escenas ritualísticas, cuando en su cueva, rodea-

do por los miembros de la tribu reproduce a éstos su escena, invitándolos a oír y ver la mímica que realiza al describir y volver a vivir el acto del que fuera antes actor, para capturar el animal que ahora comparte como alimento, con toda la tribu.

A medida que la humanidad tiene más conciencia de su poder intelectual y reflexivo, va creando nuevas formas dramáticas. Por esta razón, el origen del teatro no puede situarse en un determinado punto geográfico y mucho menos cronológico. El teatro surge espontáneamente como una necesidad que responde a una acción imitativa, y así aparece lo mismo en Egipto, en las dramatizaciones de la muerte, entierro y resurrección de un Dios; que en Japón, en donde su forma cobra la solemnidad de un rito con orígenes divinos, cuando se escenifica la leyenda de Amaterusa, donde la diosa de la luz priva de ésta a la tierra y al cielo, para devolverla a los hombres, por lo que era necesario realizar danzas y cantos - al compás de tamboriles y pifanos.

Surge también el teatro en los pueblos asiáticos orientales con sus danzas miméticas y rituales; que tienen como origen la invocación de dioses, en donde el elegido de la tribu bailaba y en ocasiones recitaba largos parlamentos con cierto sentido dramático.

El hombre trata de hacerse respetar, temer o amar por los demás - hombres, lucha por que sobrevivan a él sus ideas, es entonces cuando surge el rito sagrado, la representación de un poder desconocido y la caracterización de lo divino por los humanos.

El brujo y el hechicero de la antigüedad son los primeros que entienden la significación del teatro, cuando dramatizan en ritos extraños y emotivos, sus invocaciones a los dioses y a los espíritus. Ellos eran actores que empleaban maquillajes impresionantes, mímica exagerada y recursos patéticos para envolver al clán o a la tribu, en una atmósfera de misterio dando un ambiente propicio a la superstición.

El brujo era autor dramático, director de escena y primer actor del drama ritual, en el que por catársis participaban todos los espectadores. Ellos que amaban la vida y temían a la muerte, tenían necesidad de creer en el brujo y en esos ritos extraños para invocar la lluvia, para conseguir abundante caza, etc.

El conflicto de la vida y de la muerte es en esta época de la humanidad, el tema exclusivo del drama rudimentario que interesa y conmueve a los hombres y a la tribu.

Esta forma incipiente del teatro nos muestra que para los hombres, desde la infancia del mundo, la dramatización ha sido auxilio necesario para fijar ideas, para consolidar actitudes y ganar voluntades para una causa determinada.

A través de las siguientes etapas de la historia del teatro podremos evidenciar su trascendencia.

PREHISTORIA.

El hombre desde un principio, es un ente activo, con un mundo interno y externo que determina sus obras plasmadas en un espacio y en un tiempo. Sus circunstancias lo impulsan hacia una creación de carácter artístico, ayudado por su intuición individual, describe acciones y relatos de carácter poético que van constituyendo poco a poco la actividad teatral. En esta forma surge el monodrama primitivo, después el duodrama y más tarde la tragedia.

TEATRO GRIEGO.

Treinta y cinco años a. de C., nace en Grecia la expresión artística teatro. (1) La palabra teatro viene del griego "Theatron" y después del latín "Theatrum" (lugar donde se representan obras dramáticas o se dan espectáculos propios de la escena). Suele así, designarse su origen en Grecia donde precisamente alcanza su máximo desarrollo y cobra su verdadera importancia como entidad artística y cultural, educativa y estética. Los griegos, hombres dotados de una gran sensibilidad para las Bellas Artes y amantes de las expresiones más elevadas del espíritu, hicieron del teatro una institución, creando los moldes clásicos de la tragedia, la comedia y la sátira, y con ellas las primeras manifestaciones de la escenografía.

(1) Cfr. Gaehde, Cristián. El Teatro desde la antigüedad hasta el presente. Ed. Nacional, México 1947.

Empleando locales al aire libre, los griegos representaban las tragedias de Trínico, Esquilo, Eurípides y Sófocles, ante el entusiasmo y fervor del pueblo, quien parecía electrizado por las descargas emocionales de los bellos poemas, el coro y el baile presentados en genial coordinación, dirigido por los corifeos. De esta manera se consolida por primera vez, el teatro formal, que presupone la existencia de un local, un autor y un actor, (2)

La tragedia griega estimulaba en el pueblo la Fé, el Temor y el Respeto a los dioses (fuerza de unidad nacional del pueblo helénico), la comedia griega de Aristófanes y sus procélitos despertó en los ciudadanos, justas rebelías contra muchos señores prostituidos por el goce de los sentidos y el exceso de riquezas materiales.

Es pues, la comedia griega, la más temible tribuna contra la injusticia y los vicios, así como también es escuela popular en donde los hombres de facultades extraordinarias, siembran sus mensajes de nuevas filosofías y señalan al pueblo los rumbos y las actitudes que los pueden llevar a una mejor convivencia.

Los griegos con la oratoria y el teatro respectivamente forjaban sus mentalidades para profundizar en la política, en las artes y en la filosofía.

(2) Cfr. Ibid, cap. I.

El teatro griego es el más vibrante en cuanto al poder educativo y orientador que incluye el arte dramático en su forma viva, dinámica, emocional y cautivante.

En Grecia el esplendor del teatro y de la cultura en general, fue eclipsado por los romanos, que con la fuerza de sus armas, conquistaron y sojuzgaron a la Hélade. (3)

TEATRO ROMANO.

Roma logró avasallar políticamente a los griegos, pero éstos, con la fuerza de su genio y de su cultura conquistaron psicológicamente a los romanos.

El teatro en Roma se sitúa en el año 240 a. de C. (4), y al igual que en Grecia nace ligado a los ritos y ceremonias religiosas. Sin embargo, Roma no se preocupó de dar al teatro clásico el carácter de institución oficial y popular como el que le otorgó Grecia.

Durante el feudalismo el teatro sufre una de sus más encarnizadas persecuciones, siendo restringido totalmente en Roma por la iglesia, debido a que las representaciones llegaron a desvirtuarse, haciendo que las anécdotas fueran tomadas como realidad. Sin embargo, fue precisa--

(3) Cfr. Pignarre, Robert. Historia del Teatro. Ed. Eudeba, Buenos Aires., 1962.

(4) Cfr. Gaehde, Cristián. op. cit., pág. 76

mente la iglesia quien se encargó de revivirlo con el nombre de Teatro - Cristiano. En un inicio la iglesia cristiana en su afán de borrar todo vestigio pagano, se propone perseguir a los mimos, juglares o ludiones, activos representantes de la comedia errabunda. Pero a pesar de la persecución el teatro no muere, se refugia en el campo, vive de la caridad; pero no desmaya ni se rinde, sino que recorriendo los caminos del mundo_ va cobrando nuevos impulsos, creando nuevas formas, ganando más devotos_ y admiradores. Llegando el momento en que sus enemigos no pudiendo destruirlo, lo acogen y lo estimulan para utilizarlo en su beneficio. Es así como la iglesia cristiana forma una alianza con el teatro, cuando és te pone a su servicio el drama litúrgico, o sea la enseñanza objetiva de su doctrina.

El teatro cristiano alcanza del siglo X al XIV, una enorme difu---sión, lo que permite el renacimiento de la expresión dramática proscrita por la iglesia durante los diez primeros siglos de nuestra era. Y es - todavfa hasta nuestros días, con alternativas de languidez y de esplien--dor como el cristianismo ha tenido en el arte dramático, una de sus co--lumnas más poderosas.

En sus comienzos, fue una ingenua escenificación de pasajes del - nuevo testamento, tales como la resurrección o el nacimiento de Jesús, - la Pasión, la Adoración de los Pastores, etc. Se representaba en la - iglesia misma, introduciendo escenas simples que provocaban la hilaridad del público creyente. En la actualidad se acostumbra el hacer represen- taciones en el atrio de la iglesia (danzas, recitaciones, escenificacio-

nes).

Una de las características más peculiares del teatro cristiano, y que define de manera precisa su ajuste a las normas de un rito, es que - en aquellas representaciones, sólo podían actuar individuos del sexo -- masculino y se elegían clérigos jóvenes para interpretar los papeles de mujer. Es hasta 1468 que se tiene noticia de la existencia de una mu--jer que interviene en una representación dramática. (Cd. Metz, Francia).
(5)

TEATRO MEDIEVAL.

El teatro evoluciona paralelamente con la cultura y la ciencia. - En la Edad Media el teatro es ya colectivo, porque el pueblo interviene en él.

La importancia del teatro desde el punto de vista educativo estri--ba en la representación de la Fé. Al mismo tiempo las ideas políticas han tenido que ver mucho en el teatro, porque han sido tomadas como ar--mas de combate, tanto para encauzar la opinión pública hacia un fin de--terminado, como para socavar poco a poco un régimen en pleno florecimien--to o en decadencia.

El teatro en la Edad Media está ligado al cristianismo y por lo - tanto al surgimiento de la sociedad burguesa. La iglesia se adueña de -

(5) Cfr. Fariás, Javier. Historia del Teatro. Ed. FCE. México - 1979.

la cultura, del arte y entonces destruye todo aquello que no sirve para la difusión de su doctrina espiritual. El teatro fue así, la primera víctima del cristianismo, por esta razón no se puede desligar la influencia del cristianismo en la historia del teatro en la Edad Media.

RENACIMIENTO

Esta época que se representa por la acción de renacer y que comienza a mediados del siglo XV, se caracteriza por el vivo entusiasmo que se despertó en el occidente por el estudio e imitación de la antigüedad clásica, griega y romana.

La historia del teatro nos expone un largo desfile de estilos teatrales, distintos en sus formas, en sus ideas y en su función social y de la cultura en general. El teatro refleja el espíritu de la época, no sólo mediante el contenido literario de sus obras, sino a través de sus formas escénicas.

Es en el Renacimiento, que el teatro recibe la influencia de otras de las bellas artes; en Italia surge un célebre arquitecto, Donato D'Angelli Lazarri, que introduce en el arte escenográfico la perspectiva. En la segunda mitad del siglo XVI, nace la ópera; más tarde la escenografía adquiere exuberante influjo por los pintores y arquitectos de la época.

En cada etapa de su desarrollo, el arte teatral constituyó uno de

los aspectos de la cultura dominante. El teatro reflejaba las tendencias filosóficas y sociales que podían ser observadas en otras artes y - en otros aspectos de la vida social. El Teatro realista del siglo XIX, fue una derivación del realismo en el arte general y un fenómeno complementario del conocimiento científico del mundo.

TEATRO CONTEMPORANEO Y MODERNO.

Hasta aquí hemos hablado de un teatro que llega a constituirse como un texto literario que puede ser llevado al escenario para apreciarse - por un público, y al mismo tiempo ser difusor y promotor de los ideales de la época, hasta este momento no hay quién pueda descubrir teóricamente sus múltiples finalidades.

Puede decirse que hasta aquí, el mundo teatral se apasionó por distintos dogmas dándole gran importancia a los decorados. En la actualidad no se da mayor importancia a éstos, se usan según las necesidades de la obra o se adaptan al género. La arquitectura del teatro moderno es consecuencia del orden social actual, de la estratificación clasista y - del carácter mercantilista de la empresa teatral.

Sin embargo, hay para quienes el teatro, como acción o como actividad es una forma de terapia es decir, un medio para aproximarse al conocimiento de sí mismo y de los demás, buscando armonizar con el núcleo social. Un ejemplo de esto es el psicodrama, J.L. Moreno, autor de

(6)

(6) Cfr. Moreno, J.L. Psicoterapia de Grupo y Psicodrama. Ed. - FCE., México 1983.

éste, dice al respecto:

"La Psicoterapia que hasta ahora consistía principalmente en un análisis biológico, constitucional y psicológico - del individuo y que contaba sólo con su participación pasiva, tiene ahora una nueva tarea: promover su participación activa,

El procedimiento de la terapia tiende entonces a pasar de la palabra a la acción, del análisis al ser, la existencia y el encuentro, del diálogo al ejercicio... El psicodrama se convierte así, en la culminación de una psicoterapia que reúne en sí los métodos individual, de grupo y de acción". (7)

El psicodrama es consecuencia de la psicoterapia de grupo que si - bien es cierto se venía dando en algunos aspectos (catársis, identificación, etc.) desde las danzas rituales de la antigüedad, aunque no reconocida formalmente como terapéutica.

El siguiente argumento juega un papel de suma importancia en el - contexto educativo:

"El fundamento del psicodrama es el principio de la espontaneidad creadora, la participación libre de todos los - miembros del grupo en la producción dramática y la catársis activa".

(8)

El teatro como actividad y acción ha resultado desde siempre liberador de energía; ya fuera en la tribu (incorporando, profanando y trascendiendo el mito) o bien en el foro, espacio o escenario de la actuali-

(7) Ibid, pág. 9

(8) Ibid, pág. 36.

dad, donde en un grupo o taller, los miembros incorporando su personalidad emanaban de sí sus afectos y emociones en energía creadora haciendo o jugando teatro.

Hoy en día, para el académico, el teatro, es un lugar donde el actor repite un texto escrito, ilustrándolo con una serie de movimientos - con el fin de hacerlo inteligible, el teatro es así un instrumento de la literatura dramática y para el espectador un lugar de diversión solamente. Sin embargo, en el ámbito de la pedagogía, si es que se quiere romper con el sistema de educación tradicional, que no educa sino que sólo instruye y en donde la relación educador - educando es vertical y unidireccional, la función del teatro será entonces, no la repetición memorizada de un texto, sino desarrollo, realización y participación creadora del educando, dando valor a la posibilidad didáctica de las imágenes que el propio alumno puede dar, mediante la práctica en múltiples lenguajes como los que ofrece el teatro. Es así como para Moreno, la participación libre y espontánea que a partir de un determinado contenido, propicia la resolución de problemas y la revelación de la personalidad. De la misma idea y argumentando la importancia del individuo como expresión máxima y definida, encontramos a Jerzy Grotowski, investigador teatral - de la actuación, de sus fenómenos, sus significados, su naturaleza, etc. quien como J.L. Moreno, piensa que el resultado de la acción y actividad teatral es que la persona se libera de impulsos internos en el momento de la actuación.

Tanto Grotowski como Moreno entienden el teatro como un camino pa-

ra descubrir la vida y entenderla. Aunque para Moreno es propiamente una técnica de terapia en la solución de problemas, y para Grotowski es un encuentro entre la gente creativa. De cualquier forma con el teatro la persona busca y en el acto encuentra.

Grotowski argumenta: "El teatro pobre y al mismo tiempo rico en defectos". (9) Cuando habla de defectos se refiere a la carencia de iluminación, efectos de sonido, maquillaje, vestuarios especiales, escenografía, etc. Para él los elementos importantes son únicamente el actor y el espectador; Moreno incluye un elemento más que es el escenario.

En el proceso educativo, la acción del individuo que se está formando como persona, puede llevarse a la vista del espectador, y hacer eso un medio de expresión y comunicación. En el salón de clases somos actores y podemos hacer del contenido educativo e instructivo un medio de actividad teatral. A través de un conjunto de acciones, en donde el elemento humano (alumno), lo enriquece con su propia experiencia, lo piensa y además lo reflexiona y transforma, porque en el acto aprende a descubrir y a vivir. El hombre se educa mientras vive y porque vive actúa; la actividad teatral educa a la persona, porque le da forma para descubrirse a sí misma y entender su entorno. Coincidimos con la siguiente idea de Grotowski:

* Educar a un actor en nuestro teatro, no significa enseñar-

(9) Grotowski, Jerzy. Hacia un teatro pobre. Ed. Siglo XXI, México 1983. pág.13

le algo; tratamos de eliminar la resistencia que su organismo opone a los procesos psíquicos. El resultado es - una liberación que se produce en el proceso del impulso interior a la reacción externa. El impulso y la acción son congruentes: el cuerpo se desvanece se quema, y el espectador sólo contempla una serie de impulsos visibles.

La nuestra es una vía negativa no una colección de técnicas, sino la destrucción de obstáculos." (10)

A partir de estas concepciones del teatro y su actividad como alternativa educativa y en cuanto a los jóvenes, las propuestas de Grotowski y Moreno resultan válidas, si se trata de educar y reeducar. Aunque no deja de considerarse que para muchos la definición literaria o intelectual del teatro es la única admitida. Sin embargo la historia del teatro, confirma que éste puede existir sin trajes, sin decorados, sin música, sin iluminación, etc., inclusive sin texto. En la evolución del arte teatral, el texto fue uno de los últimos elementos que se introdujeron. Lo importante es el acto. Para Grotowski en el sentido teatral, para Moreno en el sentido terapéutico, y en el sentido educativo, el teatro es el acto entre el espectador y el actor y en donde el escenario es cualquier espacio y el texto es el que propone tanto el profesor como el alumno.

EL TEATRO EN MEXICO,

El Teatro mexicano se inició desde que las diversas culturas autóctonas de los pueblos prehispánicos, tales como el maya, el mexicana, el -

tlaxcalteca, el tarasco, etc., quienes empezaron a hacer sus representaciones dramáticas. Por Teatro se entendía, las ceremonias rituales y religiosas en los teocalis, en las pirámides y en los cenotes sagrados, en donde los sacerdotes y predestinados, hacían ofrenda para sus dioses, pidiendo favores para la guerra, para la agricultura, y para la grandeza de los pueblos. (11)

Hay abundante documentación que prueba la existencia de formas teatrales en las sociedades náhuatl y maya - quiché, grandes espectáculos - que se realizaban en los principales centros de cultura: Texcoco, Tenochtitlán, Tlaxcala y Cholula, y en Chichén-Itza entre los mayas.

Con actos simbólicos, desde la danza extenuante hasta el sacrificio humano, aquellos hombres, sin saber, hacían del teatro el pan espiritual que alimentaba su cultura politeísta.

Los ídolos labrados en piedra, se convertían por obra y gracia del drama mitológico en protagonistas inmóviles.

Se efectuaban once espectáculos diferentes, con desfiles, cantos, recitados, bailes, y gran ritual religioso; se empleaban elementos musicales como instrumentos de percusión, de viento (el Huéhuetl, el teponatztlí, los caracoles marinos, las chirimías, etc.) además los medios de expresión semejantes al espectáculo teatral: la palabra, el canto, la

(11) Cfr. Morcasitas, Fernando. El Teatro Náhuatl. Ed. UNAM., México 1974.

trama, el movimiento, el ropaje, es decir la representación,

Algunos de estos espectáculos desaparecieron ya que los propios indios trataron de ocultar a los extranjeros sus ceremonias y cantos sagrados, y por otra parte los misioneros persiguieron y procuraron aplastar - este género de representaciones. No todos esos indígenas del espectáculo teatral perecieron; se acepta ya que la primer obra teatral en Nueva España, hacia 1553 fue una "representación del fin del mundo", en lengua náhuatl, por intérpretes indígenas. (12)

A Clavijero estas escenas le recuerdan las primeras representaciones del Teatro Griego, y lo inclinan a creer que de haber durado un siglo más el imperio mexicano, el mundo indígena hubiera hecho evolucionar su teatro a mejores y más concretas formas como ocurrió en Grecia.

Es justo decir que entre los mayas hubo un teatro suficientemente elaborado. A la cultura maya-quiché pertenece el único texto que se conserva del teatro prehispánico en América, es un drama ballet titulado "Rabinal Achí" originalmente llamado "Baile del Tun" (13)

Finalmente el Cristo en la Cruz desplazó al Totem, al fetiche y al ídolo lográndose la conversión de los indios al monoteísmo,

(12) Cfr. Ibid. cap. 5

(13) Cfr. Landa, Fray Diego de. Relación de las cosas de Yucatán Ed. Porrúa, México 1966.

Durante la dominación española, en la llamada Nueva España, el Teatro naturalmente era ante todo, vocero de la doctrina cristiana y se importaba de España o se confeccionaba con los moldes del teatro extranjero.

Las pastorelas aparecen como una supervivencia medieval, o como una regresión del teatro renacentista del S. XVI; de todos modos era la dádiva del impulso evangelizador, columna indispensable de la Colonia.

Se crean así en la Nueva España tres vertientes bastante diferenciadas: el teatro de evangelización, que utilizan, fomentan y auspician los misioneros franciscanos desde su llegada en 1524; el teatro de carácter humanístico, en los colegios de los jesuitas, en el de San Pedro y San Pablo, que fundaron en 1572, y en los de San Bernardo, San Miguel, San Gregorio, comedias latinas en que alternaban castellano y latín, que luego fue decayendo hasta quedar en simples ejercicios escolares de retórica y declamación; y el teatro profano, popular en castellano influido de mexicanismos y aun nahuatlismos, de provincialismo y color local.

Durante la guerra de independencia, el teatro, en manos de extranjeros y muy a la vista del Santo Oficio, no se arriesgaba a tomar partido ni a expresar las nuevas nociones de lo immanente revolucionario. Su evolución ni en España ni aquí había corrido al parejo de la evolución social, y por consiguiente comenzaba a perder aquella tutela pública que ejerció anteriormente.

Sin embargo, comienza a darse un teatro en el que ya asoman los colores costumbristas, en ambiente y en figuras, en personajes y en el habla popular. El género lírico también se fortalece; ópera y zarzuelas del Coliseo Nuevo (Primer Teatro en México, 1810). (14)

El teatro mexicano va adquiriendo su fisonomía particular, con el restablecimiento de la República y del Juarismo; siendo rasgos fundamentales de éstos la adopción de un concepto nacionalista de la Política y de la Cultura y la noción revolucionaria de que el Estado se constituye como el único responsable del perfil del hombre. Es como el teatro es fenómeno social y público, aliado de la cátedra y del periódico y más - aleccionador que el libro, los escritores no dudan en ejercitarlo, y el Estado, al menos en cierto momento en patrocinarlo.

La gestión de José Vasconcelos como Secretario de Educación Pública incorporó a la administración gubernamental, y por ende a la vida política, a destacados miembros de la llamada generación de 1915. Los cuales se daban, entre otras, la tarea de crear instituciones culturales, como hizo por ejemplo: Cosío Villegas, de cuya iniciativa surge el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

La Actividad Teatral, languideció durante el período de las luchas armadas (aproximadamente entre 1910 - 1920), y quedó confinada a un género muy reciente en el medio: el teatro frívolo o género chico, el cual

(14) Cfr. Picón Salas, Mariano. De la Conquista a la Independencia. Ed. FCE, México 1967.

no obstante, el escaso valor literario o estético que pueda haber tenido constituyó un vehículo de revitalización y flexibilización del lenguaje y el gusto público, además de un medio para ejercer y difundir un mínimo de crítica política y social. (15)

En los años 20's y 30's el teatro sufrió, también la corriente nacionalista. Reaccionan ante ese nacionalismo del teatro, Novo, Villaurrutia, Celestino Goroztiza y otros "contemporáneos" que buscaban rescatar el legado de Oscar Wilde y Bernard Shaw, al tiempo que surgen otros grupos moderadamente "vanguardistas". Sin embargo, el declive del movimiento cardenista coincidió con el inicio de una época de languidez de la Actividad Teatral en cuyas representaciones prevaleció la defensa de la antigua moralidad tradicional y el recurso a la improvisación o la veteranía; esta situación no empezaría a mejorar sino hasta 1946, año en que Carlos Chávez asume la dirección del recién fundado INBA, se organizan temporadas internacionales y nacionales de teatro intentando impulsar el teatro a nombre y con el apoyo del Estado. (16)

Los años cincuentas son prodigiosos en promociones que estimulan el interés por el teatro. La acción del INBA en ésta década fue ejemplar

En esta década, y como reacción a la forma oficialista de hacer teatro educativo sin valores educacionales, se inicia el Teatro Estudiantil Universitario que utilizaría escasos diez años para alcanzar su ple-

(15) Cfr. Magaña Esquivel, Antonio. El Teatro, Contrapunto. Ed. FEC. México 1970.

(16) Cfr. Azar, Héctor. Funciones Teatrales. Ed. SEP/CADAC, México 1982.

nitud como factor de cambio en los sesentas. Otros diez años bastarían para que este movimiento asistiera a su propio debilitamiento, con la adopción de formas extrañas y demagógicas ajenas a su propia naturaleza formativa. En cambio el teatro comercial incrementó sus haberes y amplió su frente de batalla.

Factores determinantes en el desarrollo del teatro mexicano fueron: Fernando Wagner, Seki Sano, André Moreau, Charles Rooner. Los cuatro agentes de cambio, el esfuerzo que realizaron fue precisar las características de una escuela mexicana de teatro. Fueron ellos los maestros directos o indirectos de los que hacemos y deshacemos el teatro de este país.

Con la creación de los centros de información-formación; la Escuela de Arte Teatral del INBA, la Academia de Bellas Artes y Ciencias Cinematográficas de la ANDA y la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, se configuran tres sectores de la actividad teatral, clasificados de acuerdo a su finalidad. (17)

1. El Teatro Comercial, sujeto a la ley de la oferta y la demanda, cuyo mandato superior proviene de la taquilla como emperatriz tirana. Su señal es: "Al público hay que darle lo que pida"

2. El Teatro Educativo u Oficial, programado por el Estado edu-

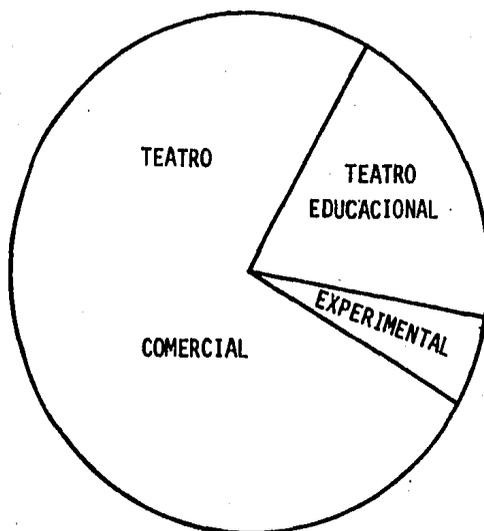
(17) Cfr. *ibid.* pág. 491-492.

cador, que se inicia en el hogar, prosigue en el jardín de niños, la primaria y la secundaria, se auxilia del aula universitaria y obtiene su grado de profesionalidad máxima con los grupos estables o Compañías nacionales. Su señal es: "Al público hay que enseñarle a pedir".

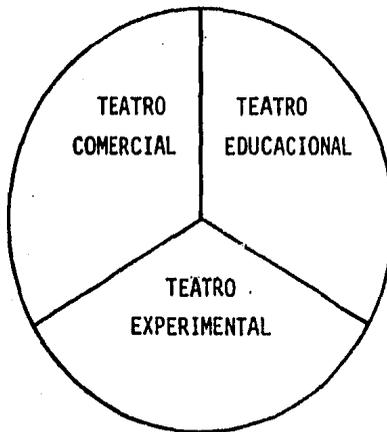
3. El Teatro Experimental o de Búsqueda de nuevas formas y técnicas de hacer teatro; de nuevos autores, directores, actores y, desde luego buscador de un nuevo público joven y letrado; su señal es: "La búsqueda propicia la evolución del teatro".

En México, estos tres sectores coexistieron aparentemente divorciados, durante mucho tiempo.

Esquema proporcional en México.

Esquema general y deseable.

De esta manera se busca un equilibrio sin tener que anular alguno de los tres sectores. De lo que se trata es de permitir que el teatro exista, ya que puede ser educativo, comercial y experimental al mismo tiempo. Muchas veces vale la pena comprar un producto porque nos va a beneficiar, y que mejor, cuando nos preocupamos por conocer y estudiar el origen, características y finalidad de dicho producto.

Tanto en el desempeño del teatro como en nuestra labor pedagógica, debemos tratar de encontrar nuevos mecanismos que incrementen la finalidad del teatro educacional, entendido como formador e informador. Un teatro que impulse a la formación emocional e intelectual de la persona y que propicie la expresión de sus pensamientos y sentimientos con finalidades comunicadoras. Donde el alumno aprenda a descubrir ciertos aspectos de la naturaleza orgánica creadora mediante la práctica simple y elemental del teatro.

Un teatro para jóvenes, dentro o fuera de la escuela (universidad) cuyo equipo coordinador pudiera componerse de un pequeño grupo de expertos especializados en problemas asociados con el teatro; por ejemplo un psicoanalista, un pedagogo, un antropólogo social y un director teatral.

En México, actualmente existen escuelas que pretenden formar actores, y que funcionan como Centros de Capacitación Teatral en México, estas son:

- (18)
1. El INBA
    - a) Las Escuelas de Iniciación Artística.
    - b) La escuela de Arte Teatral.
    - c) La Compañía Nacional de Teatro.

  2. El IMSS
    - a) Los Centros de Seguridad Social.
    - b) El Teatro de la Nación.

  3. La UNAM
    - a) El Teatro Estudiantil Preparatoriano
    - b) El Teatro Estudiantil Universitario
    - c) La Compañía de Teatro Universitario.
    - d) El Centro Universitario de Teatro
    - e) La Carrera de Arte Dramático (Filosofía y Letras).

  4. La ANDA
    - a) Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas.

(18) Cfr. Azar, Héctor. Los Centros de Capacitación teatral. - Revista "La Cabra", UNAM-Difusión Cultural, México, Junio 1982. pág.18.

5. El CADAC (Centro de Arte Dramático, A.C.)
6. Los Maestros Particulares
7. Otras dependencias no oficiales,

EL TEATRO COMO EXPERIENCIA EDUCATIVA,

El Teatro como género dramático al servicio de la pedagoga moderna, no sólo divierte sino que también educa. Pensamos que la educación debe centrar su interés en el aspecto formativo del hombre y no en la simple transmisión de conocimientos, por lo que su función será, no sólo atender la formación intelectual sino también a desarrollar el carácter, voluntad y sensibilidad. La educación sucede desde el seno familiar y se extiende en todo nuestro proceso de vida, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. La familia, es por lo tanto la primera institución formadora-informadora del individuo. El niño al formar parte de dicha institución, integra todos y cada uno de los actos vividos con los demás elementos de su núcleo familiar. Constituye su personalidad a través de identificaciones, incorporando los actos y acciones de otras personas y que se le presentan como un modelo a seguir pero que van de acuerdo a los patrones de comportamiento que la institución familiar establece. No significa que se de una copia fiel del modelo de identificación, sino que entra en juego el propio proceso mental y sobre todo la creatividad, ya que la identificación sucede en función de representacion

nes o imágenes que el sujeto construye de ese modelo y que inicialmente son los padres.

El proceso, a través del cual se identifica se da por múltiples factores (proyecciones, necesidades, etc.). Hasta estructurar un modelo de comportamiento. (19) Esto supone que lo que el individuo hace y el cómo lo hace, es resultado de un proceso indetificatorio, y que sigue su marcha aún en la vida adulta. Es por esto que en el acto humano, se entrelazan un sinnúmero de interacciones y de procesos psíquicos y en donde la identificación juega un papel importante en nuestra relación humana. Tendemos a incorporar otros actos y circunstancias que nos dan forma y estructura por el hecho de sentirnos identificados.

Para los jóvenes, los modelos de identificación con los que cuenta deberfan estar orientados hacia actividades verdaderamente creativas que enriquezcan su desarrollo, y es en el arte donde se puede experimentar múltiples modelos y satisfacer las necesidades de identificación, pero precisamente por falta de una buena orientación y medios adecuados, la energía con la que cuentan los jóvenes se desvirtua hacia actividades muchas veces ilícitas o autodestructivas.

La actividad teatral es un movimiento rico en medios para lograr despertar en el sujeto su sensibilidad dormida o aletargada por el condicionamiento provocado por una educación decrepita, característica de una sociedad de consumo, en la que el sujeto únicamente es pasivo receptor y objeto manipulado; además es un medio para que el joven comience a ---

(19) Cfr. Korman, Victor. Teoría de la identificación y la Psicosis. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires 1977, pág. 17-37

ser consciente de sí mismo, de sus virtudes, de su potencialidad creadora, y de sus limitaciones; es uno de los medios más eficaces para el logro de una educación que responda realmente a las necesidades de comunicación a las que aspira el joven actual como uno de sus satisfactores existenciales.

La actividad teatral, es una actividad artística creadora que, de manera definitiva, junto con otras actividades afines sustenta el contenido humanístico de la educación,

En el teatro se representa el infinito mundo de las pasiones y de los destinos humanos; por medio del teatro podremos advertir nuestros condicionamientos y complejos e intuir, descubrir y desarrollar algunos de nuestros recursos vastos de comunicación; podremos avanzar hacia el desarrollo de la idea de un grupo, de un conjunto que comparta una experiencia colectiva, donde se pretenda lograr en el estudiante una personalidad más recia, más firme, más auténtica.

Incluir la actividad teatral en el sistema educativo, puede ser altamente gratificante para aquél que la practique ya que sus diversos matices dan al joven la oportunidad de inventar y crear de una manera consciente todo un mundo pleno de magia y fantasía en un proceso de libertad catártica, lo que permite al mismo tiempo, un estudiante dispuesto a participar en el descubrimiento del conocimiento científico.

Si la meta más importante de la educación integral es, alcanzar -

planos elevados del perfeccionamiento moral y estético para gozo del espíritu a través de la emoción y el placer que nos proporciona el arte en todas sus manifestaciones, para los jóvenes que gustan de dramatizar todos los incidentes de una vida pléttica de sorpresas y de insospechadas experiencias, el teatro es un medio casi natural en donde se encuentra - el desfogue intrascendente para su fantasfa, su inquietud emocional y su curiosidad permanente, el teatro le da la oportunidad de vivir aunque - sea momentáneamente. los desdoblamientos psicológicos, que de ser reales causarfan un trauma peligroso. Vivir o ver en el teatro lo que no se - puede vivir en la vida real, es a veces la mejor fórmula para evitar el complejo de frustración que sentimos los humanos, cuando no somos lo que quisieramos ser, ni hacemos lo que deseamos realizar.

Una afirmación con respecto a lo anterior es la que hace Miguel An gel Ceballos de lo que es educar.

" Educar es liberar. Hombre y libertad expresiones para sig nificar la aparación de un nuevo ser que no ha sido hecho, - sino que se está haciendo así mismo sin poder jamás acabar - de hacerse, porque el término de su acción creadora sería - al mismo tiempo la anulación del ser hombre.

Si el punto de partida para la creación del mundo propicio - se encuentra en las decisiones del yo personal, la acción - educativa debe dirigirse al fortalecimiento y desarrollo de la capacidad del hombre para autodeterminarse y orientar su vida de acuerdo con la esencia de su ser personal." (20).

Si bien es cierto, para que el hombre pueda libremente elegir sus

(20) Ceballos, Miguel Angel. Citado por Moya Sarmiento, Angel. - Teatro Escolar. Ed. E.N.M., México 1964, pág.8.

conceptuaciones debe comprender que la libertad sólo puede ser concreta, ser libertad de alguien, de algo y para algo y tener unas características delimitadas por el mundo entero.

Pensemos ahora en el teatro y en las repercusiones que puede tener en lo anteriormente dicho.

En nuestro país, se ha considerado al teatro estudiantil universitario como aquel tipo de teatro que realizan los estudiantes de enseñanza media superior y superior, cuyos fines sean primordialmente educativos y ocasionalmente de difusión.

El Teatro ofrece al estudiante un contacto con valores permanentes del humanismo y se resume en la teoría que ha creado, desarrollado y publicado el maestro Héctor Azar (Teatro y Educación Primaria, Media y Superior publicado por la SEP, el INBA, y la UNAM, 1971). (21)

El Teatro con estudiantes, significa hacer teatro con los elementos más jóvenes, con los más inquietos, de quienes esperamos aportes de renovación. El teatro con estudiantes se hace con ellos, parte de ellos. El estudiante es el factor que deberá determinar la experiencia teatral. Este teatro está dirigido al elemento humano que lo realiza.

La acción del teatro estudiantil va dirigida fundamentalmente a -

(21) Cfr. Azar, Héctor, Teatro y Educación Primaria, Media y Superior. SEP/INBA/UNAM, México 1971.

proporcionar al joven una serie de elementos que lo ayuden en su formación emocional, Descubrir el mundo fascinante y la mecánica teatral y hacerlo intervenir en él mediante aportaciones que su inventiva proponga y en primera y última instancia ganarlo como espectador de teatro más en terado y mejor preparado; un teatro en fin, dirigido cuidadosamente al interior del elemento humano que lo va ha realizar; un teatro con valores psicológicos y de estricto valor formativo que le permita vivenciar, manifestar, recoger experiencias nuevas a través del trabajo de grupo - que le permita también encontrar elementos para conocer, afirmar su personalidad en formación, a la vez que lo motive para desarrollar su capacidad de juicio analítico y adquirir útiles conocimientos que le enriquezcan su desarrollo emocional, cultural y social. En un teatro que le ofrezca la posibilidad de tomar decisiones.

La Actividad Teatral proporcionará al joven la oportunidad de conocer, experimentar y establecer nuevas formas de comunicación, primero con sus compañeros de grupo y después con su comunidad escolar y como consecuencia con su medio social. A través de la práctica teatral podrá despojarse de sus limitaciones para establecer y mejorar sus relaciones interpersonales y manifestar lo que sabe, piensa, y quiere comunicar a sus semejantes.

El Teatro como experiencia educativa debe tomar en cuenta las manifestaciones espontáneas del sujeto, de su vida interior y adecuarlas al proceso natural con el que el joven tiende a realizarse, proce-----

so que debemos tratar de integrar y profundizar a sus intereses personales. Para este tipo de teatro no hay "estrellas", ni papeles grandes - ni pequeños; hay una experiencia colectiva de realización humana; sublimar los problemas internos en actos trascendentes y constructivos. Hacer teatro jugando al teatro, esto quiere decir que el juego es el agente de la acción dramática.

El trabajo teatral del joven que actúa, consiste en crear otro ser (el personaje) usándose él mismo (expresión corporal); el joven siente - el deseo de crear otro ser, porque le falta la imagen psicológica de sí mismo, esta falta de imagen consiste en la no aceptación de la persona, - y como se dijo anteriormente busca elementos de identificación. El problema de su actuación consistirá entonces en usarse conscientemente así mismo, expresándose con los medios de la actuación. Para lograr que esta expresión sea creativa y no la repetición aprendida y necesitada de - acciones falsas, el joven debe ser estimulado para desarrollar su imaginación devolviéndole la ingenuidad y confianza para manifestarse con autenticidad en su trabajo de actuación. Sin embargo debe existir una - clara conciencia de la diferencia entre el personaje y el joven actor, - esta diferencia radica en el Yo soy y el Yo estoy siendo.

La Actividad Teatral no se reduce estrictamente a la actuación, si no que ésta forma parte de una totalidad creadora en la que participan - muchos elementos: el alumno, el director (coordinador), que funge como - cabeza del grupo y que es elegido por los integrantes del mismo; la producción si es necesaria (vestuario, musicalización, etc.) trabajo de to-

do un equipo. La experiencia teatral es una responsabilidad compartida, y como experiencia educativa, más que pensar en grandes producciones, o en el desarrollo de destrezas frías y entrenadamente logradas, se trata de romper con esa sensación de carencia general de relación y comunicación que trae el joven como realidad constatable de su vida diaria, se trata de activar su fantasía que ha sido destrozada por la pasividad receptora que fomenta la industria de las diversiones de la que él es consumidor, se trata de acabar con esos rostros fríos e indiferentes o en apariencia impenetrables que le produce la cosificación, o sea, el convertirse el hombre una cosa entre las cosas y encontrar la cara bajo la máscara, para que el joven llegue a ser para sí mismo algo más que un fin y utilice esta actividad primordialmente en su propio beneficio sin que tenga necesidad del reconocimiento y el aplauso como premio, como si el resultado de sus esfuerzos fuese una mercancía de la que hay que sacar provecho. - La Actividad Teatral con jóvenes es principalmente formativa y sólo podrá ser mostrada cuando sea reconocida como el resultado del esfuerzo de superación personal que cada uno de sus miembros aporta al grupo, cuando no se mercantilizan sus objetivos, sino que se consideren como un servicio social desinteresado. Es decir, cuando el interés esté orientado hacia un desarrollo personal y no hacia una remuneración económica únicamente.

El Teatro como padre de los medios de educación audiovisual, es la especie de educación pública. Educación para la persona que lo realiza tanto como para el conjunto humano que lo observa, la práctica teatral viene a ser, así mismo, una forma de conducta artística, compleja y ele-

vada compleja porque guarda en su interior las disciplinas que tiene en su esencia la calidad de ser artísticas para comunicar asuntos de la vida del ser humano. Pintura, dibujo, escultura, arquitectura, danza, música, literatura, artes visuales, plásticas, etc., expresan la condición humana y sus accidentes, el contenido de los pensamientos y los sentimientos del hombre en relación apacible o violenta con los otros.

Ante un buen espectáculo, el público observador se instruye y educa. "Todo espectáculo bien educa o mal educa de acuerdo a que construya o destruya valores humanos en el espectador". (22)

El Teatro Educativo debe referirse a la correcta utilización del teatro en tanto ayude a la formación emocional e intelectual del joven y en cuanto propicie la expresión de sus pensamientos y sentimientos con finalidades comunicadoras.

El joven "haciendo teatro" inicia el aprendizaje, las esencias que animan los hechos y las fuerzas de la vida; aprende a internarse en las causas originales que determinan la existencia humana con naturalidad y sin acudir a estereotipos. Pretendiendo hacerle comprender al alumno que la práctica, la razón y la finalidad de la comunicación en el género humano, es sin duda válido no sólo para el mundo joven, es aplicable al alumno de preescolar, de primaria, de secundaria, de educación media superior y de educación superior por supuesto.

(22) Azar, Héctor. Las Funciones Teatrales. Ed. SEP/CADAC, México 1982, pág.275.

Como experiencia educativa y de acuerdo a las formulaciones de Héctor Azar el teatro propone:
(23)

-- Dotar al alumno de determinada dosis de capacidad analítica que lo conduzca a la objetivación de sus juicios; ya que el teatro como síntesis de todas las artes queda propuesto como la forma más completa y compleja de expresión de los problemas humanos.

-- Utilizar el teatro como recurso eficaz de incorporación de valores a la vida personal y social y en él asumir axiologías éticas e ideológicas políticas.

-- Contribuir a la formación integral de las generaciones haciendo que el jardín de niños "haga teatro" dejando fluir la libre expresión infantil; que el niño aprenda a expresar con libertad el extraordinario teatro mágico de su mundo, incipiente, plétórico de imágenes originales y nítidas. Que el niño se acerque al teatro para "aprender divirtiéndose". Aprovechando constructivamente su ocio, mediante la organización de clubes y talleres teatrales.

-- Que el adolescente lo practique para vencer resistencias inhibitorias que lo ponen a merced del entredicho en su circunstancia familiar y social.

-- Que los jóvenes de Educación Superior utilicen el trabajo tea--

tral para llevar extramuros de su instituto universitario o técnico las informaciones que recoge del aula, y que los demás de su comunidad campesinos, obreros, trabajadores de oficio calificado, utilicen y aprovechen su mensaje en la búsqueda de superiores formas de vida.

-- Provocar la fiesta de la juventud y la cultura, sin interferencias demagógicas ni habilidades manipuladoras.

-- Preparar al estudiante para el trabajo y no únicamente para el consumo.

-- Precisar los términos de relación dialéctica que el teatro establece y contiene por naturaleza propia, para que se patenten genuinamente en la relación humana y se verifiquen en la coherencia de un conjunto social maduro y responsable.

El Teatro estudiantil se ha propuesto también reinventar la voluntad creativa en la construcción y modelación del mundo fragmentario en que vivimos.

Es el teatro como experiencia educativa la forma más afinada de su liberación catártica, de limpieza psicoterapéutica y de hallazgo con el género humano; régimen disciplinario, generoso y amable, capaz de estremer estructuras caducas y de hechar abajo muros de lamentaciones inútiles.

Arte y Educación constituyen un binomio eficaz que trata de los - signos y los significados de los fenómenos. El arte maneja símbolos y la mayor parte de las veces el elemento simbólico está ligado a la naturaleza pensante del ser humano, de ahí la condición educativa del símbolo en el arte.

El Teatro es un recurso educativo porque está en función del proceso formativo con fines específicamente orientados y aun psicoterapéuti--cos.

Educar es iducir al sujeto a que se enseñe y una forma de hacerlo es el teatro. El teatro implica la posibilidad de desarrollo en el joven, de los mecanismos que robustescan su personalidad. Presenta recursos para su expresión vital, ofrece caminos de comprensión de los problemas e inquietudes que los perturban. Una vez que el joven llega a - descubrir las posibilidades que el teatro le ofrece para conocerse, para entenderse y para comunicarse, seguirá siempre atento y dispuesto a participar en una forma o en otra en esta actividad.

El teatro como actividad entrega al joven modelos vivos y soluciones objetivas a los tres grandes grupos e inquietudes que le preocupan:

- La comprensión de sí mismo,
- Las posibilidades de expresión que tanto necesita.
- El logro de su identidad,

(24) Cfr. Greenberg, Ira A. Técnicas del Tratamiento Psicodramá-tico. Ed. Paidós, Buenos Aires 1978.

(25) Cfr. Freire, Paulo, Pedagogía del Oprimido. Ed. Siglo XXI, México 1982.

LA ACTIVIDAD TEATRAL: UNA EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

La educación, se constituye por una serie de actividades y experiencias a través de las cuales aprendemos, cumpliendo con el proceso continuo de formación o deformación según se encuentre orientado.

Dentro del contexto de la instrucción escolar, se reconoce formalmente el proceso de enseñanza - aprendizaje como uno de los medios y finalidades del sistema institucional escolarizado, pretendiendo que dicho proceso se haga de manera formal y sistematizada. En este sentido, la instrucción es sólo uno de los medios para lograr el complejo fenómeno educativo. La educación constituye así, la síntesis del proceso de enseñanza - aprendizaje. Ya que educar es enseñar en el sentido de mostrar, de propiciar señales de acción. Por lo tanto la educación (instrucción escolar) no puede ni debe improvisarse, requiere de ciertas reglas para ejecutar acciones concretas, y donde la enseñanza este orientada hacia una educación capaz de ayudar al hombre a vivir. Esto implica que no sólo lo capacite en la adquisición de conocimientos, sino que verdaderamente aprenda a satisfacer sus necesidades afectivas y hacer posible su inserción interesada y comprometida en su colectividad.

De este modo, la actividad teatral resulta ser un medio de enseñanza-aprendizaje, porque es una experiencia a través de la cual, el individuo aprende, pero que al mismo tiempo enseña a los demás, el resultado de su aprendizaje. Es además una experiencia tanto para el coordinador

(instructor de un grupo) como para el educando, porque ambos se interrelacionan y aprenden en la misma tarea de la enseñanza.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se da por la interrelación sistematizada e intencionada del maestro y los alumnos, alrededor de contenidos y por medio de un método con características didácticas, siendo como una de sus actividades, la teatral. Esta, posibilitará la transformación del contenido en una producción de imágenes vivas en movimiento - para que resulten una verdadera experiencia del proceso de conocimiento. El Teatro enriquece así, la participación constante del alumno, satisfaciendo su necesidad de expresión y por lo tanto siguiendo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya que el aprendizaje implica por una parte, la transformación, modificación o cambio en la estructura cognoscitiva y - afectiva del educando, posibilitando la adquisición de conocimientos y - el desarrollo de hábitos, habilidades, actitudes y valores, en una experiencia reflexiva del educando.

La práctica concreta del aprendizaje, consiste en la acción del su jeto sobre su objeto de conocimiento, es decir que "una persona aprende cuando se plantea dudas, formula hipótesis, retrocede ante ciertos obstáculos, arriba a conclusiones, siente temor, manipula objetos, verifica en una práctica sus conclusiones, etc. (26) La actividad teatral es acción del sujeto sobre un contenido determinado.

(26) Rodríguez, Azucena. "El proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el nivel superior y universitario." Revista Colección Pedagógica C.E.E., Jalapa 1977, pág.6

Es importante subrayar que, en el ámbito escolar, la enseñanza no es ni debe ser tarea única del maestro, así como el aprendizaje no es - tan sólo actividad del alumno; sino que el maestro debe ser el promotor_ de experiencias de aprendizaje, pero aprender en el mismo momento de la enseñanza. Esto implica una transformación en cuanto a la concepción - misma del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como un cambio en la acción y la relación que se establece entre el educador y los educandos; y en virtud del principio según el cual "no se puede enseñar correctamente mientras no se aprenda durante la misma tarea de la enseñanza", (27)

Dentro de este contexto, la actividad teatral resulta un auxiliar_ didáctico que facilita lograr la operatividad del proceso enseñanza-apren- dizaje.

En el artículo 3º Constitucional, se propone entre otros aspectos, el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano y en el - Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte (publicado en agosto de 1984) se hace énfasis del aspecto artístico en el sistema - educativo, siendo el propósito de este programa, fortalecer, impulsar y difundir la cultura; comprendiendo las tareas encaminadas a preservar y fomentar las distintas manifestaciones artísticas (artes, letras, arte- sanías, música, danza, tradiciones, etc.), (28)

En este empeño, a los esfuerzos de la SEP se suman los de FONART,-

- (27) Cfr. Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Educación, - Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988. México 1984,
 (28) Cfr. Bleger, José. Temas de psicología. Ed. Nueva Visión, - Buenos Aires 1980, pág.36

FONADAN, INBA (Fondo Nacional de Artesanías, Fondo Nacional de Danza e Instituto Nacional de Bellas Artes),

El teatro por su valor didáctico, tiene como objetivo "educar" al individuo tanto desde la educación preescolar hasta la educación superior. No puede ser considerado sólo como un elemento recreativo; su importancia en la educación de los pueblos queda plenamente probada. Es éste un auxiliar didáctico de carácter formativo-informativo que practicado se propone ayudar a crecer física y emocionalmente a quien lo ejecute, ayudándole a aceptar que el hombre es, por naturaleza un ser social, que encuentra su causa y sus consecuencias en la sociedad, en el conjunto como vía de aprehensión cognoscitiva de la realidad que lo rodea. Que sólo a través de la práctica racional de la vida social, la especie pueda recuperar su calidad humana, su esencial condición de persona.

El teatro viene entonces, a enriquecer los recursos y técnicas de la enseñanza, preocupación educativa de profesores. A través del teatro el alumno expresa sus vivencias humanas que son parte de los fundamentos, los fines y objetivos educacionales.

La actividad teatral como experiencia de enseñanza-aprendizaje estará orientada hacia un aprendizaje productivo no reproductivo.

La idea de utilizar el teatro como medio didáctico destinado a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la dramatización de acciones que ilustran en forma tangible este proceso, no es nuevo en

la educación, ya los jesuitas dieron pruebas del papel tan importante - que el teatro podía desempeñar en la decisión de las ideas y en la formación integral del educando. (29)

FUNDAMENTOS SOCIALES, CULTURALES Y PEDAGOGICOS DEL TEATRO.

En cada país y en cada período evolutivo el teatro ofrece datos - que constituyen su propia historia y que son al mismo tiempo parte de la historia social, porque ambas están sujetas a factores y circunstancias.

Podemos definir que el teatro es un elemento insustituible en las culturas de los pueblos. Ligado a la vida de la humanidad. Vida y - teatro son dos elementos inseparables; la vida es acción y el teatro es también acción. Acciones ambas que devienen presencias, potencias y actos: actos de fuerza presente, hechos dinámicos que requieren del ser humano, la habilidad de éste para representar.

El teatro, ha tomado parte activa en las transiciones históricas - de la humanidad, siempre como valioso auxiliar para consolidar ideas, para fijar conocimientos y para seguir nuevas rutas ideológicas.

"Todo espacio vital es espacio teatral: lugar de acciones y presencias, de hechos y derechos humanos; de conjuntos sociales; de obligaciones conjuntuales y responsabilidades políticas" (30)

(29) Cfr. Reyes, Alfonso. Teatro Misionero. F.C.E., México 1948.

(30) Azar, Héctor. Funciones Teatrales. Ed. SEP/CADAC. México 1982 pág. 203.

Algunos psicólogos y sociólogos consideran al teatro como la forma más representativa del estado general de la sociedad. En el teatro se sobrepasa todo aquello que permanece inmanente en el mundo real en el inframundo de los valores humanos. En el teatro las cosas son como aspiramos que sean, en la vida no siempre es posible.

Se ha reconocido que el curso de la vida humana es modificado por todo cambio en el sistema de producción y de trabajo; que toda estructura social está condicionada por los avances científicos y técnicos actuales; que el progreso de las ciencias no es uniforme; que la división moderna del trabajo deshumaniza; que todo cambio de las concepciones filosóficas genera una nueva reacción social; en consecuencia el futuro inmediato del hombre depende, en gran parte del acierto en los proyectos que elabore para recondicionar y reformar las actividades en función de experimentos planteados por la época.

El teatro es bastante más que el teatro. Es un arte, sin duda - uno de los más antiguos de todos, pero es un arte enraizado, quizá el - más comprometido de todos con la trama viviente de la experiencia colectiva, el teatro es una manifestación social.

Los múltiples aspectos de la práctica social del teatro constituyen una totalidad viviente, ya que ponen en juego la totalidad de la sociedad y de sus instituciones.

Arte y Ciencia son dos campos del humanismo que exponen, como nin-

gunos otros el índice cultural de los pueblos. Su ejercicio profesional está determinado por la investigación y la experimentación, como las dos vías que garantizan la evolución cultural, el desarrollo del ser humano. (31)

El arte debe de ser visto como una forma de autoconocimiento del hombre y la sociedad; a la par del conocimiento científico podemos hablar del conocimiento artístico, los dos conforman su imagen del mundo y lo que es más importante transforman la comprensión del mundo.

La cultura como un proceso permanente se da con la vida propia del hombre y su grupo social. Los conceptos ser humano, sociedad, nación, Estado, gobierno, ciencia, arte, religión; son expresiones culturales, formas expositivas de la cultura que nos indican cómo, en qué y para qué pensamos y sentimos.

Es entonces, la cultura la forma de vida de una sociedad, manera de ser colectiva e individual. El guión cultural, por consiguiente, es la reunión de formas dramáticas, aceptadas y expresadas que surgen dentro de una sociedad. Los guiones culturales reflejan lo que se ha denominado el carácter universal.

Pocos son los jóvenes que llegan a realizar sus anhelos, su drama individual no encaja en el guión que les ha sido diseñado. Sus posturas no armonizan con sus gestos y sus acciones dramáticas; la falta de -

(31) Cfr. Duvignaud, Jean. Sociología del Teatro. Ed. FCE. México - 1966.

Éxito de su representación también ha sido previamente diseñada por los núcleos familiares enfermos y productos de guiones subculturales.

La importancia de los servicios educativos en el contexto del desarrollo económico radica en el hecho de que éstos además de constituir - una unidad dinámica de consumo resultante de su continua expansión y de su incesante mejoramiento, representan una inversión de redituabilidad - diferida, destinada a la formación permanente de capital humano, es decir, de personal con mayor calificación para atender el cada vez más complejo mecanismo de las sociedades modernas en todo su aspecto social cultural. (32)

Así mismo, la educación, como superestructura económico-social que favorece la construcción del ser humano como persona social y de la sociedad como entidad cultural en busca del progreso.

"La inmadurez emocional es a la persona lo que el subdesarrollo cultural es a los pueblos" (33)

Se afirma que el concepto actual del Estado es el de administrador de los servicios públicos; servicios de gobierno y de información cultural; la educación es, sin duda alguna, uno de los servicios de mayor contenido y trascendencia que debe caracterizar a una sociedad en permanente proceso de transformación como la nuestra.

(32) Cfr. Castrejón Díez, Jaime. La Educación Superior en México, Ed. Edicol. México 1979, cap.IX.

(33) Azar, Héctor. Teatro y Educación. Ed.C.B., México 1980, pág. 16.

En esto, el teatro siempre ha sido el aliado leal de la transmisión de información y de formación. Descubrir el teatro como lugar de encuentro, dentro del cual derivamos la elemental reflexión que nos provoca descubrir las cosas y las gentes de nuestra vida, a través de ellas mismas.

El teatro es surtidor de materiales psicoanalíticos, (34) que difícilmente podríamos imaginar una producción dramática sin contenido emocional. Toda obra de teatro nos provoca aceptaciones o rechazos, nos gusta o nos desagrada, nos hace vibrar emocionalmente de una u otra manera.

"El hombre está solo, la incertidumbre a la vida moderna le desconcierta. Está lleno de angustia frente a un mundo que no comprende" (35)

La cultura, creación interna de valores, afina una concepción del mundo y de la vida. Dentro del valor estético, se puede encontrar el reflejo de los demás valores. Más una cosa es el reflejo de la cultura proyectada en cada uno de sus valores, y otra, el perfil que forme el desarrollo de ellos.

En un individuo, el perfil quizá nos identifique un desarrollo extraordinario en el valor científico y una escasa evolución en el valor ético.

(34) Cfr. Baudoin, Charles. Psicoanálisis del Arte. Ed. Psique, Buenos Aires 1975.

(35) Salgado Corral, Ricardo. El Teatro: Factor de Integración Cultural. Ed. Enigma/SEP, México 1963. pág.96.

En nuestros días, época de transición, de revaloración cultural, - de renovación moral, las tendencias proliferan. Se busca al hombre a través de múltiples tendencias y corrientes.

Ya no intentemos comprender al humano desde su valor, sino al hombre íntegro, desarrollado en todo y en cada uno de los valores culturales.

Este desarrollo cultural de plena integridad podrá quizá, ofrecer al hombre mayores y mejores posibilidades de comprensión de la vida en todos sus aspectos con su verdadero sentido de integridad y de sentido vital, humano. Un ser natural, orgánico y creativo contribuye al progreso de lo social y, por lo tanto, al de la humanidad.

Por medio del valor estético, el hombre proyecta en manifestaciones artísticas lo eternamente insatisfecho de su vida, del mundo y del universo. En esas manifestaciones recoge el palpitar de una situación social y por lo tanto cultural.

El arte resume así la cultura de una época, el sentir, comprender y proyectar la vida, despierta, sin dar cuenta cabal, el mundo de intensas sensaciones que obligan a relacionar situaciones, problemas, personajes y soluciones.

Atendiendo a lo que dice Azar, el teatro ha representado siempre la forma más directa de comunicación; su condición de vfa audiovisual -

por excelencia no lo excluirá jamás de otros conductos que la tecnología contemporánea ha descubierto y seguirá descubriendo. Como conductor de ideas, como vaso comunicante de emociones, el teatro tiene garantizada - su existencia en el proceso social.

El teatro como vía y finalidad puede seguir siendo religioso, político, moral, didáctico, épico, lírico, cultural, histórico, de búsqueda, de protesta, documental, terapéutico, etc. El teatro como medio difusor ofrece dos caminos: el de la inducción y el de la proyección.

Por medio de él, mejor que con ningún otro recurso análogo, podemos advertir la actividad existencial del hombre, su grado de pasividado de emergencia.

El mundo expresado en el teatro ofrece la alternativa de reconstruir la materia humana.

La escala estética que maneja el teatro didáctico debe ser, por lo tanto, del realismo mas exaltado, (expresionismo a la esencia del naturalismo, abstraccionismo).

De esta manera el teatro educa, permite la creación y desarrollo - interno de valores que constituyen a su vez, el cultivo cultural.

Por lo tanto el teatro como expresión artística se fundamenta en - los aspectos sociales, culturales y pedagógicos de la sociedad; siendo a

su vez, un factor educativo socio-cultural,

Como actividad generadora de cultura, como vehículo difusor de enseñanzas, el teatro nos da la medida de su fuerza.

EL TEATRO, POSIBILIDAD DE EXPRESION, NECESIDAD INHERENTE AL SER HUMANO,

El Teatro es una manifestación artística que se ha desarrollado en todas las culturas como una necesidad de expresarse y comunicarse,

Como revelación, visión que ilumina, comprensión del hombre y su mundo, el teatro se da en el hombre desde siempre. Lo hace el hombre en su vida diaria, en la representación de diferentes roles que adopta para adaptarse, para ser en colectividad, para coexistir.

Expresión espontánea y natural causada por las diferentes situaciones en que se encuentra el individuo.

El hombre adquiere formas de actuación de acuerdo al guión social para representar la existencia, para vivir la vida, y el teatro está en él como componente de su ser, desde la imitación infantil, la creación de seres imaginarios a la actuación en su vida diaria.

La esencia del teatro es la vida misma, parte se encuentra y vuelve a ella.

Todos actuamos, todos dialogamos y el teatro esencialmente es acción y diálogo.

Acción que se vuelve espectáculo para ser vista por otro que a su vez se deja ver por el actor,

Diálogo que se vuelve comunicación para establecer la interacción, información y retroalimentación; síntesis de la existencia, porque resume la experiencia real y posible del hombre como creador que presenta la imagen del mismo hombre, y vida que representa la vida, teatro como ensayo de realidad en el cual se arraiga y con la cual se compromete.

El teatro ocupa un lugar excelente dentro de las Bellas Artes por ser una actividad artística que nos enseña a expresar, divertir, comunicar y educar; es una actividad que realiza reproducciones en vivo con fines de entretenimiento de acontecimientos que enfrenta al hombre y es sobre todo una actividad creadora de la productividad artística y una fuente de placer para el espectador, es un arte en el que el hombre aprovecha ser más activo en la forma más fácil a través de su actuación y del habla.

Desde los inicios de la humanidad el teatro se caracterizó como una de las Bellas Artes que auxilia al hombre a expresar y comunicar sus ideas y pensamientos. El ser humano cuando empezó a existir en este

mundo carecfa de un lenguaje sencillo y concreto pero esto no era ningún obstáculo para que él se pudiera comunicar, pues se expresaba por medio de diversas partes de su cuerpo (gesto facial y gesto corporal), de esta manera transmitfa su mensaje a los demás y como es natural, el hombre fue evolucionando y perfeccionando sus ideas, costumbres, rasgos físicos también adquirió un lenguaje amplio, sencillo, comprensible gracias a el "habla", y es así como el hombre empieza a expresarse con mayor facilidad.

Algo muy importante es que todo ser humano puede manifestar sus sentimientos mediante diversos medios de comunicación que forman parte del arte por ejemplo, el dibujo, la pintura, la literatura, el juego, la danza, la música, etc., formas de comunicación que han existido ya desde algunos años.

Y el teatro por ser un arte que cuenta con diversas formas de expresión (expresión sonora, expresión corporal, expresión gráfica, etc.) es un factor muy importante dentro de la comunicación elemento indispensable en el proceso educativo y por lo tanto en el desarrollo de la humanidad.

Es necesario desprenderse del juicio que consiste en suponer que es posible enseñar al joven a actuar ciertos sentimientos. Puede decirse que ha nadie puede enseñarsele a actuar, pues todos saben. Los actores geniales atraviesan los muros del convencionalismo escénico; aniquilan la distancia que los separa del público encontrando el camino directo ha

cia ellos, porque son creadoramente activos en el escenario, simplemente porque han captado la verdadera naturaleza de las pasiones que están reflejando mediante la expresión de una acción física o psíquica auténtica. El talento en el teatro educador con adolescentes es el fruto del desarrollo de la energía interna del alumno al dirigir su atención hacia su vida interior y el de las vidas que los rodean con su sentido espontáneo de comunicación. El talento es desarrollar la acción que lo lleve a descubrir que las aptitudes que requiere para su integración están en él mismo y convencerlo que puede confiar en ellas, dirigiéndolo a asumir la responsabilidad de su propio comportamiento, impulsándolo al rescate o descubrimiento de sus propios sentidos. (36) El talento en el teatro con adolescentes y jóvenes es lograr comunicarse.

Como a la Educación Artística se le ha concebido más como entrenamiento que como medio de expresión, es necesario concebir los métodos adecuados para que esa sensibilidad que despierta con manifiesta avidez al mundo de los valores sea encausada hacia el descubrimiento de sus propias facultades de comunicación, estimulando el desarrollo de dichas facultades, hacia su vida interior en el encuentro consigo mismo; con su capacidad de imaginación dirigida hacia el surgimiento del acto dramático como proceso liberador, como resultado de su esfuerzo creativo que le permita atizar el alcance de sus posibilidades humanas de comunicación al proporcionarse en ese proceso, seguridad y confianza en dichas capacidades.

(36) Cfr. Schneider, Daniel E. El Psicoanalista y el Artista. Ed. FCE. México 1974. pág. 119-145.

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL SER HUMANO QUE LE PERMITEN LLEGAR AL ACTO.

"Cuando la persona enemistada con la realidad posee el talento artístico, que todavía constituye para nosotros un enigma psicológico, puede trasponer sus fantasmas en creaciones artísticas en lugar de hacerlo en síntomas; así escapa al destino de la neurosis y recupera por este rodeo - el vínculo con la realidad"

Sigmund Freud. (37)

Cada ser humano es un ente no sólo biológico y social, sino que también está conformado por todo un proceso de situaciones interiores propias de él y de su condición histórica. Por lo tanto, todo ser humano es un ente psicológico. Partiendo de esta idea y del contexto analítico y de la clínica psiquiátrica, abordaremos algunos de los aspectos psicológicos que constituyen al individuo y que lo conducen a "actuar". Factores como el Acto, el Acting out, y la Sublimación, utilizados en el lenguaje psicoanalítico, y que explicaremos para entender, cómo es que cada individuo tiene la posibilidad de derivar su energía interna, de recordar, de repetir, de reelaborar situaciones a través del Acto, es decir del "hacer", ya sea verbalmente, o bien corporalmente, de cualquier modo, la persona actúa, porque existe la acción, la realización, la ejecución de un movimiento interno en un movimiento externo.

Para Freud, el "actuar", implica el movimiento psíquico traducido a un hacer concreto, el jugar del sujeto en un rol, asimilación de un pa

(37) Freud, Sigmund. El Malestar en la Cultura. Ed. Alianza. México 1984.

pel y ejercicio de un acto que supone como acto la puesta en juego de lo real. Significa poner en escena (despliegue de lo imaginario ante la mirada de otro).

(38)

Freud hace una diferencia entre actuar y poner en escena. (39) La escenificación consiste en que lo puesto en escena es el sujeto mismo de la fantasía. El término actuar (to act), traducido del alemán al inglés, es utilizado por Freud, para manifestar en el análisis, la sustitución de la expresión verbal, por la expresión por medio de la acción (acto inconsciente), de aquí la conjugación del verbo to act a acting, y de éste al contexto analítico Acting Out y que significa acto inconsciente, y que surge cuando el individuo escenifica un fragmento importante de su biografía. (40) En el caso de un paciente en análisis, éste actúa ante el médico en lugar de informarle un contenido verbal, el contenido es acción y un ejemplo de ello es la transferencia entre el paciente y el médico, es decir el intercambio de experiencias pasadas actualizadas en la sesión analítica. (41) También pueden ser los síntomas del paciente, acciones inconscientes, y que a su vez son representaciones de lo que no se puede decir. Estas actuaciones no necesariamente son reproducción del pasado, sino que son una repetición que transcurre en una escena, pero que supone la mirada del otro.

En el Acting, el sujeto "representa su propio papel sin darse cuenta del momento en que sube al escenario, se mira así mismo sin reconocer

- (38) Freud, S. citado por Ortega Bobadilla, Julio. Consideraciones Psiconatológicas y Clínicas sobre el "acting out". Tesis - UNAM., Fac.de Psicología, México 1984.
 (39) Cfr. Idem.
 (40) Cfr. Ortega Bobadilla, Op. Cit.
 (41) Idem.

se". (42)

Las resistencias (acciones del sujeto que imposibilitan el trabajo de análisis) son también repeticiones en acto.

Siguiendo la tesis de Julio Ortega B., en la técnica psicoanalítica, el llenar las lagunas del recuerdo y el vencer las resistencias de la represión se logra por lo que no se recuerda, a través de la acción, es decir, se repite sin saber desde luego, que se hace. Un ejemplo que cita Ortega Bobadilla, es cuando un sujeto refiere no acordarse de haber sido desafiante e incrédulo frente a la autoridad paterna; pero sin embargo, al estar con el médico, se comporta de esa manera. Esto es una repetición de lo reprimido. Lo mismo puede suceder, al enfrentarse el mismo sujeto, con cualquier figura que se le presente a él como autoridad. (43)

Para Phyllis Greenacre,

"La impulsividad del acting se encuentra basada en la incapacidad de tolerar frustraciones, en un inadecuado sentido de la realidad y de autocrítica ... un especial énfasis en la sensibilidad visual que deriva en una inclinación a dramatizar". (44)

Otros psicoanalistas, encuentran en la estructura de los sujetos -

(42) Idem.

(43) Idem.

(44) Citado, Idem.

tendientes al acting out, un defecto en la construcción del "superyo" (45) Afirman que es en la adolescencia donde las actividades de autoconocimiento se verán sustancialmente incrementadas. Justo durante esta etapa, el sujeto se hallará proclive a la actuación, ya que no distinguirá claramente entre el mundo real y el imaginario.

Para Greenson Ralph,

"La actuación es similar a un sueño, es una forma de soñar - despierto. Ofrece al paciente no sólo la oportunidad de repetir, sino incluso de cambiar el pasado, dando un final feliz a una experiencia penosa, la acción es un intento de cumplir un deseo".
(46)

Cada una de las hipótesis, nos hace referencia de que el "acto", - independientemente de que es lo que lo origina, es un hecho que se manifiesta en todo quehacer humano, pero que desde el punto de vista clínico es el resultado de la necesidad del sujeto por transformar su realidad y cuando no le es posible surge entonces, el "acto" imaginario generador - de nuevas acciones pasadas que constituyen la satisfacción de deseos pero con un matiz diferente y favorable al momento presente. En el acto dramático, el sujeto también recurre a acciones pasadas que le sirven como herramientas de transformación y cumplimiento de deseos satisfaciendo sus necesidades y ayudándolo al encuentro de una estabilidad emocional.

Compartimos la idea, entonces, de que todo sujeto, en su esencia -

(45) Idem.

(46) Citado, Idem.

psicológica, actúa, o bien necesita hacerlo para realizar sus deseos en el intento de ordenar su vida, de tal manera que al actuar para alguien más es porque está buscando la forma de conocimiento de sí mismo, pero a través del otro.

Cuando en el acto el sujeto sublima, se desexualiza, es decir, armoniza las demandas internas en construcciones o creaciones artísticas.- Por esto la sublimación, es otro aspecto-factor psicológico del ser humano que lo conduce a representar sus deseos en manifestaciones de tipo intelectual, cultural o artístico, y que son ampliamente reconocidas por la sociedad.

El deseo de Ser, de lograr un ideal y que muchas veces se orienta hacia el exhibicionismo, se da a través del arte.

Freud consideró, que el don artístico constituye un factor esencial en la consolidación de la cultura. (47) Sin embargo, descubrir el significado psicológico de la forma artística, de dónde procede, cuáles son sus características, etc., no es tan fácil. Freud, en su ensayo de Leonardo Da Vinci, llegó a la conclusión de que la naturaleza del don se encuentra aun más allá del psicoanálisis. (48)

El arte, según Schneider, es

"La creación de un sueño en vigilia, orientado hacia la rea

(47) Citado por Schneider, Daniel. Op. Cit.

(48) Citado por Lebovici, S. y Kreisler, L. La Homosexualidad en el Niño y el Adolescente. Ed. Nueva Visión, Buenos Aires 1978.

lidad del mundo externo. La técnica artística es un dominio consciente del poder inherente del inconsciente en su trabajo de formación de un sueño, y ese dominio consciente utiliza diversos medios: el escenario, la música, la pintura, la escultura, la literatura, la danza, etc. (49)

El individuo a través del arte, cuya finalidad primaria es la búsqueda de placer, sublima, porque deriva y utiliza en campos distintos, a las excitaciones de energía excesiva, procedentes de las diversas fuentes de la sexualidad.

La actividad teatral, es entonces, una forma de estimular y descargar tensiones psíquicas, resultantes de las frustraciones sexuales en la vida real.

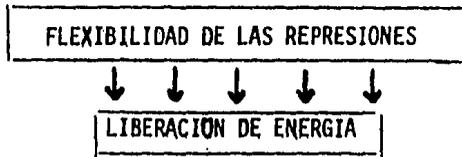
Schneider, afirma que toda obra de arte es el resultado de procesos que conforman una poderosa economía simbólica, mediante identificación, condensación, desplazamiento, sustitución, etc. (50)

El don artístico es la inherente capacidad de transformación del inconsciente del individuo en una obra conscientemente comunicativa y universalizada a través de un proceso que se hace posible gracias a una peculiar flexibilidad de la represión y en el cual se libera energía para la transformación. Este proceso se ve alentado por una identificación de varias fuerzas sexuales y un incremento de la capacidad psíquica, y tiene por resultado una forma que es implícita y explícitamente placentera.

(49) Schneider, Daniel E. Op. Cit. pág.65

(50) Cfr. ibid. pág.82.

para el espectador receptivo.

Freud ha establecido que el arte y la cultura, sólo pudieron constituirse gracias a la inhibición de los instintos y la transformación - que, por tal hecho, les fue impuesta. (51)

El psicoanálisis afirma que las emociones sexuales toman una parte nada desdeñable en las creaciones del espíritu humano en los dominios de la cultura, el arte y la vida social.

Los seres humanos se mueven, y el movimiento y la emoción de su mundo interno y externo, pueden ser objetos de representación artística. Reconocemos que la naturaleza de esta capacidad no es inaccesible desde el punto de vista psicoanalítico, sobre todo por su estrecha relación con la sublimación.

TEATRO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE.

Cuando hablamos de ocio, es más común que se piense en las distracciones y no en el ocio como tal; en cuanto a la expresión "tiempo libre" es tan extensa y compleja que implica una serie de temas tan diversos co

(51) Cfr. Freud, Sigmund. Op. Cit.

mo el deporte, la música, los medios de comunicación, etc. Conviene - así, diferenciar lo que por un lado se refiere al ocio y lo que al tiempo libre también para poder entender cuando decimos teatro del ocio y - tiempo libre. Estos aspectos cobran relevancia especial en cuanto a la juventud se refiere, pues es éste sector el que se involucra en éste trabajo y al que precisamente se le considera con mayores posibilidades de disponer del tiempo libre.

El Ocio puede entenderse de dos maneras distintas: en primer lugar, algunos autores lo identifican con el tiempo que se le dedica a - aquellas actividades elegidas libremente según los gustos y las aspiraciones de cada quien; en segundo lugar, se le identifica con el "no hacer nada" (52)

La concepción del Ocio ha evolucionado considerablemente a través de los siglos, en función de diversos modelos de organización social.

Los griegos llevaban una vida de Ocio en la que lo principal era - la expresión plena de sus nobles potencialidades. El trabajo y el Ocio se excluían el uno al otro, formaban parte de dos ordenes distintos que - no guardaban relación entre sí, el trabajo de unos era lo que permitía - el ocio de los demás. Ocio en griego es "sholé" que significa al mismo tiempo ocio e instrucción. Para los griegos, el ocio implicaba pertenecer a una determinada casta (ser ciudadano griego y de sexo masculino) (53)

(52) Cfr. Laloup, Jean. La Civilización del Ocio. (compendio) Ed. - Guadarrama, Madrid 1968.

(53) Cfr. De Grazia, Sebastián. Tiempo, Trabajo y Ocio. Ed. Tecnos. México 1975

En la actualidad, la concepción del ocio no excluye al trabajo; al contrario el trabajo es una de las condiciones para el ocio, es decir el ocio supone al trabajo: "El ocio nace con el trabajo".

(54)

El ocio debe distinguirse del tiempo libre.

Entenderemos por ocio toda actividad que resulte de una elección libre y que proporcione a la persona que la realiza un sentimiento de libertad, y que por lo tanto, implique una actitud psicológica del individuo.

Partiendo de esta definición, el teatro puede vivirse como una diversión, puede ser una actividad del ocio. El ocio atañe específicamente al individuo, puesto que depende de su libre elección, del ejercicio de su libertad.

El tiempo libre comprende al ocio, así como todas las actividades que tienen lugar fuera del contexto rutinario: del empleo retribuido, o bien del trabajo escolar, es decir, comer, dormir, cuidar la salud, los deberes familiares, sociales, cívicos y religiosos. El ocio así, está incluido dentro de lo que genéricamente se denomina como tiempo libre - del latín que significa "licere" y que quiere decir la libre disposición sobre el tiempo propio, es decir, implica una decisión personal. Se (55)
 gún esto, es posible tener tiempo libre, pero no necesariamente ocio, ya que el ocio consiste principalmente en la liberación de un trabajo o em-

(54) Cfr. Ibid. pág. 69

(55) Cfr. Sue, Roger. El Ocio. Ed. F.C.E., México 1982.

pleo retribuido; implica estar libre de estudios, de obligaciones, romper con la rutina.

El ocio está asociado directamente tanto a la posibilidad de que el individuo degenera como a su libertad para defender la integridad de su personalidad contra los ataques de una sociedad cada vez más artificial y más gobernada y acuciada por el reloj.

El ocio está asociado también a la realización de potencialidades humanas; una de ellas la expresión artística. No es por tanto tiempo vacío que sigue al tiempo de la escuela o el trabajo; es el tiempo que el joven al salir de la escuela utiliza para su realización humana. (56) Tanto el tiempo libre como el ocio ofrecen al joven la oportunidad de liberarse de la fatiga escolar; son en sí una fuerza de recuperación; en este sentido se propone la actividad teatral como una actividad que abar que el tiempo libre del joven, y que puede darse dentro de la misma escuela, en el taller de teatro o bien donde él prefiera. No se espera que el ocio sea sólo una nueva organización del tiempo libre, sino que insertado en la vida cotidiana sea un transformador, de Cultura, del trabajo, de la economía, de la familia, de la sociedad, del sistema político, etc.

El teatro educativo-cultural debe aprovecharse en el tiempo libre como actividad de ocio, será así, una actividad que permita la recuperación de la fuerza de trabajo escolar, académico, e incluso el acrecenta-

(56) Cfr. González Liaca, Edmundo. Alternativas del Ocio. Ed. FCE México 1975.

miento de ésta con el aumento del tiempo libre. Considerando que el ocio gira en torno a toda actividad que estimula al estudiante y lo hace más eficiente en el ejercicio de su tarea, permitiéndole mayor rendimiento y productividad, decimos teatro del ocio y tiempo libre haciendo hincapié en los pronunciamientos e inquietudes juveniles recogidos por el Plan Nacional de Desarrollo como principios de política educativa, de donde se desprenden tres propósitos fundamentales para el sector educativo y que consagran las aspiraciones de la juventud mexicana: (57)

1. Promover el desarrollo integral del individuo.
2. Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas y a los bienes culturales, deportivos y de recreación.
3. Mejorar la prestación de los servicios educativos, culturales, deportivos y de recreación.

En la escuela, la Actividad Teatral no sólo servirá para complementar en el tiempo libre la educación integral del joven sino que tendrá un gran valor pedagógico, por lo que pretendemos buscar un espacio del tiempo libre para desempeñar un teatro del ocio que nos lleva a asegurarnos de la canalización de energía de la juventud,

La función pedagógica deberá estar presente para apoyar al joven y orientarlo, haciéndole comprender que existen otros senderos de expresión y desarrollo. Habría que ver para esto, cual es el panorama de re-

(57) Cfr. Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo.- 1983-1988. México 1983.

creación posible para un joven mexicano, es decir examinar en que medida y en que circunstancias podría utilizar su tiempo libre. (58)

Reflexionando en que los medios masivos de comunicación, son en realidad quienes deciden la utilización del tiempo libre; además existe una innumerable propaganda de que hacer para el joven en los fines de semana, por ejemplo. Otro factor que determina el tiempo libre de los jóvenes es el sexo. No es lo mismo las horas que tiene una mujer joven para salir, que las que tienen un hombre joven. (59)

El tiempo libre es actualmente considerado como el tiempo de consumo, lo que implica que un joven debe tener dinero para poder consumir su tiempo libre; sin embargo, nos encontramos con que existe una gran contradicción: el trabajo, en México para un joven, no es una cosa que se elija, entonces existe el desempleo, y si nos encontramos con miles de jóvenes desempleados (80%), con qué dinero van a utilizar su tiempo libre. (60) Hace falta por lo tanto, una clara concepción del uso del tiempo libre y ésta se irá dando a la par de verdaderas transformaciones en las estructuras económicas, sociales y mentales.

El teatro del ocio y tiempo libre, como aspiración y residuo, como deseo y tendencia insatisfecha, como resto del esfuerzo por sobrevivir.- Es una actividad que debe aprovecharse en el tiempo recreacional, como tiempo de placer, donde se busca la satisfacción de necesidades psicológicas.

(58) Cfr. González Liaca, Edmundo. Op. Cit.

(59) Idem.

(60) Cfr. CREA. Op.Cit.

El teatro del ocio y tiempo libre tiene una gran importancia en la expansión de la experiencia humana y en el desarrollo personal, que por su misma naturaleza, es una experiencia medida en una gran proporción es decir, la mayoría de las cosas que sabemos acerca del mundo no pueden ser vivenciadas en forma directa, sino a través de otros actos: El teatro tuvo su origen en esta posibilidad. (61)

Por último, tiempo de ocio, sólo por dejar abierta la posibilidad de un tiempo de no hacer absolutamente nada, o no hacerlo en cualquiera de los sentidos antes expuestos; un tiempo de sólo "estar", un tiempo que los orientales valoran mucho pero que en occidente despreciamos y condenamos.

Todas las actividades de los subtiempos de tiempo libre pueden requerir de espacios abiertos o cerrados. Además el valor del ocio es mucho más importante para los jóvenes, y no es poca la influencia que ejerce en el tradicional "conflicto de generaciones", sin embargo, no es adecuado hablar de conductas de ocio exclusivas de la juventud. Ciertamente son los jóvenes quienes mejor representan la penetración de los valores del ocio. La gran ciudad ofrece una amplia gama de actividades de ocio, lo ideal es amplificar las actividades culturales, cines, teatros, exposiciones, museos, etc.

El significado del ocio varía de un país a otro e incluso de un individuo a otro.

(61) Cfr. Salvat: Ocio y Turismo. Grandes Temas. Barcelona 1973.

El ocio debe representar un espacio de libertad de expresión propia de cada individuo. No se trata ya de saber qué es el ocio, sino de saber a qué necesidades responde en el plano individual, en el social y en el económico.

Roger Sue menciona tres tipos de funciones del ocio: las funciones psicosociológicas, las funciones sociales y la función económica. (62)

Las funciones Psicosociológicas del ocio. El ocio cumple funciones psicológicas que son esenciales para el equilibrio psíquico del individuo entre estas funciones se contemplan la de descanso, la de diversión y la de desarrollo. El descanso significa a la vez reposo e implica liberación de tensiones. La diversión y desarrollo son precisamente dos funciones de favorecer el pleno desarrollo del individuo.

La diversión supone la búsqueda del placer, del bienestar. Dentro de ésta encontramos así mismo la diversión del juego, el cual es también un aspecto fundamental del ocio. Aristóteles había señalado ya la importancia del juego al establecer que tiene una función catártica. (*) - El teatro se vive así como un juego teatral y es por esto que le llamamos también teatro del ocio.

La función de desarrollo, es la más ambiciosa, porque supone que después de sus horas de trabajo, en este caso el escolar, el individuo -

(62) Cfr. Sue, Roger. Op. Cit. pág.38

(*) Vease más adelante El Juego Teatral.

tiene aún suficiente energía como para dedicarse a actividades que puedan formar parte de su desarrollo intelectual, artístico, físico, ésta - función es la más compensadora en relación con el trabajo.

La actividad teatral cabe dentro de esta función, pues es una actividad de esparcimiento creativa y al mismo tiempo aporta la máxima satisfacción en el desarrollo de la personalidad.

Al decir, teatro del ocio, se hace referencia por lo tanto a un símbolo de afirmación personal.

Dentro de las funciones sociales del ocio, la que aquí interesa, es la función terapéutica, porque reúne a las dos primeras funciones psicológicas que se mencionaron: de descanso y de diversión. En el sentido de que el descanso permite recuperarse de la fatiga física y la diversión libera de las tensiones nerviosas y restablece el equilibrio psicológico; el ocio, pues, contribuye a mantener un estado de salud.

Transformar el tiempo libre del joven para convertirlo en una fuerza de cualidades gratificantes que puedan liberar su potencial creativo para recrear al mismo tiempo su potencial humano, es abrir nuevas perspectivas en la relación entre el tiempo libre y la juventud, en donde ésta lo utilice como repercusión de las fuerzas vivificantes y de cualidades creativas para desempeñar un papel significativo como tiempo de apropiación humana.

EL JUEGO TEATRAL,

"Cuando el juego es creativo se llama arte y es una puerta abierta a la expresión más pura, un camino a la libertad - infinita, un refugio para la dignidad humana".

(63)

El juego y el teatro tienen una relación muy íntima hasta el punto de confundirse, un individuo que juega, se abandona voluntariamente a dicha actividad, esto es a lo que K. Lange a llamado autoilusión o autoengaño. Es decir, que el adulto que juega, se olvida momentáneamente de su propia personalidad para adentrarse en los dominios del juego, convirtiéndose en un nuevo personaje.

Por juego, entendemos una actividad espontánea y placentera, que resulta una experiencia siempre creadora en el continuo espacio-tiempo, es por lo tanto una forma básica de vida.

Winnicott afirma acertadamente que el juego es por sí mismo una terapia de aplicación inmediata y universal, que incluye el establecimiento de una actitud social positiva respecto al juego. "La creación y el juego son un modo de existencia, de no ser así, apenas se sobreviviría".

(64).

Es muy sabido que mientras una actividad no sea perfecta ni pase de los límites lúdicos, constituye placer para el individuo, en tanto que si esta misma actividad adquiere perfección o se torna obligatoria dejará de ser igualmente placentera. "Solamente es verdaderamente fe--

(63) Gordillo, José. Lo que el Niño Enseña al Hombre. Ed. CEMPAE México 1977. pág. 75.

(64) Cfr. Winnicott, D.W. Realidad y Juego. Ed. Gedisa, Barcelona 1979, pág. 75.

cundo un trabajo en la medida en que intervienen en él elementos lúdicos". (65)

El juego teatral es la posibilidad de llevar al escenario una experiencia libre y espontánea que el individuo necesita exponer permitiéndole al joven estar en libertad de ser creador, y el individuo descubre su persona sólo cuando se muestra creador,

Cuando hablamos de juego, tenemos la tendencia de asociar esta palabra con el concepto de niño, que bien es cierto que para el niño, el juego es lo que para el hombre es el trabajo. Sin embargo, no solamente el desarrollo psicobiológico-social del niño tiene como uno de sus factores principales el juego teatral; los adultos también consciente o inconscientemente recurren a sus capacidades de juego para diversos fines.

Escobar Argaña Ma. Eugenia afirma que "el juego es la primera actividad infantil, fruto de un complicado proceso de elaboración simbólica, que nos muestra que el ser humano se ingenia con una dosis alta de creatividad para enfrentarse al mundo que lo rodea ... el niño, incierto en una estructura discursiva, juega para así poder "vivir" en el mundo exigente del adulto". (66) Por lo que el juego teatral no se limita al espectáculo, es una participación activa, implica una liberación tanto física como psíquica del individuo.

(65) Cfr. Claparède, E. Citado por Abbagnano, N. y Visalberghi, A. en Historia de la Pedagogía. F.C.E., México 1984. pág.667.

(66) Escobar Argaña, Ma. Eugenia. "Juego y Sublimación". Rev. de pedagogía. UNAM. ENEP Aragón, México 1985, pág.111.

Así el juego teatral, es diversión y es en este sentido una de las funciones esenciales del ocio. Sus principales características son: la evasión de un mundo de presiones donde lo más importante es el rendimiento y el resultado objetivo; la liberación de las tensiones en un mundo lúdico en el cual se tiene control de las reglas y se acepta libremente; el ser una forma de burlarse de la realidad, transformándola en un espectáculo en el que se mueven los hilos de la vida misma. Supone un intercambio de expresiones dentro de un grupo, sirve así de estímulo para favorecer las relaciones interpersonales, facilitando igualmente las relaciones sociales.

Mientras el joven sienta representar, será un juego; en cuanto deje de existir esta sensación, no habrá elemento lúdico y por lo tanto será la propia persona la que asuma el cargo de la actividad.

La delimitación entre el campo del juego y el de la actuación es bastante difícil, ya que se hace teatro jugando y se juega haciendo teatro.

La libre expresión manifestada a través del juego teatral, ha sido empleada por psicólogos y médicos en diferentes métodos como medio clínico para obtener datos sobre la personalidad y como auxiliar terapéutico en el tratamiento de algunos trastornos de la conducta. Uno de los métodos más usuales es el psicoanálisis a niños. (67)

(67) Cfr. Klein, Melanie. et. al. Grandes casos del psicoanálisis de niños' Ed. Paidós, Buenos Aires 1967.

El juego teatral de libre expresión, es un hecho, el individuo ama el "parecer" y se regocija con él, por medio de actos externos o por la palabra, se libera de su condición real para asumir una personalidad diferente por medio de los muchos juegos que en la vida diaria se ejecutan. Unos cuantos ejemplos son los deportes, la política, las artes, la religión y la continua represión de los verdaderos sentimientos que se disfrazan con la cortesía y el disimulo,

II

LA EDUCACION Y LOS SISTEMAS DE ENSEÑANZA

CONCEPTO Y FUNCIONES DE LA EDUCACION.

Educación, es un concepto generalmente determinado en función de -- los valores dominantes, plasmados en las políticas de desarrollo educativo. Por lo que, cualquier definición, por amplia que ésta sea, deberá estar apegada a esta idea, independientemente si se trata de un concepto inscrito en el enfoque de la pedagogía tradicional, o bien, dentro de la teoría de la Escuela Activa.

Martín Carnoy, cuando habla de la educación escolar afirma que, para que una institución desempeñe un papel importante en la sociedad tiene que ser legítima, es decir, un vínculo entre la estructura económica y social y la mente del niño, como futura fuerza de trabajo; y que las personas que se sirven de ella han de creer que favorece sus intereses y satisface sus necesidades. (68)

Otra de las ideas de Carnoy en el análisis que hace de la educación como imperialismo cultural es que: "las escuelas sirven para asegurar cuanto sea posible y al parecer con cierto éxito, que quienes tienen

(68) Cfr. Carnoy, Martín. La Educación como Imperialismo Cultural. Ed. Siglo XXI, México 1978. pág.13

las peores posiciones económicas no se rebelen contra el sistema que los oprime y se identifica con los dirigentes que estén dispuestos a trabajar dentro del marco de acción establecido por la clase dominante en el poder". (69)

En su conformación actual, la educación es resultado del desarrollo del aparato productivo capitalista, Tomás Vasconi, alude que este desarrollo va destruyendo continuamente formas anteriores y generando nuevas formas de organización del proceso de división social del trabajo y que a su vez van dando respuesta en el crecimiento y complejización de los sistemas educativos, y que por lo tanto el desarrollo de la educación estará siempre ligado y subordinado al desarrollo del sistema y a los intereses del capital.

(70)

De acuerdo a estas condiciones teóricas, la educación, sin duda alguna, no sólo es como aparece, sino también como se oculta. Blaug llama a la educación "una palabra de muchas significaciones, difícil de definir, provocando desgraciadamente gran contradicción de opiniones". (71)

La interpretación que hacemos en cuanto al significado de la palabra educación y en función de su contenido, consiste precisamente en ser un proceso que comprende un conjunto de hechos susceptibles de observación (ideas, sentimientos, tradiciones), y que es por lo tanto un fenómeno

(69) Ibid. pág. 32

(70) Cfr. Vasconi, Tomás. "Aportes para una teoría de la Educación", en Labarca Guillermo, et al., La Educación Burguesa. Ed. Nueva Imágen México 1979.

(71) Cfr. Blaug, M. La Educación y el Problema del Empleo en los países de desarrollo. OIT, Ginebra 1973, pág.62

no psicosocial, porque se da en el hombre y en una sociedad; implica a su vez al hombre dentro del marco concreto histórico de la sociedad en que se encuentra, y que por lo cual, es el medio por el que la sociedad se autoproyecta para lograr un fin que es precisamente la realización del hombre, es decir, el desarrollo de sus potencialidades para producir y desarrollar a la misma sociedad.

Durkheim, con su doctrina del orden social de la educación, es el primero que trata la educación como fenómeno social, (72) en este contexto la educación es una acción ejercida por generaciones jóvenes para adaptarlas a su propia mentalidad y por lo tanto al medio físico y social.

Por la magnitud y trascendencia, de dicho fenómeno, pensamos que a través de los medios de acción e interacción del individuo, cobra relevancia la actividad teatral, donde educación, no sólo es transmitir conocimientos, sino descubrir, exponer, mostrar o explicar la realidad que constituye nuestra circunstancia, saberla comprender, aceptarla o rechazarla en sus justos valores.

La educación debe permitirnos adquirir una noción más precisa de lo que significa y contiene nuestro medio ambiente.

Concluyendo, educación es un proceso trascendente que pone en marcha las capacidades, habilidades y actitudes de la persona, tomando en

(72) Cfr. Durkheim, Emilio. Educación y Sociología. Ed. Shapire, Buenos Aires 1974.

cuenta los elementos y recursos del medio ambiente para lograr una concordancia entre individuo y sociedad; teniendo como función principal: - Proporcionar las condiciones y/o circunstancias necesarias para la conformación e integración del ser humano. Y considerando el sentido implícito y el sentido explícito que de la educación hacen su significado, nos parece adecuado y conveniente enunciar las cuatro funciones interdependientes que Sara Pañ asigna a la educación: (73)

-- Función conservadora: Se refiere a reproducir en cada individuo la normativa de la actividad posible, la educación garantiza la continuidad de la especie humana. La continuidad de la conducta humana se realiza a través del aprendizaje, así el proceso enseñanza-aprendizaje permite, por transmisión de las adquisiciones culturales de una civilización a cada individuo particular, la vigencia histórica de la misma.

-- Función socializante: El uso de utensilios, del lenguaje, del habitat, convierte al individuo en sujeto. Así, la educación no enseña en realidad a comer, a hablar, o a saludar, sino más bien, las modalidades de esas acciones, reglamentadas por las normas sociales. El individuo, en la medida a que se sujeta a tal legalidad, se convierte en un sujeto social y se identifica con el grupo que se conforma (que resigna) a la misma normativa.

-- Función represiva: Si la educación permite la continuidad fun-

(73). Cfr. Pañ, Sara. Diagnóstico y Tratamiento de los problemas de aprendizaje. Ed. Nueva Visión, Buenos Aires 1980, p.9-11

cional del hombre histórico, garantiza también la supervivencia específica del sistema que rige una sociedad constituyéndose como aparato educativo, en instrumento de control y reserva de lo cognoscible, con el objeto de conservar y reproducir las limitaciones que el poder asigna a cada clase y grupo social según el rol que le atribuye en la realización de su proyecto socioeconómico. Pero la educación justamente, por cumplir simultáneamente funciones conservadoras y socializantes no reprime en el mismo nivel que otros aparatos, como el jurídico policial, por ejemplo, ya que produce una autocensura por la cual el sujeto se hace depositario de una normativa que asume como ideología propia.

-- Función transformadora: las contradicciones del sistema producen movilizaciones primeramente emotivas que aquél trata de canalizar mediante compensaciones reguladoras que lo mantienen estable, porque, asumidas por grupos emplazados en el lugar de la fractura, determinan su conscientización creciente. De ahí surgen modalidades militantes que se transmiten por un proceso educativo que no sólo comprende el adoctrinamiento y la propaganda política, sino que también revela formas peculiares de expresión revolucionaria.

Resumiendo, la función educativa presenta un carácter complejo y una relación constante con el concepto de aprendizaje, se da simultáneamente como instancia enajenante y como posibilidad liberadora,

En nuestro propósito, la educación representa un enfoque más formativo, y por lo tanto, tiene como función principal la formación integral

del joven, es decir, un equilibrio de cada una de sus particularidades, - que le permitan a su vez comunicar y expresar sus potencialidades en perfecta armonía con su circunstancia histórica y social, y en la interacción con los demás seres humanos que lo rodean.

La educación entendida dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje nos conduce a analizarla en su función liberadora, que es precisamente - la que le da un carácter más educativo.

LA ESCUELA ACTIVA Y LA EDUCACION LIBERADORA.

Educación e Instrucción son dos cosas profundamente distintas. La educación es el fin; la instrucción es sólo uno de los medios. Por lo que la educación debe no sólo instruir, sino también educar: ésto es, - guiar a la persona por entre las aprehensiones, dudas y aspiraciones, - etc., permitiendo el desarrollo de múltiples potencialidades. La instrucción sin embargo, es vista como un medio de apropiación de los diferentes campos del conocimiento. (74) La educación se da en la vida misma y la instrucción se da en la escuela, en el instituto, en la clase, - etc.

En todos los tiempos, las ideas sobre la educación y sus métodos - han presentado cambios, conforme la sociedad o el sistema de vida cambia también. Como resultado de estos cambios está, la Educación Activa, -

(74) Cfr. Novoa Cota, Victor. "Psicoanálisis y Pedagogía; del Síntoma a lo siniestro", Revista de Pedagogía No.3, ENEP. Aragón. Edo. de México, Enero 1985, pág.5-25.

llamada también la Nueva Educación que reaccionando contra los métodos tradicionales en donde se atribuye el papel principal al profesor, contra la obra educativa en el alumno, la educación activa intenta encontrar los medios por los cuales el alumno pueda satisfacer libremente todas sus necesidades a medida que se va desarrollando,

Por otro lado existe como reacción a las teorías tradicionalistas de la instrucción, la llamada pedagogía latinoamericana de Paulo Freire, cuyo principio fundamental, es la concepción de la educación como práctica de la libertad, o bien, Educación Liberadora. (75)

Tanto la Escuela Activa como la Educación Liberadora demandan modelos de ruptura y transformación a los modelos de la escuela tradicional, la que impone al alumno su trabajo y que concede a la receptividad y al bagaje memorístico.

A continuación se hace una descripción de la Escuela Activa y de la Educación Liberadora, considerándolas como punto de referencia para distinguir lo que la Actividad Teatral como alternativa educativo-cultural propone; aunque no deje de haber factores o características semejantes, en cada una de las tres propuestas (Educación Activa, Educación Liberadora y Actividad Teatral como alternativa educativo-cultural), la forma de llegar al objetivo pedagógico no es la misma. Piaget decía:

"...El fin principal de la educación es formar la razón in-

(75) Cfr. Freire, Paulo. Pedagogía del Oprimido. Ed. Siglo XXI, México 1980.

telectual y moral; como no se puede modelar desde afuera el problema es encontrar el medio y los métodos más convenientes para construirla uno mismo .." (76)

La Escuela Activa. De siglo en siglo, desde el Renacimiento, se alzan voces para protestar contra las insuficiencias de la pedagogía tradicional. Son las de Erasmo, de Montaigne, y Rabealis, las de Fenelón y Descartes, la de Rousseau finalmente la más elocuente y la más decisiva. Algunas estiman que lo esencial no es saber sino juzgar, adquirir convicciones personales. Rousseau ve en el interés y en la utilidad el motor psicológico de la educación. (77) Se da una unanimidad en cuanto a la búsqueda de una verdadera pedagogía, y su reflexión lo lleva naturalmente al conocimiento del niño. La pedagogía que se elabora contra la opinión general, es activa, intuitiva, vivida en libertad.

La pedagogía toma entonces un giro nuevo en vez de exigir la adaptación del alumno a las normas educativas, son estas normas las que deberán modificarse en función del niño.

La Escuela Activa, por lo tanto, tiene su fuente remota en esas -- ideas geniales y generosas que si no resuelven completamente todos los problemas, tienen al menos el mismo mérito de aportar elementos de juicio para constituir la educación en función de la naturaleza del niño.

A fines del siglo XIX, con el nacimiento de la ciencia moderna, na

- (76) Cfr. Piaget, Jean. Psicología y Pedagogía. Ed. Ariel, México - 1981. pág. 184
- (77) Cfr. Rousseau, J. Jacobo. Emilio o de la Educación. Ed. Porrúa México. 1982.

ce también el movimiento minoritario, pero casi universal en su difusión conocido con el nombre de Escuela Activa.

La Escuela Activa se cimienta sobre la ciencia psicológica; propone la transformación de la dinámica de la enseñanza, la reforma de los procedimientos. En vez de la enseñanza pasiva, proclama la necesidad de la enseñanza funcional o activa, fundada en la expansión de los intereses naturales del niño. El papel del maestro cambia considerablemente, tradicionalmente era instructor, docente, quedando reducido como entrenador, acompañante del niño. Se considera al niño no como un recipiente que se tiene que llenar, sino como una fuerza, con la que, como mínimo - debe contarse siempre.

La Escuela Activa se define como el lugar donde la educación se realiza en una movilización integral de todas las potencialidades del alumno. Pretende además desarrollar las facultades creadoras del niño; introduce bajo el título de actividades libres toda una serie de trabajos destinados a desarrollar en el niño la imaginación, el espíritu de iniciativa, y en cierta medida la audacia creadora: dibujos, pinturas, y modelados libres, trabajos libres, exposiciones libres, etc., hasta llegar a los famosos "textos libres" que Freinet tendrá la idea de hacer imprimir, y que son a la vez ocupaciones coherentemente ligadas en cuanto a la praxis pedagógica a las conclusiones de la psicología funcional, e instrumentos de diagnóstico psicológico puesto que representan otras tantas situaciones proyectadas. (78) Finalmente, la Escuela Activa preten-

(78) Cfr. Freinet, Celestin. Técnicas Freinet de la Escuela Moderna. Ed. Siglo XXI, México 1979.

de reemplazar la disciplina exterior por la autoregulación del grupo y - del individuo.

La Educación Liberadora, El concepto de Educación Liberadora, es - dado en su más amplia magnitud por el educador brasileño Paulo Freire de quien cobra existencia su pensamiento en una pedagogía en que el esfuerzo totalizador de la "praxis" humana busca en la interioridad de ésta, - retotalizarse como "práctica de la libertad". (79)

Lo que Paulo Freire propone en su método, es precisamente una educación como práctica de la libertad, pregonando la necesidad de una pedagogía del oprimido.

Básicamente, Freire habla de una educación que liberada de todos - los rasgos alienantes, constituya una fuerza posibilitadora del cambio y sea impulso de la libertad. Libertad, entendida como la disposición si multánea del pensar y el hacer, fuera y ajeno de ataduras imponentes y - alienantes, de gremios elitistas que coartan la necesidad de expresión y de creatividad del ser humano, es decir, humanizar al humano, convertir-lo de objeto a sujeto. (80)

A Freire le preocupa saber todo, la educación dirigida a las masas problema fundamental de los países en desarrollo; concibe que sólo en la

(79) Freire se refiere a que los hombres son seres del que hacer objetivando el mundo para conocerlo y transformarlo con su trabajo. Que hacer que es equivalente a teoría y práctica, - esto es, reflexión y acción; lo que él denomina Praxis, que a su vez incide sobre las estructuras que deben transformarse; es decir transformar la relación opresores-reprimidos y que es precisamente la búsqueda de la libertad. Véase Freire, Paulo. La Pedagogía del Oprimido. Ed. Siglo XXI. México 80.

(80) Cfr. Ibid. pág.97

de reemplazar la disciplina exterior por la autoregulación del grupo y - del individuo.

La Educación Liberadora, El concepto de Educación Liberadora, es - dado en su más amplia magnitud por el educador brasileño Paulo Freire de quien cobra existencia su pensamiento en una pedagogía en que el esfuerzo totalizador de la "praxis" humana busca en la interioridad de ésta, - retotalizarse como "práctica de la libertad". (79)

Lo que Paulo Freire propone en su método, es precisamente una educación como práctica de la libertad, pregonando la necesidad de una pedagoga del oprimido.

Básicamente, Freire habla de una educación que liberada de todos - los rasgos alienantes, constituya una fuerza posibilitadora del cambio y sea impulso de la libertad. Libertad, entendida como la disposición si multánea del pensar y el hacer, fuera y ajeno de ataduras imponentes y - alienantes, de gremios elitistas que coartan la necesidad de expresión y de creatividad del ser humano, es decir, humanizar al humano, convertirlo de objeto a sujeto. (80)

A Freire le preocupa saber todo, la educación dirigida a las masas problema fundamental de los países en desarrollo; concibe que sólo en la

(79) Freire se refiere a que los hombres son seres del que hacer objetivando el mundo para conocerlo y transformarlo con su trabajo. Que hacer que es equivalente a teoría y práctica, - esto es, reflexión y acción; lo que él denomina Praxis, que a su vez incide sobre las estructuras que deben transformarse; es decir transformar la relación opresores-reprimidos y que es precisamente la búsqueda de la libertad. Véase Freire, Paulo. La Pedagogía del Oprimido. Ed. Siglo XXI. México 80.

(80) Cfr. Ibid. pág.97

educación puede nacer la verdadera sociedad humana y que dentro de las - condiciones históricas de la sociedad es indispensable una amplia con---cienciación de las masas que a través de una educación haga posible la - autoreflexión sobre su tiempo y espacio.

La Educación Liberadora se opone a los modelos de adaptación y de transición de nuestras sociedades, lo que propone es un modelo de ruptura, de cambio y de transformación total, plasmado en una pedagogía en - que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse reflexi- vamente, como sujeto de su propio destino histórico,

"La liberación de los hombres es la humanización en proceso, no es una cosa que se deposita en los hombres, es praxis que implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mun- do para transformarlo" (81)

La Educación Liberadora llamada también problematizadora, implica_ el acto cognoscente como situación gnosceológica, en la cual el objeto - cognoscible, en vez de ser el término del acto cognoscente de un sujeto, es el mediatizador de sujetos cognoscentes, educador por un lado; educan- dos por otro, la educación problematizadora antepone desde luego, la exi- gencia de la superación de la contradicción educador-educandos.

Así la educación liberadora busca la emersión del pensamiento crea- dor, del que resulta su inserción crítica en la realidad. Los hombres_ van percibiendo, críticamente, como están siendo en el mundo, en el que

(81) Freire, Paulo. La Educación como Práctica de la Libertad. Ed. Siglo XXI, México 1982. pág. 80.

y con el que están.

Se trata de una liberación, comprometida con la desmitificación en relación indispensable con el acto cognoscente, descubridor de la realidad. La Educación Liberadora, se asienta en el acto creador y estimula la reflexión y la acción de los hombres sobre la realidad. Es un movimiento de búsqueda en la medida en que se dirige al ser más, y a la humanización de los hombres.

Cualquiera que sea la sublimación a la palabra educación, dada en cualquier momento de la historia, resulta un despertar genuino al pensamiento de todo profesional dedicado a tan relevante fenómeno: la educación, por un lado la renovación educativa en el movimiento de la educación activa, así como todas las corrientes sucedidas a ese movimiento - hasta el actual movimiento de la educación liberadora emitido por Paulo Freire, hacen resonar las constantes del sistema educativo y ponen en marcha ideas actuales, como propuesta difícilmente se da en toda su plenitud, su realización sin embargo, corresponde a los estudiosos de las ciencias humanas; desarrollar una y otra vez teorías y propuestas acerca de la educación del hombre así como de sus métodos.

Es válido, considerar las corrientes que proponen una educación activa, liberadora como proceso de búsqueda y desarrollo; así como también es válido proponer y aportar en este sentido lo que más se crea conveniente. Recordemos, por lo tanto lo siguiente:

"Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra en el trabajo, en la acción, en la reflexión...
 ... El amor es un acto de valentía, nunca de temor; el amor es compromiso con los hombres. Dondequiera exista un hombre oprimido, el acto de amor radica en comprometerse con su causa. La causa de su liberación, ...Sino amo el mundo, si no amo la vida, si no amo a los hombres, no me es posible el diálogo, diálogo que implica el pensar crítico; sin él no hay comunicación y sin ésta no hay verdadera educación".
 (82)

En verdad la búsqueda de la educación ideal constituye una quimera y sobre todo cuando nos referimos al principio más fundamental, el de la libertad.

No debemos olvidar que toda escuela, toda educación debe funcionar en simbiosis con el medio en que está implantada; la escuela en última instancia sólo como respuesta a una demanda social, y es verdaderamente común afirmar que esas demandas son múltiples y están sujetas a evolución, como ya lo hemos visto.

En este contexto, pretendemos que la educación tenga como finalidad fundamental, el desarrollo humano, que no ha de entenderse en el estrecho sentido del individualismo, sino en el más amplio de despliegue y desenvolvimiento de las facultades y capacidades propias del ser humano, que ha de culminar necesariamente, de ser bien encausada y orientada, en la creación de una personalidad sana, libre, ética y armónica.

Pero para que el desarrollo humano sea completo, debe tender la -

educación a formar hombres que aspiren y defiendan una convivencia universal justa, por la paz y la cooperación internacional.

EDUCACION PARA LA ACTIVIDAD TEATRAL.

"Una escuela que permite el desempeño de la actividad teatral, es una escuela que permite la liberación de la mente pasiva"

A. J. B.

Al hablar de educación, nos hemos referido a que ésta debe de ser integral, en tanto que formará intelectual y afectivamente al individuo, buscando construirle una imagen científica, clara y ordenada del mundo, mostrándole los principios que sustentan y hacen posible la cultura, los frutos del trabajo y la inteligencia y la fuerza de la fraternidad y de la solidaridad humana, poniéndolo en contacto con las grandes creaciones espirituales conquistadas a través de la historia.

Por medio de la actividad teatral, el alumno se introduce en la complejidad que el teatro contiene, no sólo como recurso de expresión y de formación emocional, sino como vehículo instructor de la información integral del estudiante.

Entonces la educación para la Actividad teatral, involucra al alumno no sólo a hacer teatro (actuando ante un público) sino en escribirlo, interpretarlo, dirigirlo, presenciarlo, investigarlo, etc. La actividad teatral, permite que la gente se comunique tanto para intercambiar

ideas como sentimientos. Busca poner en forma a un grupo humano para - que avance, para que evolucione, para que no se quede estancado. Debe presentarse esta educación como una posibilidad de comunicar emociones, - ideas, impulsos, posibilidades del ser humano para proyectarse, lo mismo en un escenario, que en una oficina pública, que detrás de una ventani- - lla y sobre todo desde la tribuna elemental que representa el aula esco- - lar.

El tener que dedicar un espacio a la educación para la actividad - teatral, implica una responsabilidad grupal, del esfuerzo colectivo, en donde la condición creativa sea producto tanto del autor, coordinador y actores. Para que la información que se envíe tenga calidad, enviando - señales lo mismo al niño, al adolescente, al joven, al adulto, a los se- - ñiles, mandar señales desde cualquier espacio vital, y como diría Gro- - - towski:

" El teatro debe atacar lo que podría catalogarse como los complejos colectivos de la sociedad, el meollo del inconsciente colectivo o quizá de la superconsciente (no importa como lo llamemos); los mitos que no son una invención de - la mente sino que, por decirlo así, nos han sido trasmiti- - dos por la sangre, la religión, la cultura y el medio am- - biente" (83)

La Educación para la actividad teatral, requiere por tanto de un - coordinador-educador (conductor del grupo), con una vocación de servicio que no solamente se ubique dentro de los extensos límites de la pedago- - gía, sino que incluya también los infinitos ámbitos del arte, y en espe-

cial del teatro, ofreciendo la difusión de dos caminos: el de la inducción y el de la proyección, desde un punto de vista metodológico, en donde lo importante no sea que el joven imite el mundo adulto que lo rodea, sino que exprese sus incipientes conceptos acerca de ese mundo que él siente sobre sí y que la mayor parte de las veces no está en posibilidad de explicarse.

La inclusión del joven en la actividad teatral, le brinda la oportunidad superior a la que le ofrece el equipo deportivo de disfrutar derechos y obligaciones que configurarán más tarde su conducta adulta; así como la oportunidad de participar en su propio desarrollo saludable, procurando señales que se aproximen a la verdad y realidad de la existencia. Su desempeño en esta actividad, le otorga también la ocasión de descubrirse y comprobarse no solamente útil sino necesario, participando en la toma de decisiones y asumiendo la responsabilidad de la esperanza de una vida mejor que propone el arte teatral a través del proceso de su sublimación de las fuerzas inconscientes, que trae consigo la práctica teatral.

Para el joven, la práctica teatral, le ayuda a ubicar sin conflicto la circunstancia familiar y la circunstancia social, reconociéndose apto para aceptarlas o rechazarlas por las vías de la dialéctica y de la información cultural. Favorece el hallazgo de las mil y una búsquedas en la que se encuentra empeñada su personalidad.

Grotowski habla de un acto psíquico de transgresión, una exploración,

una sublimación, un desplazamiento de sustancias psíquicas muy profundas. (84)

Un taller teatral debe entonces incluir, las herramientas suficientes que le permitan al joven trabajar en su proceso de información-formación. Donde la educación sea el producto final, y donde el joven descubra el diálogo, como insuperable medio de comunicación, que lo sepa dotar de dramatismo o de comicidad para transformarlo en diálogo teatral, -aquel que contiene el conflicto, llevando en su texto y en su subtexto - las cualidades dramáticas que al ser pronunciadas en voz alta, nos descubran las causas de la existencia.

La educación para la actividad teatral, es de esta manera, un recurso de formación para el joven, con fines específicamente orientadores y aun psicoterapéuticos y que puede llevarse a cabo a través de un taller teatral que proponga opciones de realización de actos que ofrezcan respuestas intelectuales y emocionales al mundo que nos habita, no para patearlo, sino para tenerlo en nuestras manos, comprenderlo, disfrutarlo y amarlo.

Con la firme idea de que el taller corresponda a un concepto normativo de desarrollo práctico y en términos de aplicación laboral: un lugar en donde se reúna el grupo, el conjunto estudiantil, para proponer - la fiesta del trabajo colectivo. Idea que incluye el ingrediente lúdico que implica la creatividad derivada de la acción de jugar creativamente

te, sin querer decir con ello que el concepto "taller teatral" proponga formas de acción en las que pueda creer que se juega a trabajar. El sentido de lúdico consiste en que el juego creativo se deriva de un trabajo generador a su vez de actividades, una labor que lleva consigo la idea de que, realizándola, se dé lugar con ello a una forma de juego que estimule los núcleos tanto de la fantasía como los de la disposición y la capacidad de hacer.

Un taller teatral puede constituirse de mil formas, un ejemplo, es el teatro de Grotowski o laboratorio teatral; en éste el actor es el único elemento sin el cual el teatro no puede existir; el teatro puede existir sin vestuario o escenario, sin música y sin luces y aun sin texto. La educación del actor no estriba en enseñarle algo; de lo que se trata es eliminar la resistencia del organismo a este proceso psíquico. El resultado es que el actor se libera y sus impulsos y reacciones exteriores se vuelven uno. (85)

LA EDUCACION SUPERIOR Y LOS JOVENES ESTUDIANTES.

"Quién sólo vive por su intelecto, por el conocimiento y la rutina, no es sólo un necio, sino que estará vacío - por dentro y jamás creará".

Daniel E. Schneider. (86)

Desde sus orígenes, la universidad, quien se ha encargado de impartir "educación superior", ha pretendido también, ser germen y cause del

(85) Cfr. Ibid. pág.13

(86) Schneider, Daniel. Op.Cit. pág. 135.

conocimiento universal, es decir, propiciar un dominio del conocimiento. Sin embargo, la educación superior no sólo tiene su fin en el conocimiento sino también en el campo del hacer, del crear y del comunicar. Esto significa pretender una educación que involucre al individuo en la totalidad de su persona humana, nos interesa en especial señalar cómo es justamente una enseñanza en plenitud de sus dimensiones universitarias, lo que habrá de darle fundamento y proyección en materia de investigación, producción y extensión.

Es necesario y fundamental constituir un vínculo creador entre la investigación científica y la investigación del propio ser humano. Podría parecer utópico, pero como diría Luis Alberto Machado: "Toda utopía cualquiera que ella sea, siempre tendrá quien la siga y de lo que más necesita el mundo es de formidables utopías" (87)

No descartaremos desde luego, que todo cambio pedagógico deberá ser la consecuencia de los cambios económicos y sociales, y es por ello que la táctica y la estrategia educativa habrán de ser consistentes y derivadas de la política educativa del país.

Cuando se habla de universidad nos referimos indistintamente al sistema de educación superior y que se constituye por las universidades y centros politécnicos independientes del Estado.

Nos dirigimos al sector joven, inscrito en las escuelas de educa--

(87) Machado, Luis Alberto. El Derecho a Ser Inteligente. Ed. Seix Barral, México 1979. pág.36

ción superior, porque consideramos que éste representa la fuerza y potencialidad capaz de conjuntar y desarrollar las potencialidades de otros - muchos sectores del sistema social.

La Universidad es además, una estructura bien definida que no sólo se constituye como comunidad de profesores, de investigadores y de estudiantes, sino como un lugar de tradición cultural y de renovación social. (88) La Universidad, más que un conjunto de edificios, un grupo de maestros y de alumnos, es una idea que responde a una realidad social. Es una institución que tiene como misión formar a los técnicos superiores de la sociedad y por consiguiente a la mayor parte de sus cuadros profesionales. Es centro de investigaciones científicas, de pensamiento científico creador; la enseñanza superior se concibe como inseparable de la investigación científica, suele asignarse entre sus fines: Contribuir a las tareas del desarrollo, aunque este último rara vez sea definido y explicitado en su cabal sentido.

Carlos Pallán, afirma que abordar el estudio de la educación superior, significa analizar a la propia sociedad latinoamericana a través de una de las instituciones representativas de su superestructura cultural (La Universidad) por lo que alude a lo siguiente: (89)

--"La educación es primeramente, un proceso político en la medida en que el Estado la estatuye, organiza, otorga contenido y a su vez utiliza para sus fines.

- (88) Cfr. Barojas Weber, Jorge. La Enseñanza como vínculo entre la Investigación y la extensión universitaria. Ed. UNAM. México 82
 (89) Cfr. Pallán Figueroa, Carlos. Bases para la Administración de la Educación Superior en América Latina. Ed. INAP, México - 1978.

-- La educación es una variable más, entre las que constituye para promover el cambio social; los intentos de planeación y administración - de la educación, deben tomar en cuenta necesariamente, a todo el conjunto de variables llámense sociales, políticas o culturales.

-- La educación no se define ahistóricamente, tiempo y espacio jugan un papel muy importante para situar la función de la educación."

Si observamos, nos damos cuenta que no puede haber separación entre la Universidad y la sociedad; en consecuencia entre la Universidad y el Estado. Esta relación puede convertirse, en un factor cada vez más importante, haciendo que una institución social como ésta, se vea obligada a desempeñar nuevas actividades, exigidas de acuerdo al nuevo tipo de sociedad.

La Universidad como institución responde entonces, a una estructura económico-social: la del capitalismo tardío dependiente. En relación con la evolución de ese tipo de capitalismo, el perfil social del estudiante cambia, así como la inserción de la Universidad en el conjunto de las relaciones sociales. En el sentido político, debemos entender que las instituciones de educación superior, aún las instituciones - autónomas dependen siempre de un poder que las financia, que reconoce - sus diplomas y que confía en ellas. (90)

Por otra parte, la sociedad mexicana se percata de la fuerza del -

joven dentro de las decisiones políticas a partir del movimiento del 68, momento en el que se modificó radicalmente la atmósfera interna de las instituciones de educación superior, se transformaron las relaciones maestro-alumno, buscando cada vez una mayor humanización en estas relaciones; despertándose una conciencia participativa y un renovado interés por los problemas nacionales; se provocaron espontáneamente cuestionamientos sobre la función social de la Universidad misma. (91) Sobre esta plataforma política y social, nos encontramos a una juventud, como protagonista, quien se revela ante las escuelas que están hechas para repetir y asimilar, para la enseñanza pasiva; una juventud que lucha por un aprendizaje creativo, que aspira a la crítica y a la reflexión.

Se habla de una crisis en la educación superior, (92) la cual tiene su origen en dos factores fundamentales: en la confrontación con la autoridad, que se manifiesta tanto en la familia como en el círculo más amplio representado por el Estado (símbolo y concentración de la autoridad en todos sus niveles), y por la inadecuación de la Universidad, en tanto institución social, a la cada vez más compleja y cambiante realidad dentro de la cual está enmarcada.

Resulta fundamental pensar en el recurso humano que se encuentra inmerso en el proceso de educación superior.

Nuestro país, cuenta con una población de más de 70 millones de ha

(91) Cfr. Wing, Juvencio. et al. Los Estudiantes, la Educación y la política. Ed. Nuestro Tiempo, México 1971.

(92) Ibid. pág.17

bitantes, de los cuales un 78% tiene menos de 30 años de edad; los jóvenes que atraviezan por la educación superior oscilan de los 18 a los 34 años generalmente. Según datos del censo de 1980, la población entre los 18 y los 34 años era de 20 millones aproximadamente. Sin embargo - sólo 16 de cada cien jóvenes se inscriban en la Universidad. En 1980, existían 36 millones de habitantes de 0 a 14 años; 14 millones de 15 a 20 años; esto quiere decir que la población joven que debe estudiar en educación superior es cada día mayor. En el mismo año la cobertura total en educación superior llegó a 838 mil estudiantes, las estimaciones para 1982, indicaban que ese número aumentaría a 930 mil estudiantes, y dentro de cuatro o cinco años más (1986-1987) a 2 millones 240 mil estudiantes. A pesar de ello, la cifra es minúscula en comparación a la cifra total de población joven.

Por eso remitirnos a los jóvenes estudiantes universitarios, para ofrecer una propuesta educativo-cultural, no significa olvidarnos del resto de la juventud que por diferentes motivos no tiene acceso a la educación superior; esto implica preocuparnos por los jóvenes que en un futuro contarán con una formación integral y que podrán producir y extender nuevos caminos a los otros sectores de la población. Son los universitarios, quienes forman parte de un estrato social privilegiado, que les brinda la oportunidad de tiempo y espacio para experimentar y poner a funcionar cada propuesta que le sea viable, hasta hacerla llegar a toda la población.

(93) S.P.P. Décimo Censo General de Población y Vivienda 1980, - México.

(94) Idem.

Nos referimos a este sector de jóvenes con calidad de universitarios, distribuidos en todo el sistema mexicano de educación superior, dividido a su vez en tres subsistemas: universitario, tecnológico, y educativo. (95)

El subsistema universitario se compone de 35 universidades públicas de carácter autónomo o estatal localizadas en todos los estados de la república, con excepción de Quintana Roo. Así mismo comprende algunas instituciones de educación superior o investigación científica como privadas, de éstas últimas en el país existen 33, la mayor parte establecidas en el Distrito Federal (19); 14 están en el interior de la República.

El subsistema tecnológico está constituido por el Instituto Politécnico Nacional, El Centro de Investigaciones y de Estudios Superiores del mismo (CIES), así como 48 institutos regionales.

El subsistema educativo se integra por las escuelas normales que complementan la educación media superior y la superior. Legalmente están comprendidas dentro de la educación superior.

En esta perspectiva, la educación superior es un tema extenso; nos interesa vislumbrar la superficie en la que descansará la ejecución de nuestra propuesta.

Por otra parte, no queremos olvidar que la universidad mexicana ha crecido caóticamente por responder a las demandas de grupos específicos, a la presión demográfica y a las crisis económicas y políticas, pero que sin embargo, puede todavía rectificar su camino a través de un esfuerzo comprometido y adecuado. Los problemas más graves de nuestras instituciones de educación superior se originan, básicamente, porque funcionan fuera de su entorno real.

GENERALIDADES DE LA JUVENTUD Y DEL JOVEN MEXICANO.

La primera idea que nos asalta al pensar y mencionar la palabra juventud, es un reconocimiento, un poco inexpresable en su conjunto de facetas, actitudes y conductas que detallan un modo de ser, estar, pertenecer y expresar la condición humana.

En general se entiende a la juventud como edad; etapa de transición en el crecimiento de la vida del ser humano.

No queremos ni pretendemos dar una definición de lo que por juventud y joven significa, simplemente porque pensamos que la juventud es un estado transitorio del ser, no una definición. La juventud existe por su función y relación social en la que por su hacer, tener y conocer se determina como una categoría social, cuyo soporte biológico es el individuo que pone en acción esta función y relación social, asociado a un rango de edad.

Raúl Olmedo, expresa que la juventud es una categoría política que designa un lugar dentro de la jerarquía social (organización de la sociedad), la cual se vale de un determinado rango de edad para organizarse.- El joven por lo tanto es el individuo que está sometido a las determinaciones que conforman la categoría juventud. (96)

Con esta visión hablaremos de los jóvenes y de las juventudes, de su importancia y de sus características, de sus circunstancias y de sus hechos que la conforman como subsistema de una sociedad. Considerando que es por sus funciones que la juventud puede representar y dar a conocer su ser, precisamente porque actúa, y porque pensamos que no sólo necesita actuar, sino actuar organizadamente, actuar porque siente y tiene necesidad de ser.

Por eso, al hablar de juventud, hablamos de un conjunto heterógeno, de un sector de la población, que puede resultar para nuestro país un sector fundamental. Razón por la que nos preocupa establecer alternativas de comunicación y expresión, asegurando a los jóvenes un espacio a través de sus organizaciones, de sus instituciones y asociaciones.

Si en México existen 55 millones de personas menores de 30 años, - de los cuales 40 millones son menores de 18 años, entonces según estas - cifras de 1980, 15 millones tienen entre 18 y 30 años de edad. (97) Obvia- mente que no todos son universitarios, ya que miles de estudiantes se -

(96) Cfr. Olmedo, Raúl. "Juventud y Política". Revista de Estudios - sobre la juventud. CREA. año 2 núm. 3 junio 82, pág. 1

(97) S.P.P. Op. Cit.

quedan actualmente sin ingresar a la educación superior por diferentes - motivos. Un país empobrecido, tendrá naturalmente grandes dolencias en su sistema educativo. Es precisamente la juventud universitaria quien debe buscar soluciones a este problema,

La juventud, como fenómeno moderno, surge de la creciente complejidad social que origina la industrialización y la velocidad del cambio, - aunado al aumento de las expectativas de vida, imponiendo al individuo - una etapa de preparación cada vez más prolongada para enfrentar la vida adulta.

Sin embargo el acceso a esta etapa formativa no es uniforme para - todos los jóvenes: se amplía para las clases medias y acomodadas, disminuye para los obreros y casi desaparece para los campesinos. Su inicio como período intermedio entre la niñez y el estado adulto se asocia con - la maduración sexual, y su término tiende a variar en función de la incorporación del joven a las responsabilidades familiares y laborales, de - terminada a su vez por el nivel de desarrollo y distribución de oportunidades de una sociedad. De ahí que no veamos a la juventud como un grupo homogéneo, sino más bien como ya dijimos, una categoría, un modo de - relación social. Y al joven como individuo biológico que hace funcionar dicha relación.

Hay que reconocer a la juventud no sólo como una realidad demográfica incuestionable, sino también como un fenómeno cualitativamente distinto, que tiene que ser considerado estudiado y apreciado profundamente.

te.

El Consejo Nacional de Recursos para la Juventud (CREA), organismo que forma parte del Estado mexicano se ha dedicado a realizar investigaciones de tipo político, social y psicológico con respecto al tema de la juventud. Este organismo designa como personas jóvenes, a todas aquellas que tengan entre 12 y 30 años de edad.

Con los diversos matices en las ideas, este asunto de la juventud, podría establecerse de acuerdo a la edad en que se llegue, según sea hombre o mujer a la maduración sexual. Pero independientemente de eso, como una cifra más o menos segura y global. Entonces, si nos referimos a la juventud universitaria tendremos que establecer un parámetro de edad entre los 17 años como límite de inicio y los 34 años como límite de donde termina la juventud.

Hay desde luego, en el concepto de juventud, un primer criterio, - que es el criterio de edad, pero incluso ese criterio es variable, según las distintas sociedades y las diferentes culturas. Cada sociedad, cada grupo con una cultura propia, define a la juventud de acuerdo con sus propias características. No solamente define qué período de la vida cubre la juventud, sino también y de manera más importante, define que es la juventud, es decir, qué se espera del joven, cuál es la conducta que se espera de él, cuáles son los aspectos prohibidos, cuáles son las expectativas de la sociedad en relación con la juventud.

Como México es un país pluricultural, es decir, existen simultáneamente una gran diversidad de culturas; tanto culturas de los distintos grupos étnicos, indígenas, y regionales, como culturas que podríamos llamar de clase.

Entonces, el hecho de ser joven en México, implica aspectos muy diferentes. No es lo mismo tener 18 años y ser miembro de una comunidad guichol en Nayarit, que tener 18 años y ser habitante de la colonia Narvarte e ir a la Universidad, en cada caso, ser joven significa tener un cierto tipo de relación específica con el resto de la sociedad de la que cada uno forma parte.

Margaret Mead ha sustentado a través de sus diversas investigaciones esta idea;

(98)

Sociedades que tienen problemas para incorporar a las nuevas generaciones a esos nuevos contingentes a la vida adulta, - tienden a prolongar la vida juvenil socialmente. No quiere decir que biológicamente sea mayor el número de jóvenes, sino que socialmente el papel del joven se define de tal manera que abarca un lapso más largo de la vida. Esto es, probablemente, lo que está ocurriendo en la sociedad mexicana. Y particularmente en el momento más reciente, la crisis económica por la que atraviesa el país, la crisis institucional y política, que se manifiesta de muchas formas en nuestra sociedad se revela y se expresa en cierta medida, en esta dificultad de la sociedad mexicana, para ubicar a todas las nuevas generaciones en un papel claro, no solamente en términos productivos, sino también en términos formativos y sociales.

La juventud como grupo social tiene características muy particula-

(98) Cfr. Mead, Margaret. Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa. Ed. Laia, Barcelona 1979.

res, que hacen que pueda encontrar formas de expresión auténticas y de ahí el valor intrínseco de su expresión.

Otro de los aspectos que atañen al joven, es el relacionado al problema que se presenta a partir del binomio educación-mercado de trabajo, del que señalaremos aquellos factores que nos ofrecen características - que forman parte del perfil del joven mexicano y que nos permitirán conocer otra circunstancia más del joven, circunstancia histórica, política, y social.

El problema es por lo tanto de empleo, y desde el punto de vista - de la Universidad, de la integración social de sus productos. Visto - desde la perspectiva del Estado y de la sociedad, el rol de la universidad se debe definir para saber qué está produciendo y para qué. (99)

Hay en la educación superior aspectos muy importantes, el que se - refiere a su propósito y el que plantea su función. (100) Debemos considerar a la educación superior como un fenómeno complejo, en el que el - proceso físico del aprendizaje es importante, pero también lo es su proyección social y política, así como todo aquello que participa del fenómeno de convivencia y que conforma su propósito.

La educación superior se considera como un factor imprescindible - para impulsar con éxito el crecimiento económico del país. De esta mane

(99) Cfr. Pallán Figueroa, Carlos. Op. Cit.

(100) Cfr. Vasconi, Tomás y Recca, Inés. "Modernización y Crisis en la Universidad Latinoamericana". Op. Cit.

ra el papel que se le atribuye, no es ya el de una inversión de recursos humanos, sino una forma de seleccionar a los individuos no tanto por su menor o mayor preparación, sino por su mayor o menor adaptabilidad o identificación a la empresa. (101)

En este sentido la educación, desempeña dos funciones principales: (102)

1. Ser un mecanismo de selección de los mejores aspirantes al mercado de trabajo.
2. Ser la reproductora de los hábitos, valores y conductas dominantes de la sociedad.

De hecho, la mayor o menor escolaridad tiene una influencia muy pequeña sobre el salario. Es la clase social de la que proviene la persona, el factor que explica el diferencial, dado el efecto que ejerce sobre la habilidad y el éxito en el proceso escolar. Esto quiere decir, que la demanda laboral está determinada en última instancia por aquellos que controlan los factores de producción, los que en función del tamaño de la empresa, del tipo de actividad y/o de la oferta de la mano de obra establecen la ocupación y las remuneraciones de las personas que obtienen distintos niveles de instrucción. (103) Victor M. Gómez C., dice al respecto.

* El papel principal del sistema educativo es el de servir de

- (101) Cfr. Latapí, Pablo. Análisis de un Sexenio de Educación en México. 1970-1976. Ed. Nueva Imagen. México 1980.
- (102) Cfr. Vasconi, Tomás. "Aportes para una Teoría de la Educación!" Op. Cit.
- (103) Cfr. Pérez Islas, José Antonio. La Juventud y el Empleo; Aspectos Generales. Análisis Descriptivo de la Situación. Ed. Edicol, México 1980.

mecanismo social de acumulación y transmisión del conocimiento científico y tecnológico funcional a las necesidades de la producción". (104)

Pero en países como México, el grueso de la población carece de medios de producción, sólo posee su fuerza de trabajo. Frente a la lógica del sistema, sólo interesa como elemento de reposición de la fuerza de trabajo o para ampliar el proceso de acumulación capitalista.

En este contexto, el Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid - H., expresa:

"La juventud debe constituir la principal fuerza de sustento de la lucha por la igualdad. Ampliaremos los canales de la participación de la juventud en la vida nacional, en la educación y en la vida política. La juventud debe ser objeto de atención preferente del Estado. Sus valores, necesidades y aspiraciones serán consideradas en las acciones gubernamentales, desde las deportivas hasta las culturales. Inclusive, las de su ubicación en la estructura productiva y en la vida política del país". (105)

Sin embargo, con esa perspectiva fragmentaria, sigue habiendo aspectos que atañen a los jóvenes, tales como: miseria, frustración, cansancio, individualismo, sobreexplotación, desempleo, insalubridad, droga alcoholismo, soledad, hambre, violencia, etc., que aparecen sólo como características circunstanciales del sistema social.

(104) Gómez Campo, Víctor M. Relaciones entre Educación y Estructura Económica. Consejo Editorial, México 1979, pág.12.

(105) De la Madrid Hurtado, Miguel. México País de Jóvenes. CREA, México 1983.

De esta manera la generación de empleos, mucho menor que el crecimiento de la población, constituye uno de los problemas graves que afecta a la sociedad en general y en mayor grado a los jóvenes.

De acuerdo a un estudio realizado por la dirección de planeación del CREA, sobre el problema de la educación y el empleo juvenil, se señala que las posibilidades que un joven posee para tener acceso a una mayor educación, comparativamente a la de sus padres, va en proporción, directa al ingreso y a la instrucción de estos. (106)

Esto es cierto, el joven penetra o no a la educación y más tarde al mercado laboral, preferentemente en base a su condición clasista: como miembro de la clase trabajadora debe abandonar la escolaridad, recibir ingresos castigados, contribuir a saturar la demanda de empleo y formar parte de un estrato social de percepciones asalariadas de relativa inmovilidad frente a la evolución de los precios. Todo ello, bajo el supuesto de que puede incorporarse a un trabajo remunerado.

Como producto de una condición de clase media o alta, el joven puede permanecer en el sistema educativo para egresar a un mercado laboral más sofisticado de ingresos reales flexibles. La juventud se convierte así en una época preparatoria para que anticipadamente o no, el individuo se incorpore como trabajador asalariado al ejercicio de relaciones económicas que persiguen su reproducción a pesar de la desigualdad econó

(106) Cfr. CREA, Acceso de la Juventud a la Educación y sus Efectos en el empleo. México 1982.

mica, política, y social que conllevan limitadas también por la infraestructura y la tradicional vocación informadora y no formadora del sistema educativo, aun insuficiente para conducir al educando en el ejercicio del pensamiento crítico.

La desigualdad de distribución del ingreso y la incorporación prematura a la fuerza de trabajo restringe el acceso a los niveles de educación superior predestinando a la mayoría de los jóvenes a permanecer en los estratos sociales menos favorecidos. Si bien, desde los niveles de educación primaria se observan esfuerzos por crear una conciencia nacional, con sentido de arraigo a nuestras tradiciones mediante una formación cívica intensa; quedando indeterminado el papel que jugará el trabajador juvenil en la sociedad de clases de la que forma parte. El perfil ideológico del niño, del adolescente, y del joven se define, en este esfuerzo, en términos de la colaboración entre las clases sociales pero en los términos de las clases dominantes.

Las dificultades de acceso al empleo se convierten así en condicionantes del lugar subordinado que ocupa la juventud en la jerarquía social.

III

CULTURA Y EDUCACION

LA CULTURA Y SUS CATEGORIAS

El término cultura apareció en lengua escrita, en el año de 1915 como sustantivo derivado del verbo practicar Cultus-us, que significa "acción de cultivar o practicar algo" (107) El Diccionario de la Real Academia Española expresa que cultura es "el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre" (108); por consiguiente, y -- dentro de esta acepción, la cultura guarda una estrecha relación con la educación del hombre.

El concepto de cultura en su acepción científica se gestó en Alemania hacia mediados del siglo XIX, pero no quedó claramente definido -- sino hasta 1871 en que el inglés Edward B. Tylor expresó una definición formal y explícita del término: "Cultura es aquél todo complejo que in cluye conocimientos, creencias, arte, ley, moral, costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre como miembro de la So-- ciedad" (109)

(107) Cfr. Pérez Rioja, José Antonio. Radiografía de la Cultura. Ed. Liber, México 1972.

(108) Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española Ed. Calpe, Madrid 1956

(109) Cfr. Khan, J. El Concepto de Cultura. Ed. Anagrama, Barce lona 1975, pág. 115.

En su acepción antropológica, la cultura es un conjunto de respuestas colectivas a las necesidades vitales. Estas respuestas que tienen una estructuración interna son las soluciones acumuladas de un grupo humano frente a las condiciones del ambiente natural y social. Todas las sociedades desarrollan una cultura y es precisamente el contexto social el que determina su significado. Sin embargo, el término cultura, incluye siempre el hacer del hombre, las maneras de actuar, de pensar y de sentir, ya que estos, son los elementos que constituyen los comportamientos expresados de una colectividad de personas, incluyendo las áreas de organización económica de las relaciones sociales del plano jurídico-político y de la llamada Superestructura de una sociedad.

El concepto que nos ocupa puede entenderse en la acepción de Ortega y Gasset: "La cultura es labor, producción de las cosas humanas; es hacer ciencia, hacer moral, hacer arte ... Es lo que el hombre añade a su propia naturaleza, lo que en él es libre y conciente, lo que supone un reflejo de su espíritu". (110) Esto implica que la cultura comprende las formas de observar el mundo y de reflexionar sobre él, de comprender las relaciones existentes entre las personas, los objetos y los sucesos, de establecer preferencias y propósitos, de realizar acciones y perseguir objetivos. La cultura debe concebirse, como un proceso, como resultado de una actividad creadora, como el modo de vida, y por lo tanto sólo se obtiene por medio del esfuerzo personal y social. Como encon-

(110) Ortega y Gasset, José. La Rebelión de las Masas. Ed. Planeta, México 1985. p.53

tramos escrito en S. Freud, la cultura depende de la represión del propio individuo sobre sí mismo y de la Sociedad sobre los individuos; esto quiere decir que la libido sancionada por la sociedad hacia actividades socialmente provechosas, es lo que constituye la cultura. (11)

La cultura como proceso permanente se da con la vida propia del hombre y su grupo social. En cierto modo la cultura es un equilibrio entre las fuerzas humanas y las fuerzas exteriores; entre la conciencia y el mundo; entre el Yo y el no Yo.

Si la cultura de por sí es conciencia, cultura en una sociedad que ha sido dominada, es necesariamente conciencia política. Por tanto cuando se hace referencia a los valores culturales nacionales y a la perspectiva de una cultura nacional, necesariamente se hace referencia a la posibilidad y a la consolidación de una ideología nacional. Esta complejidad se expresa, se manifiesta, se proyecta, en un paralelismo pluricultural; a aquél en el que el Estado Mexicano plantea su estrategia cultural y, por tanto, la estrategia de su ideología; a aquél en el que el pueblo mexicano, fundamentalmente, el pueblo que todavía se niega cotidianamente con las raíces de la cultura campesina. La otra línea, la que en los últimos tiempos ha venido hegemonizando el proyecto cultural del conjunto, que caracterizada por los sectores privados que postulan un modelo enajenante y consumista, a partir de la posibilidad de masificación de la cultura. De tal manera, la cultura no es únicamente

(11) Cfr. Freud, Sigmund. El Malestar en la Cultura. Ed. Alianza, Madrid 1984. pág. 153-156

un concepto general, sino que considerando el mismo, tiene repercusión - en el desarrollo histórico y social y al mismo tiempo universal.

Resulta fundamental presentar un esquema que ayude a entender los términos de la cultura como categoría descriptiva, distinguiendo cuatro categorías dentro del conjunto total de una cultura,

(112)

DECISIONES RECURSOS	PROPIAS	AJENAS
PROPIOS	CULTURA AUTONOMA	CULTURA ENAJENADA
AJENOS	CULTURA APROPIADA	CULTURA IMPUESTA

Para mayor precisión conviene aclarar el sentido que se da aquí de los términos empleados en el esquema y que se apegan al criterio de Guillermo Bonfil Batalla.

(113)

RECURSOS. Son todos los elementos de una cultura que resulta necesario poner en juego para formular y analizar un propósito social.

Identificaremos 4 grandes recursos:

(112) Cfr. Bonfil Batalla, Guillermo. "Lo Propio y lo Ajeno". Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. México, Agosto 1982.

(113) Idem.

- A) **MATERIALES.** Que incluyen los naturales y los transformados por el trabajo humano.
- B) **DE ORGANIZACION.** Como capacidad para lograr la participación social y vencer resistencias (Rel.Sociales).
- C) **INTELECTUALES** Que son los conocimientos formalizados o no y las experiencias.
- D) **SIMBOLICOS Y EMOTIVOS** La subjetividad como recurso indispensable - (códigos de comunicación, signos, símbolos, - sentimientos, valores, motivaciones, etc.)

DECISION. Se entiende como la capacidad libre de un grupo social para optar entre diversas alternativas. (Ejercicio de Control) Los aspectos que en el esquema caen en los rubros de cultura autónoma y cultura apropiada, conforman un ámbito cualitativamente diferente de los que corresponden a la cultura enajenada y a la cultura impuesta. La diferencia radica en que los primeros quedan bajo control cultural de la sociedad, si bien en uno de ellos se utilizan recursos ajenos (la cultura apropiada), sin embargo cultura autónoma y cultura apropiada integran lo que se denomina cultura propia. Por que de lo que pretende el ámbito de la cultura propia es incrementar la capacidad de decisión del propio grupo social pero tanto sobre sus recursos, como sobre recursos ajenos, de los que pueda apropiarse y ejercer control (nuevas tecnologías, habilidades, conocimientos, formas de organización para la producción y la administración, etc.). En este último proceso resulta indispensable al

canzar una adecuación real entre los contenidos de la cultura, enriquecer la cultura apropiada, porque sólo de esa manera se puede garantizar el efectivo control de éstos por el grupo social.

Las relaciones entre estos ámbitos de la cultura son, en última instancia, relaciones sociales. Y no cualquier tipo de relaciones sociales, sino específicamente relaciones de poder.

La relación depende entonces, entre quién (grupo social) decide y sobre qué (elementos culturales) decide.

Como el problema está definido en términos de relaciones entre grupos sociales, la dialéctica del control cultural no se establece entre "lo mio" y "lo tuyo", sino entre "lo nuestro" y "lo de otros", propio y ajeno.

CULTURA AUTONOMA. El grupo social posee el poder de decisión sobre sus propios elementos culturales: es capaz de producirlos, usarlos y reproducirlos.

CULTURA IMPUESTA. Ni las decisiones ni los elementos culturales puestos en juego son del grupo social; los resultados sin embargo, entran a formar parte de la cultura total del propio grupo, podría ser el caso de hábitos de consumo impuestos por el sistema mercantil o la introducción de la cerveza en sustitución del pulque; o bien, la sutil imposición de modelos de vida, aspiraciones, valores, a través de los medios -

de comunicación y del sistema educativo, etc. Se trata en cualquier caso, de un proceso mediante el cual se incorporan elementos culturales - que permanecen ajenos porque su control no es de comunidad considerada.

CULTURA APROPIADA. Los elementos culturales son ajenos, en el sentido de que su producción y/o reproducción no está bajo el control cultural del grupo, pero éste los usa y decide sobre ellos. Un proceso que parece estar ocurriendo en diversas situaciones es la apropiación de las grabadoras portátiles de cassetts, cuyo uso permite difundir música propia y también consignas políticas en grupos que se hallan en guerra - de liberación.

CULTURA ENAJENADA. Aunque los elementos culturales siguen siendo propios, la decisión sobre ellos es expropiada. Por ejemplo el bosque es de la comunidad, pero lo tala una compañía maderera de acuerdo a sus intereses, con sus obreros y sus máquinas. La folklorización de danzas y festividades religiosas que se promueven con un interés comercial completamente ajeno a su sentido original es otro ejemplo común.

Los ámbitos de la cultura autónoma y la cultura apropiada conforman el universo de la cultura propia y a partir de ésta se ejerce la inventiva, la innovación, la creatividad cultural. La capacidad de respuesta autónoma (ante la agresión, ante la dominación y también ante la esperanza) radica en la presencia de una cultura propia.

A partir de estas designaciones culturales se propicia lo que como

característica de nuestra sociedad capitalista conocemos como Cultura de Clase y que se clasifica para su análisis generalmente en tres grandes - sectores que son: La cultura de élite, la cultura de masas y la cultura popular. (114)

Estos tres sectores se encuentran estrechamente entrelazados en la dinámica del desarrollo contemporáneo y cuyos límites no son fáciles de establecer. Aunque no cabe duda que cada sector da lugar a determinar - la producción, la distribución y consumo de la cultura, por tal motivo - cada uno influye en los otros.

Es necesario hacer una distinción entre los tres sectores, considerando que son éstos los que se utilizan con mayor frecuencia en el lenguaje cotidiano.

La cultura de Elite o Elitista se refiere a todos los aspectos económicos y políticos dominantes, se distribuye de tal forma que sólo este sector pueda hacer uso de ella.

Así, todas las sociedades clasistas tienen élites productoras de bienes culturales, cuya producción poco a poco llega a ser patrimonio cultural de una nación, una civilización o bien de la humanidad entera.- Las clases dominantes y los aparatos ideológicos del Estado promueven y difunden en primer lugar sus propios modelos y valores culturales, lo - cual se ejemplifica en el ballet del I.N.B.A., las aspiraciones de aprender lenguas extranjeras, los juguetes eléctricos, el Fut-bol Americano,-

(114) Cfr. Casimir, Jean. La Cultura Oprimida. Ed. Nueva Imagen. México 1981.

la ropa de " Marca " o bien, del extranjero, Actividades recreativas como el Squash, el tennis, los Boys Scouts, Reino Aventura, etc.

La cultura de masas incluye todas las formas organizadas de socialización: el sistema educativo, los medios de comunicación masivos: la prensa, el cine, la televisión, las historietas, etc. Al ocuparnos de la cultura de masas es preciso distinguir la intención y el contenido de los mensajes que ésta emite, así como de los efectos que estos mensajes producen en los receptores.

En nuestra sociedad la cultura dominante se manifiesta como cultura de masas.

Una minoría, controlada y financiada por los grandes intereses económicos, fabrica masivamente productos culturales, monopolizando los medios de difusión. Su objeto es la persuasión y adaptación del hombre para que compre lo que el sistema necesita vender y para que se comporte de tal manera que garantice y no ponga en peligro al régimen existente.- La cultura tradicionalmente definida como un sistema de respuestas a las necesidades de los hombres, se transforma en un sistema de producción y manipulación de necesidades,

Como todas las mercancías en un sistema capitalista y dependiente, los productos de la cultura de masas tienden a asumir las características desarrolladas en la metrópoli. Los diseños de estas mercancías se realizan en los países dominantes y las zonas periféricas y dependientes

las importan e incorporan.

Por estas razones, se ha caracterizado a la cultura de masas como dependiente y dominada porque es el agente imprescindible para asegurar la penetración de los productos que el imperialismo y sus empresas necesita vender e imponer, y también por ser el agente indispensable para la aceptación de todo lo que acompaña a la economía monopolista: sistema de represión, de persuasión, de manifestación.

Mario Margulis menciona al respecto:

" La Cultura de masas en una formación capitalista dependiente no puede ser cultura popular, puede aspirar a la constitución de una cultura nacional, porque lo nacional sólo existe como acción y como reacción colectiva de un pueblo, de un pueblo que ejerce activamente su creatividad".
(115)

El concepto cultura de masas se convierte así en cultura para las masas, porque remite a una área ambigua, susceptible de mistificación. - Esta ambigüedad proviene.

- a) De un sesgo muy especial aplicado al concepto "Cultura", y
- b) Del contenido social y político del concepto "Masa".

El término cultura suele ser usado en este caso como sinónimo de

(115) Margulis, Mario. "La Cultura Popular". Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. México, Agosto 1982. pág. 45.

saber, de conocimiento. Por Masa entendemos un conjunto de personas, -
incomunicadas entre sí, aisladas, sin proyecto ni posibilidad de articu-
larlo. (116)

La expresión "Cultura para las masas", entonces, conlleva un signi-
ficado paternalista. Supone a las masas recibiendo pasivamente los be-
neficios de la cultura.

Algunos productos culturales de este sector son:

EN ALIMENTACION: Refrescos (coca cola), Hamburguesas, Papas fri-
tas, Comida en lata, etc.

EN MUSICA: Rock, Baladas, Idolos comerciales, Días del Padre, de
la Madre, etc.

EN INDUMENTARIA: Mezclilla, Ropa de personajes, (Menudo, Super-
man, etc.)

EN ACTIVIDADES RECREATIVAS: Discotecas, teatro y cines comercia-
les, fútbol, telecomedias, etc.

La cultura popular resulta de la oposición a la cultura fabricada_
por minorías para las masas; se da así un proceso diferente de fabrica--

(116) Cfr. Bejar Navarro, Raúl. Cultura Nacional, Cultura Popular
y Extensión Universitaria. UNAM, México 1979

ción de cultura realizado por las clases dominadas a partir de su interacción directa y como respuesta a sus necesidades.

Este sector es cultura de los de abajo, sus productores y consumidores son los mismos individuos.(117)

No es la cultura para ser vendida sino para ser usada. Frente a su opresión y a sus necesidades, los pueblos y en especial los sectores oprimidos, han tenido siempre la posibilidad de elaborar sus propias respuestas.

Los productos culturales de los sectores oprimidos son, según Mario Margulis, respuestas solidarias que forman y expresan la conciencia compartida de su situación. Estas respuestas pueden ser inicialmente apenas un conjunto de símbolos y gestos, costumbres, rituales de comunicación o elementos de tipo narrativo o musical: un poema, una canción, un mito. Las expresiones artísticas creadas y ejercidas por el grupo contienen el comienzo de una toma de conciencia compartida.

Entonces, podemos decir, que la cultura popular, auténtica dentro de un contexto social de dominación y explotación, es el sistema de respuestas solidarias, creadas por los grupos oprimidos, frente a las necesidades de liberación.

(117) Cfr. Glantz, Margo. "Cultura Popular" en Los Universitarios. UNAM, México, agosto y septiembre 1977.

Los medios de comunicación masivos, agentes de la Cultura de dominación, también actúan sobre las bases mismas de creación de cultura popular, dificultando y reprimiendo la comunicación y la solidaridad, condiciones sobre las que se edifican los productos culturales populares.

La cultura popular surge en los sectores populares de la conciencia compartida, aunque en sus comienzos ésta sea una conciencia vaga, poco lúcida de sus necesidades, carencias y opresiones, a su vez genera solidaridad, un lenguaje y un cúmulo de símbolos, que permiten avanzar en la toma de conciencia y en la acción. La forma de conciencia popular - pasa por sus propias creaciones, elaboradas y compartidas por sectores oprimidos a partir de una actividad solidaria.

La Cultura Popular y la Cultura de Masas toman productos, la una - de la otra. Mientras la Cultura de Masas toma productos de la Cultura Popular, los coloniza, los incluye en un nuevo discurso desmitificador. Contribuye a la transformación de la masa en pueblo. La Cultura Popular supone y estimula el ejercicio de la capacidad creadora grupal y su práctica ayuda al pleno desarrollo humano, lo que requiere de romper de los medios técnicos su actual carácter unilateral en cuanto a la dirección de sus mensajes. Utiliza su fabulosa potencia informativa difusora y comunicacional para incrementar la actividad, la participación, el diálogo, la cooperación colectiva en la creación de productos culturales. Siguiendo la idea de George Lukács (118) no sólo se trata de cambiar el contenido, la forma y el significado de los mensajes, sino fundamental-

(118) Cfr. Lukács, George. Historia y Conciencia de Clases. Ed. Grijalbo, México 1969.

mente, transformar el aparato social, tecnológico e institucional en que esos mensajes son producidos y difundidos. Es preciso transformar los medios masivos en instrumentos de diálogo y creación colectiva; extraerlos del control y monopolio de una minoría. No es fácil la reestructuración de los medios de comunicación masivos. En el supuesto de que el avance popular haga posible su control, será necesario aprender a usarlos de una manera nueva.

El aporte que los sectores universitarios, artísticos o técnicos, pueden hacer al desarrollo de la cultura popular, no debe ser desestimado, aun entre los intelectuales y artistas cuyo origen es frecuentemente burgués.

Lo esencial de la cultura popular es su autogestión, el ser libre - expresión de la creatividad popular.

En este proceso, cabe el aporte de quienes manejan técnicas especializadas: cine, teatro, radio, electrónica, sonido y otros muchos campos ligados a la comunicación,

TRANSMISION Y CONSUMO CULTURAL.

Hemos visto ya, que el término "Cultura" suele usarse tanto para hacer referencia a conjuntos muy extensos, por ejemplo: la Cultura Universal, como para hablar de un pequeño grupo, un sector social, una aldea, o una institución. En cualquier caso es legítimo su uso, pero es preciso explicitar su alcance. La cultura de un pueblo, de un sector social, etc., es tributaria de la cultura en su sentido más extenso, regional, nacional o universal. Es dependiente en el plano del lenguaje, de los valores, de las comunicaciones, de los hábitos de consumo, del sistema económico-social y de la historia.

Todo grupo social tiene posibilidades de fabricar cultura, toda clase social y todo conjunto humano pueden generar sistemas de respuestas frente a sus necesidades y a la situación económico-social en que están inmersos.

En la sociedad urbana, el joven tiende más bien a ser fuerza de trabajo asalariada; es decir, a emplearse a cambio de un sueldo, y esto establece una diferencia muy grande, sin embargo adquiere también una cultura a lo largo de la vida y no necesariamente a través de la escuela, sino a través de la familia y de la comunidad, adquiere los elementos que le permiten crear, de alguna manera, riqueza, productos y formas de expresión. El joven en las sociedades urbanas de tipo capitalista como la nuestra, aprende a vender su fuerza de trabajo y a recibir dinero a -

cambio de ello; y con el dinero tiene que adquirir cultura. (119) En es te sentido, se convierte en un consumidor de cultura en vez de ser productor directo de ella. Y es éste el punto central que podría ser el eje de una política cultural orientada hacia la juventud urbana, el intento de devolver a los jóvenes el derecho de ser creadores de cultura y no simple consumidores de formas culturales producidas por otras.

La idea es que la cultura no sea un universo ajeno que el joven adquiere comprándolo en un sistema mercantil, sino que sea parte de la vida creativa del joven; es decir, que el joven tenga las posibilidades reales de ser un creador de la cultura, de ser alguien que ejerce una cultura y no alguien que está sujeto a un mercado de bienes culturales. Impulsar la cultura en el sector universitario, es dar marcha a que una porción de la juventud, además de que cuente con los elementos culturales suficientes para crear, difunda al mismo tiempo esta posibilidad al resto de la población. Posponer la formación cultural es no comprender la nunca, y una nación que condena a la mayoría de sus jóvenes a esta imposición es una nación seriamente mutilada.

En nuestra sociedad los sectores dominantes controlan, monopolizan y ejercen poderosos medios de fabricación y difusión de productos culturales. Por primera vez en la historia, la tecnología ha puesto al servicio de la dominación, medios de tan tremendo alcance y eficacia, como

(119) Cfr. Careaga, Gabriel. Mitos y Fantasías de la Clase Media en México. Ed. Joaquín Mortiz, México 1978.

la televisión, la radio, los diarios, el cine, y la educación; capaces de ocupar la mayor parte del espacio comunicacional, a atrapar y persuadir al individuo y a sus familias. Los medios de comunicación masivos penetran en las casas, sujetan durante largas horas a las personas frente a un aparato, transmiten no sólo mensajes verbales, sino también imágenes de acciones, conductas, tipos de belleza física, formas de prestigio para imitar, etc.

La Actividad Teatral, también puede ser concebida como difusor de la cultura para llevar por medio de sus experiencias información cultural y diversión constructiva. Sin embargo nuestra propuesta consiste y se fundamenta en la sustentación del teatro como padre de los medios de comunicación masiva, pues es el medio de comunicación más antiguo y el más rico de todos. Mientras la prensa empezó a servir a los mercaderes y a los políticos, el teatro sirvió al pueblo entero; fue así un espectáculo para las multitudes. (120)

La televisión parece enfrentar al teatro ante un nuevo reto. Y sin embargo el espectáculo teatral se afirma nuevamente.

Por otro lado el modelo dominante de la cultura, patrocinada por el Estado, ha sido desplazada por la cultura urbana que ordenan y generan los medios masivos de comunicación de la iniciativa privada, cuya in

(120) Cfr. Azar, Héctor. Funciones Teatrales. SEP/CADAC, México - 1982. pág.3-57.

dustria de la conciencia avanza lenta pero segura socavando todo proyecto estatal.

El poder de difusión es una de las características principales de la cultura de masas y es justamente ese asombroso poder el que le otorga la facultad de crear formas culturales dominantes a grupos pequeños de especialistas. En oposición a esta cultura fabricada en esas condiciones se da un proceso diferente de fabricación de cultura realizada por las clases dominadas a partir de su interacción directa y como respuesta a sus necesidades (Cultura Popular).

La cultura de masas, como ya se mencionó, homogeneiza, borra diferencias, genera hábitos, modas y opiniones comunes. Es consumida por todos los grupos sociales y es sobretodo: una cultura para el consumo, es descendente, responde a las necesidades del sistema. (121)

Los productos de la cultura de masas generados en las condiciones económicas y sociales de una formación social capitalista, tienden a asumir la forma "mercancía". (122) En cambio, los productos de la cultura popular son realizados y usados por los mismos individuos, no se venden, son resultados de la solidaridad. Escapan totalmente a la forma mercancía y a la lógica que emana de ella; sus características le son totalmente ajenas.

(121) Cfr. Kornhauser, William. Aspecto Político de la Sociedad de Masas. Ed. Amorrortu, Buenos Aires 1969.

(122) Mercancía es un bien producido para ser vendido, solo secundariamente para ser usado: La producción de mercancías no tiene por objeto principal satisfacer necesidades humanas, sino que se apoya en éstas para lograr su objetivo. Cfr. Bonfil Batalla, Guillermo. Op. Cit.

Los productos culturales fabricados como mercancías, experimentan una deformación en su valor de uso, en relación a su capacidad de satisfacer necesidades humanas. La finalidad que persigue el proceso productor de la cultura de masas no es satisfacer las necesidades de los hombres, sino las necesidades del sistema.

(123)

La cultura es así, uno de los campos más importantes de la lucha de clases, por lo que la transmisión y difusión de ésta, se da como lo ha postulado Althusser, a través de los aparatos ideológicos del Estado (la escuela, la familia, el derecho, etc.). Es este enfoque en el cual se limita la cultura a un papel pasivo.

(124)

El problema consiste en saber cómo, a través de las universidades, se lograría impulsar el desarrollo de la Cultura Autónoma, sin desconocer desde luego las causas y las consecuencias de las otras categorías culturales, aun sabiendo que la universidad, está también ubicada en relación de las clases sociales. Cuando la Universidad Pontificia se creó, fue con la idea de formar una clase gobernante local que proporcionara los servicios intelectuales, culturales, y técnicos que necesitaba la recién fundada colonia para mantener su poder hegemónico. Esta concepción muy ligada a valores religiosos, suponía un determinado nivel y tipo de información cultural que no afectarían gravemente los intereses

(123) Cfr. Bonfil Batalla, Guillermo. *Op. Cit.*

(124) Cfr. Althusser, Louis. Aparatos Ideológicos del Estado. Ed. Pasado y Presente, Buenos Aires 1974.

de la metrópoli. Ciertos conocimientos eran reservados a ciertos grupos de raza y clase y otros sólo eran accesibles para quién pudiera ir a España. Razón fundamental por la que México independiente clausura las universidades, esto no hace sino reflejar las distintas orientaciones - que, entre liberales y conservadores se pretende dar, no sólo a la cultura y a la educación en ese momento, sino al rumbo histórico de la nación. Por eso no deja de ser interesante que sea la clase modernizante del porfiriato la que abra de nuevo la universidad asignándole un papel rector en la vida nacional. Así la concibe Justo Sierra y lo declara en su discurso inaugural.

En ese momento, la década de los veinte, son los gobiernos surgidos en la revolución, quienes asumen la responsabilidad de difundir y apoyar los proyectos educativos y culturales que surgen como consecuencia de las demandas y las inquietudes que nacen de los movimientos sociales de una cultura ligada a las luchas armadas, en los que la lucha de clases se hace más evidente que nunca. Es entonces cuando la cultura y la creación se vuelcan a la calle, a los murales, al campo, a las fábricas, y que las universidades se vuelven refugios de los grupos que componen las clases dominantes. Son éstos los que, en el caso de México, toman la bandera de la autonomía y se refugian en la universidad para combatir algunas de las decisiones más radicales de los gobiernos de la Revolución.

Las universidades hoy más que nunca reflejan en su población, una nueva composición social. No pueden ni deben seguir el patrón de la -

cultura, de su difusión, como espectáculo únicamente. La cultura es un proceso social vivo y como tal hay que entenderlo, aprenderlo, ampliarlo, darlo a conocer. No se trata de escoger entre Mozart y Agustín Lara, entre Neruda y Rigo Tovar o entre Versailles y la Guelaguetza. Hay que entender la interrelación existente en todas estas expresiones, su origen de clase social, geográfico, histórico y valorarlas conforme a esos criterios y a los de la estética.

EDUCACION, MEDIO DE DIFUSION CULTURAL.

Al mismo tiempo que la educación es producto de todo un proceso cultural, es también un medio para difundir la cultura. Los conceptos de Arte, Educación y Cultura son generalmente determinados en función de los valores dominantes y de igual forma lo son las políticas culturales y educativas.

Dos de los objetivos que aparecen en el "Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte", son precisamente:

- "Producir programas culturales y educativos para su difusión en los medios de comunicación masiva, estableciendo una programación que ofrezca una alternativa cultural, y
- Dar especial atención a las necesidades culturales de los niños y de los jóvenes." (125)

(125) Poder Ejecutivo Federal. Op. Cit. pág.22

Se establece que la educación constituye un ámbito fundamental para la transmisión de la cultura, su promoción y difusión. En este intento, la educación será la encargada de promover la afirmación de la cultura comunitaria, aprovechando las experiencias y conocimientos de la población, pero sobre todo provocando la participación activa en su función creadora de la sociedad. Esto significa la solidificación de una cultura propia y autónoma, orientada hacia el desarrollo individual y social, pero que, no por esto, se desconozcan los valores de la cultura universal y en cierta medida cada uno de los sectores y categorías culturales.

Para la construcción de la cultura propia, la educación debe, dentro del plano social, hacer una revisión y un análisis exhaustivo de la realidad, así como comprender críticamente la estructura social y desde luego, que sean los propios estudiantes los que propongan y lleven a cabo soluciones a la problemática en la que se puedan enfrentar; proveerles de medios que les permitan reconocer su potencial, su capacidad transformadora, su medio y sus condiciones. Conjugar la invención científica con la creación artística. De esta manera la cultura adquiere significado si se integra a las experiencias y afanes de cada uno de los que, combatiendo por la existencia, tratan de hacerla más digna para sí y para los demás. Así, el ser humano adquiere una dimensión más intensa y extensa.

La educación como mecanismo de liberación; como generador de transiciones en las estructuras sociales y en los procesos humanos; como fac

tor de movilidad en el pensamiento y de justificación en el trabajo, como medio de difusión cultural, debe entonces, desarrollar la sensibilidad y concientización, respecto a cualquier problema; debe propiciar el desarrollo de la investigación interdisciplinaria que sirva de marco teórico y de referencia a la acción educativa.

El hombre no es una marioneta puesta en escena por las estructuras sociales, y por lo tanto educarlo, no es amaestrarlo, sino dignificarlo mediante retos abordables, graduados y estimulantes, que tomen en cuenta su dimensión psíquica y social, y en general sus posibilidades de creador de cultura, en este sentido, es tal vez cuando la educación sea más un arte que una ciencia o que una técnica, como mucho se ha discutido.

La educación y la cultura, son procesos inseparables, por un lado la educación en su función de difusión cultural, es el medio para llegar a un logro (la cultura) que exprese los resultados de una reflexión viva del hombre en torno a sí mismo y del universo; es una confrontación de pensamientos y sistemas, de métodos y obras, de interacciones y modelos. Es un agente fecundo y un modo de comprensión y de construcción de la realidad.

A pesar de las múltiples aberraciones económicas, políticas, militares y biológicas de la insistente ideología dominante, productos de un supuesto progreso de las civilizaciones modernas. La cultura es hoy y será siempre el mejor baluarte de la acción universitaria, en ella la cultura sólo tiene sentido dentro de un contexto social-educativo.

Una de las características más importantes de la cultura latinoamericana ha sido el papel que en ella han jugado de manera directa las universidades, mediante las tareas de difusión cultural, lo que es una experiencia única; ya que una universidad sin capacidad de interpretar y de producir cultura y sin el respeto que su ejercicio demanda, no es más que un conjunto de piedras en donde vegetan algunos burócratas que han olvidado el arte y el oficio de ser hombres.(126)

Concluyendo, la cultura no existe más que en la medida que es vivida y experimentada en el destino particular de un hombre que lleva una existencia, construye una vida, refleja el universo en su conciencia y participa en su transformación con su actividad.

LA ACTIVIDAD TEATRAL UNA CUESTION CULTURAL.

El hombre esta sólo. La incertidumbre de la vida moderna le desconcierta, le abrumba cada soledad individual. Está lleno de angustia porque siente que no comprende al mundo y que éste no lo comprende a él. Dificilmente logra distinguir su juego, entre las oleadas de propaganda y de publicidad que mecanizan su pensamiento y aniquilan su sentir. Contradicciones en todas las manifestaciones del vivir, que se ve precisado a recibir con irónica sonrisa y acepta a pesar de su molestia interior. Se queda perplejo ante su sejección a la técnica y teme un poco de la esclavitud de la gran industria que lo domina en lugar de liberarlo.

(126) Cfr. Barojas Weber, Jorge. Op. Cit.

El arte que resume la expresión de un espíritu, nos conduce a la liberación de complejos y circunstancias que nos han impedido Ser y Hacer. La actividad teatral es sin duda alguna, un conjunto de acciones y reacciones humanas que nos ponen en contacto con la demás gente, con su modo de ser y de vivir, que nos ponen al encuentro de la cultura.

Desde los orígenes de la humanidad, hasta el actual siglo XX, el teatro ha sido la única y más vigorosa vía visual de los hechos políticos, ni siquiera la guerra, porque la guerra no se ve sino se sufre y además destruye la cultura en lugar de expresarla como en el caso del arte.

La cultura como un proceso permanente se da con la vida propia del hombre y su grupo social. Los conceptos Ser Humano, Sociedad, Nación, Estado, Ciencia, Arte, Religión son expresiones firmemente culturales, formas expositivas de la cultura que nos indican cómo, en qué y para qué sentimos y pensamos. De esta manera la Actividad Teatral es una cuestión cultural, es decir, una pluralidad de acciones y reacciones interhumanas que indican modalidades de sentir y de pensar. Cuestión cultural entendida como acto creador de proyección universal y no como acumulación de datos para sobreponerse a la ignorancia de vivir, ya que sólo serviría para subrayar egocéntricamente el papel singular del hombre "culto".

Por más que un individuo muestre una extraordinaria capacidad y desarrollo en el sentido de un valor y detrimento en otros valores, no po-

drá ser considerado como un hombre culto. (127) Un desarrollo cultural_ de plena integridad, podrá quizá ofrecer al hombre mayores y mejores posibilidades de comprensión de la vida en todos sus aspectos con verdadero sentido de integridad y de sentido vital, humano.

A través del valor artístico, el hombre proyecta en manifestaciones estéticas lo eternamente insatisfecho de su vida, el remanente de su propia apreciación del hombre, del mundo y del universo. En esas manifestaciones también recoge el palpitar de una situación cultural.

La actividad teatral refleja el sentido profundo de la inquietud humana. Como instrumento de cultura, no puede ser imitación de modelos de vida, debe sugerir el encauce de la vida misma. En la actividad teatral, el proceso de pensamiento se torna más claro, es decir las sensaciones son más definidas y distintas. En el vivir a veces se diluyen en fugaces rasgos de intensidad. En la actividad teatral las sensaciones se llenan de poderosa carga afectiva, las imágenes se nutren de elementos más vivos y claros, que permiten producir ideas plenas de nitidez y de contornos exactos.

La grandeza del teatro como proyección cultural, estriba en la flexibilidad y sencillez con que puede producir el impacto de datos in-

(127) Cfr. Girón Cerna, Carlos. El Hombre: ente teatral. Ed. SEP, México 1967.

sospechados en la expresión teatral más sencilla. (128)

El teatro aparece con la vida misma, se vive en una constante actuación. De hecho las primeras formas de aprendizaje obedecen a experiencias que si son retomadas como recurso educativo, nos dan como resultado un teatro, basado en el principio de un desenvolvimiento de juicios de valoraciones que parten de un proceso creador y que puede llevar a más elevados mecanismos como factores de integración cultural, esto es, una integración del hombre en todos los valores. Y no un teatro exhibicionista, con parlamentos memorizados que muchas veces resulta sofisticado.

Es común que se piense en el teatro como una representación formal y que se exijan el mayor número de elementos: escenario, tramoya, luces, vestuario, maquillaje, público, música, etc., sin embargo el teatro no es solamente eso, es algo más, que sin contar con todos esos elementos, es recurso educativo y cultural, que consciente o inconscientemente, se utiliza siempre, a través de toda la vida y en todas las ocasiones.

La actividad teatral no consiste en un libreto memorizado, sino en un proceso de desarrollo de la capacidad expresiva y creativa. Al mismo tiempo, esto implica saber mirar y escuchar, lo que a su vez implica un proceso de atención que parte del todo, hasta descubrir los detalles y a la inversa, una idea del conjunto que se estructura con la reunión -

de las partes. El Teatro exige saber mirar, lo que hace que se eduquen por igual participantes y espectadores, se provoca así, una serie de interrelaciones entre los mecanismos psicológicos, todo siempre en relación al ambiente y características de la comunidad y de los individuos - interactuantes, lo que hace del teatro y caracteriza a la actividad teatral como elemento Educativo-Cultural.

LA PARTICIPACION DEL JOVEN EN EL AMBITO CULTURAL.

Los jóvenes surgen desde siempre y como siempre en una cultura determinada, participando en diferente medida en actividades que los distinguen como un grupo particular, al mismo tiempo que reciben una concepción de la vida y de la sociedad, tienen la intención de modificar estas concepciones, o bien desarrollarlás a través de procesos críticos; otras veces, sino es que casi siempre, operan como objetos pasivos de manipulación dependiendo de la estructura en la que se encuentren y con la que tomen partido en la organización social. Sin embargo la inquietud del joven le llama a cuestionarse el por qué de su situación, y es en la búsqueda de una respuesta que puede también y de hecho lo hace, expresar y declarar ¿qué está pasando? ¿quién soy yo?. El joven se manifiesta y lo hace en grupo, y empieza a tener parte en la historia de la humanidad y suele pensarse que muchas veces se equivoca.

Es a mediados de este siglo cuando la participación del joven es preponderante en los terrenos de la cultura y la política. Todavía hasta los años 50's la sociedad tiene una visión idílica de la juventud, cu

ya característica más relevante era la integración. El paso de la juventud a la edad adulta se esperaba como una transición pacífica; la aparición de los primeros síntomas del descontento juvenil, denominado por los adultos "rebeldía sin causa", empezó en los años 60's siendo una de las características fundamental de los jóvenes la de cambio social. (129)

En nuestra sociedad actual la juventud trasciende a lo meramente psicológico, determinado por el tiempo biológico, y se crea un proceso de fetichización, la noción de "lo joven", concepto que es asociado a lo nuevo, lo moderno, "la moda", el ruido; en contraposición a lo viejo, lo antiguo, lo tradicional, etc.

La juventud inquieta ha buscado y exigido cambios profundos y revolucionarios; la falta de alternativas, la inexistencia de canales formales de participación en la cultura, trae como consecuencia una serie de antagonismos ante las expectativas no sólo de los estudiantes, sino de todos aquellos jóvenes incorporados a la vida productiva. Desde luego, habrá diferencias muy grandes, según el sector de la juventud que estemos considerando, pero nos referimos aquí, a los jóvenes urbanos, específicamente universitarios.

Es necesario recordar, en nuestro breve análisis, los antecedentes y experiencias de la década de los 60's, pues es a partir de este momen-

(129) Cfr. Careaga, Gabriel. Biografía de un joven de la Clase Media. Ed. Joaquín Mortíz, México 1981.

to que los conflictos universitarios toman mayor trascendencia y violencia. En muchas de las universidades de América Latina, y en especial - en las de México, la dinámica de los conflictos universitarios ha mostrado el papel tan importante que tienen en ellos los llamados grupos de presión. Estos grupos tienen en común utilizar indistintamente la violencia, el rumor y la presión directa en los consejos universitarios, para hacer sentir puntos de vista más relacionados con ideologías políticas o con estrategias de política nacional. Los grupos de presión son en realidad asociaciones de jóvenes que se organizan en torno a intereses comunes. Lo característico de un grupo de estos, radica tanto en sus objetivos como en sus procedimientos, su actividad tiende a consolidar y acrecentar el predominio de sus intereses involucrados en el grupo, su campo de acción es muy amplio, no obstante el número de afiliados que lo integran.

No sería justo aislar el conflicto estudiantil de una sociedad que obviamente también tiene problemas. Las reformas universitarias que se realizan de distintas formas para los distintos grupos de la población, se piden y se exigen cada vez con mayor frecuencia. Para un segmento de la población la reforma universitaria, es el cambio de gobierno universitario, la democratización, la apertura, el acercarse más al pueblo; para otros, la reforma significa cambios de planes de estudio, mejores instalaciones, en busca de la excelencia académica o bien para lograr la capacitación de mano de obra calificada y de dirigentes adecuados para el desarrollo industrial del país. (130)

(130) Cfr. Feuer, Lewis S. Los Movimientos Estudiantiles. Ed. Paidós, Buenos Aires 1969.

El joven lucha por definir quién es y en la medida en que comienza a descubrirse, reconoce la posibilidad de conflicto y disparidad entre - su personalidad consciente en surgimiento y el orden social. Cambiar, - mantenerse en el cambio, conservar un sentimiento de desarrollo interior y de un movimiento exterior es esencial para el sentimiento de vitalidad de muchos jóvenes.

A veces el punto de cambio puede estar en la misma persona y el objetivo entonces es ser movido. Así, vemos que durante la juventud, se dispone de los esfuerzos más grandes, auto-concientes de transformación, empleando cualquier medio, religioso, cultural, terapéutico o químico - disponible . Otras veces el objetivo puede ser crear movimiento en el mundo externo, mover a otros.

En la década de los 60's, el "Rock" es precisamente uno de los movimientos de expresión cultural más directo en el terreno musical. La juventud dispuesta a entablar el diálogo con sus semejantes utilizó como arma la música y las palabras.

El "Rock", es el primer eslabon de la airada protesta inconformista, heredada de los jóvenes del sur de norteamérica, encontrando en Elvis Presley "el rey del Rock and roll". Todo esto tuvo su inicio a mediados de la década de los 50's. (131)

(131) Cfr. Pelaez Casablanca, Manuel. "La Juventud y su Música - en la década de los 60's". en Revista de Estudios Sobre la Juventud. CREA, México Año 3 No. 8, julio 1983.

Con la aparición en escena de los "Beatles" en Gran Bretaña, se populariza todo un movimiento social y cultural lleno de una extraordinaria importancia para comprender a la juventud actual del mundo occidental.

El desarrollo de los primeros años de la nueva década de los 60's, abarcó una amplia gama de fenómenos de tipo revolucionarios, los cuales fueron asimilados en su mayoría por jóvenes estudiantes. Jóvenes que maduraron la idea hasta llevarla a cabo, acompañados de LSD y Marihuana, así es como nace esta manifestación cultural. Otras características culturales en esta década, fueron el movimiento "hippie" y las revueltas estudiantiles. Bajo estas premisas se consolida una contracultura, es decir, una cultura nueva en gestación, apoyada por una juventud deseosa de ser tomada en cuenta como factor de cambio.

De esta manera el "rock" funge como una expresión cultural del descontento juvenil que es mediatizado por la acción en los medios masivos de difusión, produciendo un doble efecto: económico e ideológico, en el mercado en que se convierte la población juvenil.

Los movimientos juveniles y estudiantiles de 1968 respondieron tanto a una dinámica generacional como a la problemática específica del país.

Actualmente en las universidades, la influencia del "movimiento es

tudiantil. (*) y de líderes estudiantiles tienen una gran trascendencia. Por eso es importante encontrar canales donde su expresión se haga en forma articulada. Fomentar la participación del joven en la vida cultural.

Tal vez las convulsiones universitarias se deban en su mayor parte a que es uno de los últimos reductos en donde se puede hacer política, - en donde existen el pluralismo ideológico y la lucha política lo permita. Tal vez las universidades sean violentas por muchas razones, en ellas es tan los jóvenes, deseosos de ser escuchados y comprendidos, jóvenes que gritan desesperadamente en favor de su libertad, jóvenes que proclaman - igualdades, jóvenes inconformes, dispuestos a entablar un diálogo con - sus semejantes, que se prestan a utilizar como armas todas las expresiones del arte y las palabras, un ejemplo es la influencia musical en los jóvenes.

La idea es que la cultura no sea un universo ajeno que el joven adquiera comprándolo en un sistema mercantil, sino que sea parte de la vida creativa, y entendiendo a la cultura, no en el sentido restringido de la alta cultura, de las bellas artes, o de los conocimientos más sofisti

(*) Típica expresión de la sociedad y de las universidades de masas, sus demandas pueden ser, o bien, planteamientos de crítica filosófica-política o reducirse a exigencias materiales académico-administrativas.

cados, sino de la forma de conciencia, de la forma de trabajo. Así tal vez, la violencia de las universidades disminuyera si la posibilidad de hacer política con pluralismo ideológico en la sociedad, permitiera que se analizaran los anhelos políticos en otra dirección y a través de otros recursos, uno de ellos el teatro.

CONCLUSIONES

ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA PRACTICA TEATRAL UNIVERSITARIA

La actividad teatral resulta ser un acto creador del arte y de la cultura porque es el resultado de la expresión del hombre. Dentro del aspecto educativo, ésta cumple múltiples funciones que propician el desarrollo de la personalidad y de sus posibilidades de expresión, ya que pone en juego todas las capacidades sensorperceptivas, las emociones y el afecto, las que se manifiestan en uno de los procesos más complejos del ser humano: La creatividad, ésta encierra un comportamiento constructivo-productivo que se proyecta en la acción y realización de nuevas formas con una organización particular, a través del interjuego de varios aspectos tales como: sensibilidad, percepción, expresión, comunicación, reflexión y autoafirmación las cuales forman parte de la formación integral del individuo.

De esta manera, la actividad teatral resulta ser un auxiliar de gran valor al procurar a los jóvenes experiencias que incrementan su creatividad, dando respuesta a sus necesidades de expresión.

Por medio de la práctica teatral, el estudiante de cualquier carrera universitaria adquiere una forma ordenada de proceder, una organización de su pensamiento, de su sentimiento y de su acción; estudiando, es

cribiendo, analizando, interpretando, representando y reconstruyendo su medio en un taller teatral, para llegar de ser posible, a la transformación de su realidad y a la edificación de su cultura.

Para que el joven integre cada una de sus facultades, no como actor, sino como persona, a través del respeto y sentimiento de confianza en sí mismo y con un sentido de seguridad e iniciativa en todas sus acciones y en sus relaciones con los demás, la práctica del teatro es una experiencia educativo-cultural que por sus consecuencias ofrece a los estudiantes que la realicen:

Facilitar la expresión de actitudes reflexivas y constructivas. -
Vivir experiencias que en la vida real no siempre se pueden realizar.

Permitir reconocer el potencial y la capacidad de crear y transformar el medio y las condiciones, logrando la asimilación de más conocimientos metodológicos susceptibles de generalizar.

Deshinibir y poner en libertad movimientos y sentimientos, a través de todo el cuerpo, evitando conductas y movimientos estereotipados.

Promover la presentación de un segmento de la realidad para su observación, análisis y comprensión, estipulando la búsqueda de soluciones y decisiones.

Permitir poner en práctica técnicas y actividades de aprendizaje -

funcionales a las necesidades psicológicas que enriquezcan la autoestima y la identificación.

Favorecer el trabajo en equipo, la distribución de tareas, reforzando el sentido de seguridad social y fomentando las relaciones humanas.

Reafirmar o modificar formas de conducta dentro de un contexto socio-cultural, sirviendo a su vez como expresión de la cultura del hombre

Propiciar actividades para que el estudiante se incorpore con mayor interés al proceso académico, reflexione, razone y haga propocisiones, dialogue, discuta, fundamente y organice su pensamiento.

Proponer la observación analítica y objetiva en la detección de conflictos, y en la búsqueda de acciones transferibles a la realidad.

Facilitar la comunicación y la cooperatividad en todas las acciones y actividades de la vida escolar, familiar y social.

Contribuir a la recreación y creación de la propia cultura, analizando y valorizando cualquier expresión de la cultura universal.

Promover la toma de conciencia que no sólo informa, sino que también forma

Servir de espacio retroalimentador, haciendo uso del tiempo libre.

En resumen, el teatro establece las secuencias metodológicas que la experiencia teatral exige como recurso o medio didáctico.

Consecuencias que favorecen el desarrollo e integración de múltiples capacidades humanas y que hacen que el joven eleve su autoimagen adquiriendo confianza en sí mismo. Concluyendo, el teatro Educativo-Cultural es una actividad fundamental, conjunto de eslabones, para la formación integral del ser humano.

Dentro del complejo proceso de enseñanza-aprendizaje que sucede en el aula, el teatro también viene a ser un valioso recurso, superando otras muchas técnicas de la enseñanza, favoreciendo así la consecución del aprendizaje, aspecto que tanto preocupa a profesores. El teatro ofrece una de las experiencias más ricas y complejas que sirven al estudiante para la adquisición del aprendizaje, propiciando actividades para que éstos se incorporen con mayor interés al proceso curricular mediante la dramatización de acciones o situaciones educativas que ilustren en forma tangible los contenidos académicos, contemplando las siguientes consideraciones:

- Situar un objetivo por alcanzar.
- Orientar la atención del estudiante para la construcción del conocimiento.
- Enriquecer el contenido del aprendizaje.
- Propiciar respuestas productivas, identificando, descri-

- minando y jerarquizando problemas.
- Organizar el conjunto de acciones secuencialmente, revisando, estudiando e investigando la realidad.
- Ordenar la actividad y el esfuerzo planteado hipótesis de solución.
- Ayudar a la transferencia maestro-alumno, reconociendo y explicando cada uno su situación.
- Externar las necesidades del estudiante en función del contenido, su relación a éste y aplicando en la vida cotidiana la información y formación concebida.

SUGERENCIAS PEDAGOGICAS PARA TEATRO EDUCATIVO-CULTURAL.

Permitir que los estudiantes expresen sus inquietudes, a través de talleres de actividad teatral. Donde el coordinador de éste, posea una formación completa, contando con conocimientos pedagógicos, psicológicos y teatrales, evitando toda clase de actitudes autoritarias que puedan - desvirtuar los fundamentos y principios del proceso espontáneo.

Organizar conferencias, mesas redondas, etc., en donde se pueda - orientar a todo el cuerpo de instructores sobre las consecuencias de la práctica teatral, invitando a participar investigadores de teatro y de - educación para fundamentar la viabilidad de un taller teatral no como - institución artística sino como un espacio promotor de ideas y vivencias juveniles.

Organizar un contenido-programa de actividades, con un enfoque di-

dáctico, pero que sea flexible a desarrollar la actividad teatral, y en donde cada grupo planifique su propio programa, ya que cada grupo reclamará uno nuevo.

Pugnar por un comité estudiantil sobre actividades artístico-culturales en coordinación con el departamento de difusión cultural de la escuela, para promover y planear actividades con un sentido de formación integral y no únicamente con la idea de lucimiento externo, del trabajo con ellos obtenido.

A través de la acción pedagógica contribuir a unificar un criterio respecto de los objetivos humanísticos y el carácter curricular de todas las actividades artísticas que se impartan dentro de la institución, para orientar hacia ellos los planes de trabajo escolar.

Invitar a todos aquellos alumnos que ya practiquen o que hayan practicado esta actividad para exponer sus puntos de vista en razón de la experiencia que les ha brindado el teatro como actividad educativa. Propiciando así, el intercambio interdisciplinario de experiencias.

Participar conjuntamente con los estudiantes en la administración del tiempo libre, estructurando dentro de los horarios, la actividad teatral, para que el alumno realice acciones constructivas-productivas, aprovechando al máximo los beneficios que dicha actividad le proporciona.

El taller teatral, deberá contar con las herramientas propias de -

un oficio, que le permitan al participante crear su propia escenografía, vestuario, texto, música, etc. cuando sea necesario y donde pueda jugar al "como si", permitiendo el coordinador del taller toda manifestación de acciones que el estudiante quiera expresar y presentar ante un público. Por lo que se le podrá enseñar técnicas de actuación, de voz, de improvisación, de expresión corporal, ejercicios de expresión libre, etc. Enseñándolo también a la recepción de críticas.

Para cada una de las sugerencias el pedagogo, deberá tener participación, poniendo en práctica todas y cada una de las funciones de su profesión, así mismo como coordinador del taller teatral. Y desde luego, como promotor de la formación profesional, deberá utilizar al máximo los recursos y técnicas didácticas y en estos incluir el teatro como fuente de experiencia de aprendizaje.

El teatro Educativo-Cultural deberá ser una alternativa abierta a la puesta imaginaria del conflicto del hombre, pero no sólo mostrando realidades, sino enseñando a transformarlas. El joven espectador después de la problemática social, al convertirse en activador del teatro, se vuelve multiplicador de otras tantas posibilidades culturales.

SUGERENCIAS PARA POSTERIORES INVESTIGACIONES.

Extender el teatro educativo-cultural a todos los sectores y niveles de la población, favoreciendo la creación de talleres y fundamentando programas de educación artística.

Proponer diversos enfoques técnico-operativos para la actividad teatral educativo-cultural.

Que la actividad teatral se fundamente en los principios de la pedagogía moderna y en la identidad cultural, reconociendo la pluralidad de las culturas y profundizando sobre el papel que juega la educación y el teatro en esto.

Elaborar y proponer programas de formación didáctica para el desarrollo cultural y de la actividad con un sentido más profesional. (No de la actividad, sino de la promoción de ésta).

La actividad teatral como parte del proceso educativo, podría considerarse como un factor para la socialización del arte mexicano, si sus objetivos fuesen orientados hacia el rescate de nuestra identidad y nuestros propios valores sin que esto quiera decir que rechazamos las experiencias y enseñanzas que nos brindan las manifestaciones artísticas de que se compone la cultura universal.

Señalar desde un punto de vista pedagógico, las responsabilidades

de cada una de las instituciones que desarrolla e impulsa la actividad teatral en nuestra sociedad educativa y marcar claramente las diferencias de cada experiencia teatral según los objetivos y finalidades que la alienten.

Pugnar por la creación de una área pedagógica del arte, donde el carácter de la actividad teatral no esté en manos de maestros improvisados. Sino que sea gente capaz de elaborar planes y programas conjuntamente con los alumnos.

ANEXOS

Con el fin de retroalimentar los planteamientos y fundamentos teóricos de la tesis, se han seleccionado algunas aportaciones relacionadas al tema de estudio, que por su procedencia y contenido nos parecen altamente reiterativas en importancia.

En primer lugar, presentamos una fusión de ideas y sentimientos, expresión genuina de un joven de 25 años de edad, - quien a través de la cual revela la incongruencia y la obsolescencia de una sociedad importadora de modelos de vida, ajenos a su propio proceso histórico, denotándose la incorformidad hacia un mundo lleno de atavíos que no corresponden a las necesidades del joven, de su ser y de su existencia. Esto es lo que en esencia encontramos en "Hoy soy joven", sentimiento que quizá es común, entre los jóvenes de hoy y tal vez de siempre.

Un segundo anexo, se constituye por tres opiniones que responden a cuatro interrogantes aplicadas a estudiantes de enseñanza superior de diferentes carreras, pero que los une un sentimiento común, que es la actividad teatral. Independientemente de su vocación y actividad profesional.

En el tercer anexo, encontramos algunos objetivos que aparecen en el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988, y también algunos de los mensajes y planteamientos en torno a los jóvenes enunciados por el presidente Miguel de la Madrid H. durante su campaña electoral (1982).

Finalmente, presentamos un comentario publicado en la Revista "Tiempo Libre" de octubre de 1985, por Bruno Bert, donde hace referencia a los sismos ocurridos en septiembre del mismo año y al teatro como muestra de una necesidad terapéutica.

ANEXO 1

HOY SOY JOVEN

ESTE ES EL LLAMADO PLANETA TIERRA (EN SU ERA "MODERNA"), EN DONDE YA TODO ES INCIERTO E INDURABLE, AUN EXISTEN COSAS.. PERO NADA ES COMO ANTES...

LOS MUROS GRISES QUE CONFORMAN A LAS CIUDADES YA NO PERMITEN VER LO QUE ANTES HABIA. LOS JOVENES SE PREGUNTAN QUE PODRIA HABER SI TODO ESTO NO FUERA GRIS. LOS VIEJOS SE QUEJAN DE QUE LO QUE AHORA ES, YA NO ES COMO ANTES. A LA VEZ LOS JOVENES NO ENTIENDEN EL ENOJO DE LOS VIEJOS, PUES SIENTEN QUE ESTE, HOY ES SU MUNDO Y QUE EL MUNDO DE LOS VIEJOS FUE AYER. PERO...

¿CUAL ES EL TIEMPO DE C/U, SI AHORA EXITEN?

LAS LLAMADAS "CIUDADES PRINCIPALES SON LOS CENTROS Y CAUSA DE TODO ESTE CAMBIO, ES EN DONDE EXISTEN UNA CARRERA V.S. EL TIEMPO, - DONDE SUS POBLADORES VIVEN PARA SOBREVIVIR.

COMO POR TODOS USTEDES, YA HS SABIDO HUBO GUERRAS MUNDIALES, QUE POR LO VISTO NO MEJORO NADA LA SITUACION , ¡AL CONTRARIO! TODO IRREMEDIABLEMENTE SE VIENE ABAJO. CAUSANDO A LOS VIEJOS TERROR A LOS

JOVENES INSEGURIDAD. LOS VIEJOS -- SIEMPRE SE QUEJAN Y LOS JOVENES AHORA YA NO TIENEN IDENTIDAD PROPIA PUES LA GUERRA A CONSECUENCIA, A ROTO CON LO QUE LOS JOVENES PUDIERAN IDENTIFICARSE, ES DECIR: ¿CUAL ES EL SENTIDO DE VER VIEJOS QUEJANDOSE, DE SER JOVEN, DE ... SER?

PORQUE SI LOS VIEJOS NO LO SABEN, ¿PORQUE LOS JOVENES HAN DE SABERLO? SIN EMBARGO, AMBOS SE DAN CUENTA DE QUE EXITE UN ROMPIMIENTO. ASI QUE AMBOS DECIDEN BUSCAR UN CAMINO DIFERENTE.

EL VIEJO. HA DECIDIDO QUEJARSE Y VIVIR EN EL PASADO, TAL VEZ NO TODOS, - PERO LOS QUE NO QUIEREN, NO LES INTERESA SABER EL PROCESO POR EL CUAL PASA EL LLAMADO DIA.

¡ HOY !

LOS JOVENES, LEJOS DE SABER PENSAR - (PUES NO ESTAN ACOSTUMBRADOS, SINO - ACONDICIONADOS), CONCLUYEN QUE DEBEN VIVIR EL MOMENTO, Y PARA ESTAR REALMENTE SEGUROS DE ELLO, HAN CONCLUIDO QUE SOLO POR MEDIO DE LAS SENSACIONES SE COMPRUEBA QUE HOY LO ESTAN SINTIENDO QUE HOY LO ESTAN VIVIENDO, QUE HOY ESTAN DEMOSTRANDOSE QUE EXISTEN.

¿ PARA QUE ? ¡QUE IMPORTA! ¡AUN NO LO SABEN! PERO AL MENOS POR HOY SABEN QUE EXITEN. ¡ SON JOVENES !

POR FIN EL JOVEN PIENSA, ES DECIR EMPIEZA A PENSAR (DESORDENADAMENTE, SIN BASES, PERO CON RESENTIMIENTOS), Y CONCLUYE QUE: COMO NO PUEDE SENTIR LO QUE YA NO EXISTE Y QUE SERA UN VIEJO MAS A SU PESAR, DECIDE QUE SO LAMENTE LA SENSACION DE ESTAR HOY - LO SEGUIRA MANTENIENDO EN PIE. PERO...

- ¿ COMO VIVIRE HOY ?
- ¿ COMO SABRE QUE HOY EXISTO ?
- ¿ COMO PODRE SENTIRME LIBRE ?

Y A PARTIR DE HABER ENCONTRADO LA PA LABRA LIBERTAD, LOS JOVENES TRATAN DE INTUIR EL SIGNIFICADO DE ESA PALABRA QUE HOY ES UN IDEAL Y LA ADOPTAN COMO BANDERA. ES DECIR HAN TENIDO QUE ADOPTAR UNA PALABRA ABSTRACTA PUES LO QUE PUEDEN HOY VER Y PALPAR ESTA DIVIDIDO Y SOLO AHORA LOS ALIADOS DE LOS VIEJOS PUEDEN POSER.

PARECERA QUE EN TODO ESTO EXISTAN SE RES BUENOS Y SERES MALOS...

HERMANO, ESTAS EQUIVOCADO PUES TODOS SOMOS SERES... LUEGO: ¡EXISTIMOS! - (AYER, HOY Y MAÑANA).

AHORA LOS JOVENES HAN INTUIDO LA VERDAD, LA RAZON DE SER (AYER, HOY Y MAÑANA), HAN CONCLUIDO QUE PARA PODER VIVIR HOY Y PODER SENTIR QUE EXISTEN, HABRAN QUE ESTIMULAR LOS SENTIDOS Y ES AQUI Y A PARTIR DE HOY QUE DECIDEN ROMPER CON LA GENERACION ES DECIR: LO

QUE HASTA HOY GENERABA HA DEJADO DE HACERLO PARA CREAR -- OTRA MANERA DE HACERLO.

¿ COMO ES ESTO ?

-EL VIEJO OBSERVO SU TIERRA Y DECIDIO QUE HACER C/ELLA.

-EL JOVEN OBSERVA QUE SE HA HECHO C/LA TIERRA Y CONCLUYE QUE EL UNICO Y REAL ESPACIO LIBRE QUE LE QUE DA ES SU INTERIOR.

.. POR LO TANTO:

- . INTROVERSION
- . NEGACION
- . IDENTIDAD PROPIA
- . COMUN - ICACION
- . SENTIDO
- . UNIFICACION

PERO ESTO SOLO SE DARA SI ANTEPONEN:

- . ROMPIMIENTO DE GENERACION
- . PROTESTA
- . LO CONTRARIO
- . REBELDIA
- . NEGANDO LO HASTA HOY ESTABLECIDO.
- . INSENSIBLE
- . DECADENTE
- . REMEMBRANDO
- . ANGUS...
- . ¡ SIN PIEDAD !
- . HOY YO SOY JOVEN
- . HOY SON QUIEN TIENEN FUERZA NO IMPOSICION.
- . HOY SOY QUIEN NO SE CANSA

- . HOY SOY FLEXIBLE COMO AL UNIVERSO
- . HOY SOY EXPRESIVO PUES AUN NO HECHO RAICES.
- . HOY SOY LIBRE PORQUE NO SOY EXCLAVO DE MIS RESPONSABILIDADES.
- . HOY DESCUBRO PORQUE NO SOY CAUTELOSO.
- . HOY RETO AL MAS GRANDE PORQUE NO HE COMPETIDO.
- . HOY CREZCO PORQUE NO HE SIDO SOMETIDO.
- . HOY MIRO DE FRENTE A LOS OJOS PORQUE NO HE SIDO INTIMIDADO.
- . HOY SOY RICO PORQUE NO TENGO PROPIEDADES QUE SERIAN CONTADAS.
- . HOY QUIERO EXPERIMENTAR PORQUE NO ESTOY ARREPENTIDO.
- . HOY NO ME IMPORTA PORQUE TENGO ASEGURADO EL MAÑANA (PUES SOY JOVEN)
- . HOY NO TENGO QUE APRENDER PORQUE SOY INEXPERTO
- . HOY PUEDO REIR PORQUE NO ENTIENDO NADA.
- . HOY PUEDO QUERER PORQUE NO ESTOY LIMITADO.
- . HOY SOY INTREPIDO Y SOBERBIO PORQUE NO HE CAIDO
- . HOY CONOZCO MI SER PORQUE NO CONOZCO EL EXTERIOR

P E R O . . .

REPITO: SOLO EL JOVEN INTUYE PUES NO ESTA ACOSTUMBRADO A LA EXPERIENCIA...

HEMOS CRECIDO YA SIN UN SENTIDO REAL DE LA MORAL, ¡LOS JOVENES! NO TIENEN IDENTIDAD, SON NEGADOS POR LOS ADULTOS Y EL MUNDO DE HOY PERTENECE AL ADULTO ¿Y LOS JOVENES? ¿PARA QUE SIRVEN?

¡HA! PUES CIERTAMENTE ES FACIL DE DECIDIR SU PORVENIR.

-O SE ADAPTA AL JUEGO DE LA AUTODESTRUCCION DE LOS ADULTOS Y SE HACEN PODEROSO, COMO ELLOS...

-O SI BUSCA UNA NUEVA OPCION Y LUCHA POR UNA IDENTIDAD PROPIA, QUEDARA RESAGADO, NEGADO Y OPRIMIDO.

MARIO MARINO

Escuela Nacional de Estudios Profesionales - Avacón.

Planificación para el desarrollo Agropecuario.

2do Semestre.

1.- ¿Qué importancia tiene la actividad teatral para mí?

Para mí, el teatro es parte de mi vida y de mi vivir diario. Desde chico siempre tuve la inquietud de dedicarme aunque sea como amateur a esta rama de las bellas artes, y desde que me he dedicado a esto ya no lo puedo dejar, es algo así como un alimento, como el aire que respiro, como todo, algo bastante complejo, para quien no o quienes no lo entienden, pero bastante concreto para quienes han vivido dentro de este mundo, pero vivido profesionalmente.

2.- ¿Cuál es el objetivo que persigo al estar en un grupo teatral?

Poder conocerme y descubrirme más, saber que soy capaz junto con mis compañeros y maestros, de hacer cosas que los demás no pueden.

Además de esto canalizar todas mis inquietudes de una forma positiva, poder convivir con personas con las cuales puedo hablar en mismo lenguaje y donde la forma de ser de cada quien no abusta a nadie, pues, como se forma algo tan solidario en la dinámica grupal, todos nos aceptamos a todos.

Dejar prejuicios e injurias, temores y solamente (Somos) Soy.

3- ¿Puede cualquier persona joven participar en un grupo de teatro?

Esta es una pregunta de bastante importancia.

Bien, para contestar a dicha cuestión dividiré mi respuesta de la siguiente manera:

1) Saber y estar consciente de qué es la juventud y qué es ser joven?

2) Claro que cualquier persona joven puede hacer teatro, pero no cualquiera tiene el aguante ni las ganas, ni la entrega para poder permanecer, si esta es la palabra, permanecer en un grupo de teatro, ya que este es como un amante, el cual exige todo, a cambio (aparentemente) de nada y se necesitan bastantes agallas para poder entregarse y vivir para el teatro.

* La juventud física muchas veces engaña tanto como las cejas o cuerpos bonitos.

* La juventud no se lleva en el cuerpo, se lleva en el alma.

3) Cuando un "joven" quiera entrar en un grupo de teatro, se le debe hacer conciencia de que todo es puro teatro, si no lo comprende así mejor que no perturbe el trabajo de sus demás compañeros y le deje el lugar a al quien, aunque sea mayor de edad, pero que en verdad quiera, le guste y ame el teatro.

2) Por último, creo, pienso y siento que es bastante discriminación hacia personas a dultas que desearían ser miembros de un grupo teatral o de teatro, pero que dichos grupos, al tener un cierto límite o tener una política de aceptación, pierden muy buenos elementos y aceptan otros que no valen la pena.

4-¿ Qué relación existe entre el teatro y mi actividad profesional?

MI carrera es, para realizarla, en el campo y en el campo no solamente se puede encontrar campesinos (aunque la redundancia), se puede encontrar gente que quiera y tenga ganas de hacer teatro; hijos de campesinos y campesinos mismos.

Además, un profesionalista, al convivir y vivir en tal o cual comunidad, esbo, ranchería, colonia, Tamese como quiera, debe estar capacitado, por su educación multidisciplinaria, no tan sólo para trabajar dentro de su área sino también, llevar un esparramamiento a la comunidad y a la sociedad.

Pues bien, dentro de mi carrera y trabajo, estaba también, no sólo el llevar cambios para un mejor vivir, también estaba el llevar un esparramamiento a la comunidad donde me desarrollase.

Para esto se tiene que debe uno de prepararse, dentro de mi formación teatral que ha sido básicamente, en las cuatro áreas más importantes: Dirección, Actuación, Dirección y Dramaturgia, se me ha capacitado en las diversidades de cada una de estas mismas.

Así pues en los dos últimos años de mi vida me he empapado teórica y prácticamente en la vida y el ambiente teatral.

Como cualquier disciplina, siempre hay que seguir preparándose, superándose, entregándose y luchando por ser y existir, el teatro enseña a ser y a existir!

Además, nos ayuda a conocer a nuestros semejantes y a poder comprenderlos y relacionarnos mejor.

"El teatro es un pequeño mundo de:
Disciplina, Orden, Rutina, Meticulosidad y Amor".

Ingrid Bergman.

Si en una persona y en un grupo no existen las cinco palabras anteriores, ni es un teatro, ni se puede conformar ese pequeño mundo donde se encuentra uno con otra familia...

1.- Lo considero de gran importancia para mí porque mi experiencia personal me ha enseñado que la actividad teatral influye en la formación del individuo desde el punto de vista humano y sensible.

Por otro lado en el teatro se pueden hacer cosas que en la vida diaria están prohibidas.

2.- Quiero aprender a trabajar en grupo, y el hacer obras de teatro en un grupo requiere de trabajo y organización esto reporta beneficios tanto en la vida profesional como social.

3.- Sí, y considero que la edad no tiene importancia; lo que necesita quien quiera estar en un grupo de teatro es el deseo de comunicar y expresar, lo que nos debe impulsar a ser partícipes de la actividad teatral hecha en grupo.

4.- Yo estudio periodismo, y considero al teatro como un canal de información importantísimo, por lo tanto la relación entre el teatro y mi futura actividad profesional es bien estrecha, tan estrecha que de algún modo son lo mismo.

1.- ¿Qué importancia tiene la actividad teatral para mí?

Para mí es muy importante, ya que me involucra en un medio que es desconocido para mí, pero que a la vez es muy importante ya que fue una de mis metas al entrar a la UNAH y en el taller se respira un ambiente en el cual todo es amistad y compañerismo.

2.- ¿Cuál es el objetivo que persigo al estar en el grupo de teatro?

Primera que nada, participar en lo que es en sí el teatro. El hecho de estar en un taller de teatro me satisface enormemente. Y en segundo lugar para realizarme y conocerme a mi mismo y descubrir también mis inquietudes.

3.- ¿Puede cualquier persona joven participar en un grupo de teatro?

Ya lo creo que sí, porque para esto no tiene nada que ver, aunque influya un poco, el que se sea joven, viejo, niño, señora, etcétera.

4.- ¿Qué relación existe entre teatro y la actividad teatral?

Mucha, porque el teatro me ayuda a relacionarme, tanto con mis mismos compañeros, como con los de otras profesiones, aunque casi me deja tiempo para estudiar.

Ingeniería
4º Semestre.

ANEXO 3

Dentro de los objetivos del Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988 queremos destacar los siguientes:

"Producir programas culturales y educativos para su difusión en los medios de comunicación masiva, estableciendo una programación que ofrezca una alternativa cultural.

Dar especial atención a las necesidades culturales de los niños y de los jóvenes".

Dentro de las líneas de acción encontramos:

"Se buscará que los medios masivos de comunicación sean un apoyo efectivo para el aprovechamiento del tiempo libre, se cuidarán en coordinación con las autoridades competentes; los aspectos temáticos, impulsando la difusión y revaloración de nuestro patrimonio cultural, las tradiciones populares y el conocimiento de la cultura universal.

Se enriquecerán los contenidos culturales de la Educación en todos sus niveles y modalidades. En forma paralela, se capacitará personal para el desarrollo cultural y la educación artística, buscando un mejor aprovechamiento de la capacidad del magisterio para la promoción cultural. - Se brindará capacitación en las materias artísticas a los profesores normalistas y capacitación técnico-pedagógica a los profesores que se han formado en las escuelas de Arte".

A continuación citaremos textualmente algunos mensajes y planteamientos en torno a los jóvenes anunciados por el Presidente Miguel de la Madrid en su campaña electoral.

"Depositaria e impulsora del conocimiento, la Educación Superior no podría, a riesgo de poner en entredicho su propio desarrollo, dejar de someter a crítica el propio trabajo académico. Se condenaría así mismo la mediocridad del aprendizaje ritual. México necesita de universidades vivas. Que nunca languidezca el entusiasmo juvenil por el análisis, la polémica y el diálogo continuo...
... Es también característica exigible a toda institución de cultura superior un profundo nacionalismo, que sin hostilidades y sin exclusivismos reafirme y desarrolle el ser nacional."

La universidad necesariamente esta ligada a las grandes tareas de los tiempos nuevos. Concibo a las universidades como factor fundamental del nacionalismo revolucionario y de la renovación moral de la sociedad...

... Las Universidades son un factor fundamental en el desarrollo de un país...

México es un país de jóvenes, uno de los mayores desafíos del presente consiste en que nuestra sociedad sea capaz de integrar la fuerza creativa de las nuevas generaciones a las grandes tareas nacionales. Hacerlo supone ampliar considerablemente el sistema educativo y el mercado de trabajo. Supone también, que tengamos la capacidad de transmitir a la juventud los valores, que sustentan el nacionalismo y la rica tradición cultural que hemos creado a lo largo de los siglos.

... A pesar de que reconozco que la juventud es un grupo de sociedad que merece atracción especial porque tiene características diferentes a los otros grupos, no perdamos de vista que forma parte de toda la sociedad mexicana, que niños, jóvenes, adultos y ancianos vivimos los mismos problemas, que son los problemas nacionales.

Estoy de acuerdo en que todo Estado requiere de una política, explícita ante la juventud.

Sabemos que los jóvenes tienen, en nuestro sistema social y político, las mismas garantías y derechos de todos los mexicanos; pero indudablemente hay cierto tipo de derechos que conviene subrayar. En mi opinión, el derecho a la educación, capacitación y adiestramiento, recreación, deporte y trabajo, son los que debemos subrayar de manera especial frente a la juventud.

Debe ser, por encima de todo, una educación que dé a nuestra niñez y a nuestra juventud el orgullo de patria, el sentido de nacionalismo, el sentido de la historia...

Debe ser, por tanto, eminente nacionalista: Debe ser una educación que eduque para la libertad para la democracia y para la justicia.

La juventud, por naturaleza y por temperamento, es un grupo inconforme dentro de la sociedad. Solamente en una juventud que nace muerta, que nace inerte, no existe el legítimo sentimiento de la inconformidad porque todavía no somos totalmente independientes; porque todavía falta que la libertad beneficie a todos los mexicanos...

La juventud que por naturaleza es auténtica, limpia, y rebelde, constituye la mayor fuerza revolucionaria del país.

No basta una sociedad independiente para integrar el proyecto nacional que requiere la Revolución Mexicana. También necesitamos demostrarle a la juventud que en lo más profundo de nuestro ser está el amor a la libertad, esa posibilidad del ser humano de autodeterminar su propio destino.

no, que es nuestra forma de vida y que defendemos y ampliamos en todas nuestras luchas. Esta libertad no es un valor abstracto, y se refleja en todas y cada una de las garantías constitucionales; libertad de tránsito. Del mismo modo, esa libertad debe ser definida frente a actos autoritarios que rebasen el marco del derecho.

Es necesario que demos atención necesaria a nuestra juventud; que les demos facilidades de educación, de recreación y de esparcimiento, ampliando las facilidades culturales y las facilidades educativas.

Es a través de la educación, de la recreación en el deporte y en la cultura, como se puede ofrecer a los jóvenes el uso provechoso del tiempo libre...

... La juventud tiene como función fundamental conocer el mundo y hacerlo a su estilo. La juventud debe, en consecuencia, tener un espíritu de superación conforme a sus principios ideales... la juventud debe desarrollar sus propias potencialidades, y la principal es la capacidad del ser humano para conocer la verdad. Conocer la verdad es prepararse; conocer la verdad es también poder disfrutar de la belleza del arte; conocer la verdad...

... Creo que las instituciones de educación superior son fundamentales para el fortalecimiento de nuestra cultura nacional, tanto en el aspecto de preservación y transmisión de los valores culturales, fundamentales de México, como también en el proceso de recreación constante que debe caracterizar a la actividad cultural.

... Escencia de la cultura es la libertad...

Considero que los estudiantes universitarios, en su mayoría sobre todo cuando ya se encuentra en la etapa de las carreras profesionales, tienen al mismo tiempo la calidad de estudiantes y de ciudadanos de la República. En consecuencia, tienen pleno derecho a participar en los procesos políticos nacionales a nivel municipal, estatal y federal.

... No encuentro incompatibilidad entre ser un buen estudiante universitario y un buen ciudadano, al contrario, yo diría que para ser un buen estudiante universitario se requiere ser ciudadano pleno de la República".

MIGUEL DE LA MADRID H.

ANEXO 4

TEATRO Y SISMO
UN ACTO DE VOLUNTAD

BRUNO BERT

"Hay momentos claves en la historia de cada pueblo y de cada comunidad donde el arte, y dentro de ella el teatro se muestra con una consistencia de necesidad tan fuerte como el alimento o las medicinas: son los momentos de crisis, de catástrofe, de guerras. Es como si las circunstancias del entorno limpiaran de todo elemento accesorio al hecho de la creación dejándola como forma profundísima de vinculación entre los hombres, más allá del dinero, del poder o del prestigio.

Esto, que lo podemos rastrear como una constante en la historia de la humanidad, se dan una vez más entre nosotros en el instante en que un sismo ciega miles de vidas y deja otras docenas de miles en la más absoluta orfandad material. Allí donde hay campamentos, albergues, guarderías; allí donde están reunidos los más afectados, allí donde tiene su sede CADAC, vemos un itinerario de grupos artísticos -en muchos casos también ellos afectados en sus casas y pertenencias -tratando- de entregar, en las condiciones que sean, el producto de su trabajo, junto con el agua potable, los alimentos y las ropas. Y lo que es importante, recibidos con la misma urgencia y la misma gratitud. Y hay en esa posición solidaria una profunda humildad: el valor de estar juntos, unidos por un acto de creación que es, en definitiva, un acto de voluntad en torno a la vida.

Se podrían dar nombres, muchos nombres, de los que en los últimos días han participado en forma individual o grupal en estas brigadas, coordinados por las instituciones del estado o en forma directa con los líderes naturales de las zonas afectadas. Pero tal vez lo más importante es el grado de anonimato que esto cobra, como los miles de ciudadanos que dieron sus brazos para la remoción de escombros, que nadie conocerá nunca, pero que todos sabemos perfectamente que estuvieron y que fue gracias a ellos que tantas vidas se salvaron. Es el hombre que se da al hombre, desde cualquiera sea su especialidad. En el caso del arte, eso que parece tan superfluo muchas veces, se redimenciona aquí como una de las necesidades más vitales del hombre. Aquella que da cabida, dentro de una realidad áspera y muchas veces trágica, a la esperanza y a los sueños, que

todavía y siempre existirán entre los hombres. Un espacio - al espíritu manifestado por concretos actos materiales, de - horas y esfuerzos entregados a ser con los otros, para que - juntos emerjamos de un momento de oscuridad hacia las posibi lidades que ya se plasman en reconstrucción".

BIBLIOGRAFIA

1. ABBAGNANO, N y VISALBERGHI, A. Historia de la Pedagogía. Ed. FCE., México 1984.
2. ALTHUSSER, Louis. Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado. Ed. Quinto Sol, México 1982.
3. ARRONIZ, Othón. Teatro de Evangelización en Nueva España. Ed. UNAM., México 1979.
4. AZAR, Héctor. Funciones Teatrales. SEP/INBA., México 1982.
5. AZAR, Héctor. Teatro y Educación primaria, media y superior SEP / INBA / UNAM., México 1975.
6. BALLESTEROS Usano, Antonio. La Adolescencia. Ed. Patria -- México 1965.
7. BALLY, Gustav. El Juego como Expresión de Libertad. Ed. -- FCE., México 1980.
8. BAROJAS Weber, Jorge. La Enseñanza como vínculo entre la investigación y la extensión universitaria. Ed. UNAM., México 1982.
9. BAUDOUIN, Charles. [Tr. Marcos Fingerit]. Psicoanálisis del Arte. Ed. Psique., Buenos Aires 1960.
10. BEJAR Navarro, Raúl. Cultura Nacional, Cultura Popular y Extensión Universitaria. Ed. UNAM., México 1979.
11. BLAUG, M. La Educación y el problema del empleo en los países en desarrollo. Ed. OIT., Ginebra 1973.

12. BLEGER, José. Temas de Psicología y Grupos. Ed. Nueva Visión., Buenos Aires. 1980.
13. BONFIL Batalla, Guillermo. "Lo propio y lo ajeno". en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. México, agosto 1982.
14. BRAUNSTEIN, Néstor A. A medio siglo de el malestar en la cultura de Sigmund Freud. Ed. Siglo XXI, México 1985.
15. CAREAGA, Gabriel. Biografía de un joven de la clase media. Ed. Joaquín Mortiz, México 1981.
16. CAREAGA, Gabriel. Mitos y Fantasías de la Clase media en México. Ed. Joaquín Mortiz, México 1978.
17. CARNOY, Martín. La Educación como Imperialismo Cultural. Ed. Siglo XXI, México 1978.
18. CASIMIR, Jean. La Cultura Oprimida. Ed. Nueva Imagen., México 1981.
19. CASTREJON Diez, Jaime. La Educación Superior en México. Ed. Edicol, México 1979.
20. CENDEJAS Huerta, Santiago. Sobre la Universidad: Interrogantes con respuestas. Ed. C.E.L.D., México 1978.
21. COOBS, Phillip. La Crisis Mundial de la Educación. Ed. - Península, Barcelona 1971.
22. CREA. Acceso de la juventud a la educación y sus efectos en el empleo. Serie Empleo No. 3, México 1982.
23. CREA. Memoria del Seminario Internacional de la Investi-

gación sobre la Juventud mexicana. Julio 1980.

24. CREA. Anuario Juvenil Mexicano 1984. México 1984.
25. DE GRAZIA, Sebastián. Tiempo, Trabajo y Ocio. Ed. Tecnos, México 1975.
26. DE LA MADRID Hurtado, Miguel. México País de Jóvenes. -- CREA, 1983.
27. DURKHEIM, Emilio. Educación y Sociología. Ed. Shapire, - Buenos Aires 1974.
28. DUVIGNAUD, Jean. Sociología del Teatro. Ed. FCE., México 1966.
29. ESCOBAR Argaña, Ma. Eugenia. "Juego y Sublimación". En - Revista de Pedagogía. UNAM. ENEP Aragón, enero 1985.
30. FARIAS, Javier. Historia del Teatro. Ed. FCE., México - 1979.
31. FEUER, Lewis S. [Tr. Adolfo A. Negrotto]. Los Movimientos Estudiantiles. Ed. Paidós, Buenos Aires 1969.
32. FREINET, Celestin. [Tr. Julieta Campos]. Técnicas Freinet de la escuela moderna. Ed. Siglo XXI, México 1979.
33. FREIRE, Pablo. La educación como práctica de la libertad. Ed. Siglo XXI, México 1982.
34. FREIRE, Pablo. Pedagogía del Oprimido. Ed. Siglo XXI, - México 1982.
35. FREUD, Sigmund. [Tr. Ramón R. Ardid]. El Malestar en la Cultura. Ed. Alianza, México 1984.

36. GAEHDE, Cristián. El Teatro desde la Antigüedad hasta el presente. Editora Nacional, México 1947.
37. GILBERT, Roger. Las Ideas actuales en Pedagogía. Ed. - Grijalbo, México 1983.
38. GIRON Cerna, Carlos. El Hombre: ente teatral. Ed. SEP., México 1967.
39. GLANTZ, Margo. "Cultura Popular" en Los Universitarios. UNAM, agosto y septiembre de 1977.
40. GOMEZ Campo, Victor M. Relaciones entre educación y estructura económica. Consejo editorial, México 1979.
41. GONZALEZ Llaca, Edmundo. Alternativas del Ocio. Ed. FCE., México 1975.
42. GORDILLO, José. Lo que el niño enseña al hombre. Ed. -- CEMPAE., México 1977.
43. GREENBERG, Ira A. Técnicas del tratamiento Psicodramático. Ed. Paidós, Buenos Aires 1978.
44. GROTOWSKI, Jerzy. Hacia un Teatro Pobre. Ed. Siglo XXI, México 1980.
45. HORCASITAS, Fernando. El Teatro Náhuatl. UNAM, México - 1974. ☉
46. KAHN, J. S. El concepto de Cultura: Textos fundamentales. Ed. Anagrama, Barcelona 1975.
47. KLEIN, Melanie. et. al. Grandes casos del psicoanálisis de niños. Ed. paidós, Buenos Aires 1967.

48. KORMAN, Victor. Teoría de la Identificación y Psicosis. Ed. Nueva Visión, Buenos Aires 1977.
49. KORNHAUSER, William. Aspecto Político de la Sociedad de Masas. Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1969.
50. LABARCA, Guillermo. et al. La Educación Burguesa. Ed. - Nueva Imagen, México 1979.
51. LALOUP, Jean, La Civilización del Ocio [compendio]. Ed. - Guadarrama, Madrid 1968.
52. LANDA, Fray Diego de. Relación de las cosas de Yucatán. Ed. Porrúa, México 1966.
53. LARROYO, Francisco. Historia comparada de la Educación en México. Ed. Porrúa, México 1983.
54. LATAPI, Pablo. Análisis de un Sexenio de Educación en México 1970-1976. Ed. Nueva Imagen, México 1980.
55. LEVOVICI, S. y KREISLER, L. La Homosexualidad en el niño y en el adolescente. Ed. Nueva Visión, Buenos Aires - 1980.
56. LEON Portilla, Miguel. Culturas en Peligro. Ed. Alianza, México 1976.
57. LEONTIEV, A. N. et al. El Hombre y la Cultura. Ed. grijalbo, México 1973.
58. LOZANO Fuentes, José Manuel. Historia de la Cultura. Ed. CECSA, México 1979.
59. LUCKACS, George. Historia y Conciencia de Clases. Ed. - grijalbo, México 1969.

60. MAGANA Esquivel, Antonio. El Teatro, Contrapunto. Ed. -- FCE., México 1970.
61. MACHADO, Luis Alberto. El Derecho de Ser Intéligente. Ed. Seix Barral, Venezuela 1978.
62. MARGULIS, Mario. "La Cultura Popular" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. México, agosto de 1982.
63. MEAD, Margaret. Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa. - Ed. Laia, Barcelona 1979.
64. MENDEZ Amezcua, Ignacio. Escenografía, Teatro escolar y de muñecos. Ed. Oasis, México 1980.
65. METZ, Christian. [Tr. Josep Elías]. Psicoanálisis y Cine. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1979.
66. MORENO, J.L. Psicoterapia de Grupo y Psicodrama. Ed. FCE, México 1983.
67. MOYA Sarmiento, Angel. Teatro Escolar. Ed. ENM., México 1964.
68. NIETO, Alejandro y MONEDERO, Carmelo. Ideología y Psicología del Movimiento Estudiantil. Ed. Ariel, España 1977.
69. NOVOA Cota, Victor. "Psicoanálisis y Pedagogía: del Síntoma a lo Siniestro". en Revista de Pedagogía. No. 3, ENEP Aragón, enero de 1985.
70. OLMEDO, Raúl. "Juventud y Política" en Revista de Estudios sobre la Juventud. CREA, año 2 núm. 3, agosto 1981.
71. ORTEGA Bobadilla, Julio. Consideraciones Psicopatológi-

- cas y Clínicas sobre el "Acting Out". Tesis UNAM, Facultad de Psicología, México 1984.
72. ORTEGA Y GASSET, José. La Rebelión de las Masas. Ed. Plañeta, México 1985.
73. PAIN, Sara. Diagnóstico y Tratamiento de los Problemas de Aprendizaje. Ed. Nueva Visión, Buenos Aires 1980.
74. PALLAN Figueroa, Carlos. Bases para la administración de la Educación Superior en América Latina. El Caso de México. Ed. INAP, México 1978.
75. PELAEZ Casablanca, Manuel. "La Juventud y su Música en la década de los 60's", en Revista de estudios sobre la juventud. CREA, México años 3 núm. 8, julio 1983.
76. PEREZ Rioja, José Antonio. Radiografía de la Cultura. Ed. Liber, México 1972.
77. PIAGET, Jean. Psicología y Pedagogía. Ed. Ariel, México 1981.
78. PICON Salas, Mariano. De la Conquista a la Independencia. Ed. FCE., México 1967.
79. PIGNARRE, Robert. Historia del Teatro. Ed. EUDEBA., Buenos Aires 1962.
80. PODER EJECUTIVO FEDERAL. Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.
81. PODER EJECUTIVO FEDERAL. Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988. México 1984.
82. PUIG, Antonio. Taller de Dramatización. Ed. Vicens-vives, España 1974.

83. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. 20ed, Ed. calpe, Madrid 1958.
84. REYES, Alonso. Teatro Misionero. Ed. FCE., México 1948.
85. RODRIGUEZ, Azucena. "El Proceso de Aprendizaje en el nivel Superior y Universitario", en Revista Colección Pedagógica. CEE., Universidad veracruzana, No. 2 Julio-diciembre 1976.
86. ROSSEAU, J. Jacobo. Emilio o de la Educación. Ed. Porrúa, México 1982.
87. SALGADO Corral, Ricardo. El Teatro; factor de integración cultural. Ed. Enigma/SEP., México 1963.
88. SALVAT. Ocio y Turismo. Grandes temas, Barcelona 1973.
89. SCHNEIDER, Daniel E. [Tr. Jas Reuter]. El Psicoanalista y el Artista. Ed. FCE., México 1974.
90. S.P.P. Decimo Censo General de Población y Vivienda 1980.
91. SUE, Roger, [Tr. Beatriz Alvarez]. El Ocio. Ed. FCE., - México 1982.
92. WING, Juvencio. et al. Los estudiantes, la educación y la política. Ed. Nuestro tiempo, México 1971.
93. WINNICOTT, D. W. [Tr. Floreal Mazía]. Realidad y Juego. - Ed. Gedisa, México 1979.