

22
207

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
A R A G O N**

EL TEATRO EN LA EDUCACION INFANTIL

TESIS PROFESIONAL

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN PEDAGOGIA**

P R E S E N T A

HILDA DEL CARMEN PATRACA HERNANDEZ

MEXICO. D. F.

**TESIS CON
BOLSA DE OBRERA**

1989

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.

I N D I C E

Contenido	Pag.
INTRODUCCION	1
CAPITULO I. HISTORIA DEL TEATRO	4
1) Orígenes. La aparición de las primeras expresiones del Teatro	5
2) ¿Qué es el Teatro?	15
CAPITULO II. EL TEATRO INFANTIL	18
1) ¿Cómo surge el Teatro para niños?	19
2) Tipos de Teatro Infantil y los más empleados en las escuelas de educación primaria	22

CAPITULO III. INCIDENCIA DEL TEATRO EN LA PRACTICA EDUCATIVA	47
1) El papel que juegan el docente y el alumno (dentro de la educación) a través del Teatro	48
2) Tipos de Auxiliares Didácticos	52
3) El Teatro como Auxiliar Didáctico	57
CAPITULO IV. EL TEATRO COMO INSTRUMENTO DE TRANSMISION DE CULTURA PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS	61
1) Las diversas manifestaciones del Teatro	62
2) El Teatro Universitario	69
3) Conclusiones	72
- A P E N D I C E S	75
- BIBLIOGRAFIA	89

I N T R O D U C C I O N

"Como un escape de los sueños colectivos, el teatro nos -- brinda no sólo un escape, sino una realización concreta de fanta sias, nos enseña algo concreto, ideas, nociones y teorías".(1)

Uno de los objetivos de la educación es el de buscar nue-- vos y mejores medios para lograr desarrollar el pensamiento crea tivo que desemboque en el aprendizaje. Pero también es cierto - que dentro de esa constante búsqueda se tienden a proponer solu ciones que lleven a un cierto fin, se tiende a querer descubrir de una vez por todas el hilo negro de este problema, siendo que, si bien ésto sería lo ideal, también sería un freno a nuevas in quietudes; ¿qué se quiere decir con ésto?; que el proponer al -- teatro como un auxiliar didáctico, se le está colocando en las - manos de quienes deseen utilizarlo y manejarlo libremente, crea tivamente para con él llegar (ahora sí) a determinados fines. Es decir que se propone el uso del teatro no como un fin sino como un medio para hacer activa y creativa la enseñanza.

El presente trabajo pretende dar a conocer la ayuda que -- proporciona el teatro como auxiliar didáctico dentro del sistema educativo, sobre todo en niños de educación primaria, por ser es te nivel en donde al niño empiezan a asentársele las bases del - futuro profesionista, con el fin de que el docente valore este -

(1) Carballido, Emilio. *El Arca de Noé*. Antología de Teatro In-- fantil. Editores Mexicanos Unidos. P. 6.

medio dentro de su tarea diaria en la educación.

"El teatro escolar debe cumplir ante todo, con la función - de enseñar divirtiendo".(2)

A lo largo de esta investigación se darán a conocer primera mente los orígenes del teatro, es decir, sus primeras manifestaciones, desde el hombre de las cavernas hasta el hombre de nuestros días.

Después nos introduciremos al surgimiento del teatro infantil y sus características, así como a los diversos tipos de teatro que existen en nuestros días para niños y los más practicados en las escuelas de nivel primaria, no sólo observando las representaciones que se efectúan sobre la vida diaria, o de algún cuento u obra, sino también representaciones que tiendan a reforzar los temas de clase de una manera amena y colectiva, en coordinación con sus compañeros y con la guía del maestro, apreciando de esta manera al teatro como auxiliar didáctico y no sólo como medio de recreación.

Analizaremos también cual es el papel que juegan el docente y el alumno en la educación a través del teatro, así como la diferencia que existe entre éste (como auxiliar didáctico) y los distintos tipos de auxiliares didácticos existentes, para, por último referirnos al mismo como un instrumento de transmisión de cultura, no sólo para niños, sino también para adolescentes y adultos, incluyendo sus diversas manifestaciones.

(2) Méndez Amezcua, I. *Escenografía para Teatros Escolares*. Ed. - Oasis SEP. P. 225.

Y para finalizar, expondremos las conclusiones a las que -- nos lleve esta investigación.

Es entonces lo expuesto un panorama general de lo contenido en esta investigación.

La inquietud que dió como resultado la realización del presente trabajo, está definida en el mismo punto de partida de los hacedores de la educación. (pedagogos, maestros), es decir, un esfuerzo para tratar de encontrar cada vez más y mejores métodos de enseñanza y sobre todo el buscar hacerlo de una manera sana y deshinibida, en donde cada elemento tenga su personal modo de expresión y cooperación, y en donde el maestro sea cual fuere su teoría de la educación pueda echar mano del teatro y moldearlo según las necesidades educativas en el momento requeridas.

CAPITULO 1. HISTORIA DEL TEATRO

1) *Orígenes. La aparición de las primeras expresiones del Teatro.*

2) *¿Qué es el Teatro?*

CAPITULO I. HISTORIA DEL TEATRO

1) Orígenes. La aparición de las primeras expresiones del Teatro.

"El hombre es un ente activo, es un mundo interior que determina sus obras en forma de espacio y tiempo, expresando sus sentimientos de diversas maneras, una de las cuales es representado su propia realidad tanto para sí como para los demás". (3)

El hombre en sí está dotado de entendimiento y de sentimiento, esto último lo impulsa hacia una creación de carácter artístico, ayudado por su intuición individual y su fantasía. Así auxiliado por el lenguaje describe acciones y relatos de carácter poético, que van constituyendo poco a poco la poesía dramática. En esta forma surge el monodrama primitivo, después el duo drama y más tarde la tragedia. (4)

Muchos son los autores de obras sobre la historia del teatro que sitúan a este paralelo al origen de la humanidad,

"el hombre de las cavernas es el actor del primer drama, palabra esta última, derivada de la voz griega---drao-acción, cuando cubriéndose con pieles de animales para engañar a las fieras, recurre a la imitación de sus movimientos para darle caza y después en las escenas ritualísticas dentro de la cueva, sentados -- los miembros de la tribu alrededor del cazador, oyendo (SIC) y viendo la mímica que realiza al describir

(3) Méndez Amezcua, Ignacio, *op. cit.*, p. 7.

(4) *Ibidem.*, p. 9.

y volver a vivir la escena de la que fuera antes actor, para capturar al animal que comparte como alimento toda la tribu".(5)

En los inicios del teatro se deja ver un nexo muy fuerte - entre el rito y la representación, el hombre primitivo realizaba representaciones teatrales de tipo ritual, a partir del momento en que logra una división social del trabajo y son definidas -- las funciones de cada uno de los miembros de la tribu, tratando de imitar dichas funciones en forma de ritos o ceremonias. Rito es todo aquello que se hace con fines de culto y que se determina por la religión en la que se desarrolla; en un sentido estricto se puede considerar la misa como teatro ritual, y así podemos entonces hablar de los ritos que marcan los momentos importantes de la vida de quienes practican, por ejemplo, la religión católica: bautismo, comunión, matrimonio. En dichos ritos el individuo se convierte en actor, se viste de diferente manera, recita oraciones e incluso canta y baila.(6) La mayoría de los ritos - están basados en mitos, incluso van unidos, puesto que al llevarse a cabo se están representando fielmente dentro del rito, los mitos que tiene la tribu.(7)

Algunos autores manejan que se hace teatro desde el origen de la humanidad, aunque sólo se hayan utilizado ciertos elementos del mismo (como por ejemplo la mímica, para imitar los movimientos del cazador y su presa), pero, en su forma sofisticada,

(5) *Ibidem.*, p. 7.

(6) Avitia, Antonio. Teatro para principiantes. Ed. Arbol. México 1985. P. 9.

(7) *Idem.*

es decir, ya con todos los elementos conjuntados (gesticulaciones, diálogo, argumento, actores, escenario, etc.), como se le conoce al teatro en nuestros días, surge en Grecia. Y surge como una necesidad que responde a una acción imitativa de costumbres y creencias.

La primera noticia que se tiene del teatro griego se remonta al siglo VI a.c. en el año 534, donde Tespis(8) obtiene la asignación de un coro y un actor por parte del estado para efectuar una obra.

Es en Grecia donde nace por vez primera la expresión artística -Teatro-, en el año 35 antes de Cristo, con motivo de las festividades pagano-religiosas, relacionadas con la vendimia de la vid que se hacían ante el altar de Dionisios, dios del vino en la mitología griega, el más joven de todos y quizá el que ejerció mayor influencia en el arte, la poesía y en la religión de los griegos. El nombre de Dionisios también está estrechamente ligado con los orígenes del teatro griego, puesto que animó las fiestas en las que nacieron, la Tragedia, la Comedia, el Drama Satírico, etc. llenando el teatro entero, pues éste en su origen sirvió para cantar sus alabanzas y para celebrar sus aventuras.

Las danzas y el canto fueron abandonados gradualmente surgen así el diálogo, eligiéndose personajes para sostenerlo. -

(8) Poeta griego a quien se considera creador de la Tragedia. - Información obtenida del libro de Avitia, Antonio. *Op. cit.* P. 30.

Es entonces éste el primer elemento que establece el nacimiento del teatro y junto a éste el del actor; la necesidad de un sitio preferente para el actor dió creación al escenario y al mismo -- tiempo surgieron los primeros autores.

Como podemos observar de esta manera se consolida por vez primera el teatro, donde se presupone la existencia de un local, un autor y un actor, condiciones básicas para que éste exista. - En Grecia el teatro fue una de las actividades más importantes - culturalmente, pues dos veces al año, por espacio de una semana, todas las actividades se suspendían para dar paso al teatro. En el siglo V (siglo de Pericles) el teatro griego obtuvo su mayor esplendor y se desarrollaron los dos géneros teatrales más impor-tantes, que son la Tragedia y la Comedia.

La Tragedia es una pieza teatral en cuyo argumento dominan las fuerzas superiores, es decir, la voluntad de los dioses y dicha voluntad adquiere la forma de destino en las acciones de los hombres. La Tragedia siempre tiene un final desdichado para los protagonistas. La palabra Tragedia viene de Tragodia (himno en honor del dios), que se deriva del griego Tragos, y cuyo signifi-cado es Piel de Macho Cabrío; no está muy claro el motivo por el cual se eligió tal denominación, pero una de las explicaciones - al respecto es que durante el culto los cantantes se disfrazaban de sátiros con patas de cabra.

La palabra Comedia viene del griego "COMOS", que significa fiesta o procesión de máscaras, durante las festividades de Dionisios (dios griego del vino, Baco para los romanos). Se trata

de una pieza teatral con la que se pretende distraer al espectador, pero representándole los vicios, costumbres, situaciones o formas de ser de la sociedad en que vive (predominio de la sátira social y personal).

La máscara es de vital importancia dentro del teatro griego, ya que al estar los actores en el escenario, distantes del público, sus gestos pasaban desapercibidos, y la máscara ayudó a cubrir esta necesidad.

Entre el teatro griego y el romano existen pocas diferencias ya que este último se inspira en el primero. El inicio del teatro en Roma lo sitúan en el año 240 a. de c. cuando Tito Andrónico, griego, prisionero de guerra, instruye a un grupo de niños y los hace representar las tragedias griegas dirigidas por él, así como dramas cotidianos de los habitantes de la ciudad. El teatro romano adquirió su propia personalidad, y una prueba de que interesó a grandes masas, son las ruinas de estas construcciones, todas ellas con enorme capacidad de público.

Surge después el drama litúrgico, que en sus comienzos fue una incipiente representación de pasajes del nuevo testamento, tales como la Resurrección de Jesús, su Nacimiento, la Pasión etc. (estas representaciones se llevaban a cabo en el atrio de la iglesia). (9)

En Egipto surge el teatro con las dramatizaciones de la muerte, entierro y resurrección de un dios, interpretados por sa-

(9) "Reseña del Festival Cervantino", *Novedades*. El gran Diario de México. 1987. P. 5.

cerdotes.

En los pueblos asiáticos orientales surge con las danzas, divididas en miméticas y rituales, las cuales podían ser abiertas o cerradas, danzas que tienen como origen la invocación de los dioses, en donde el elegido de los hombres bailaba y en ocasiones recitaba largos parlamentos que tenían cierto sentido dramático.

Se encuentran también manifestaciones de este tipo en las culturas prehispánicas de México, en los Olmecas, Mayas, Toltecas, Teotihuacanos, etc., en donde se efectuaban danzas invocando a los dioses,

"se hacían ceremonias al fuego nuevo, luchas sobre -- plataformas (taludes), en donde el prisionero se hallaba amarrado de un pie y todo el pueblo contemplaba alrededor el espectáculo. Teatro primitivo, feroz, -- en ocasiones sangriento, que terminaba con la muerte de alguno de los actores".(10)

De esta época se tiene noticia del uso de las máscaras en México (las figurillas de barro y de piedra lo comprueban), las cuales eran un importantísimo atavio, que han llegado inclusive a convertirse en el símbolo del teatro actual, tanto en México -- como en todo el mundo.

La máscara viene de tiempos remotos, como ya se ha visto, y es un elemento característico del teatro del México antiguo. Su uso era de carácter ritual y de culto a los muertos, tenía un -- significado mágico-religioso, con su ayuda el hombre se transfor

(10) Gaehde, Cristian. *El Teatro desde la antigüedad hasta el -- presente*. Editora Nacional, México 1947. P. 57.

maba en el ser representado por ella y todas sus cualidades pasaban a él; los guerreros se transformaban en águilas y tigres (la máscara era el otro yo). No sólo era el antifaz, sino que se -- llevaba como parte del tocado, por ejemplo en Tezcatlipoca (señor de los espejos), es típico el uso de las máscaras y de espejos en los pies. (11)

El teatro en México se inició con las culturas autóctonas de los pueblos prehispánicos: la Maya, la Mexica, la Tlaxcalteca, la Tarasca, etc. "Efectuaban actos simbólicos tales como sacrificio o caza de animales, así como ritos donde hacían sacrificios humanos en honor de algún dios de su cultura politeísta, efectuaban cantos y danzas, rituales religiosos en forma de representaciones". (12)

Para nuestros antepasados era muy importante el uso de la máscara ya que elevaba al ser ataviado por ella, por encima de los de su especie e indicaba que estaba revestido de dones sobrenaturales además de que la máscara estaba ligada a la música, a la danza y al placer.

Un dato curioso es que una de las características más peculiares de Teatro Cristiano y que define de manera precisa su -- ajuste a las normas de un rito, es la circunstancia de que aquellas representaciones sólo podían efectuarlas individuos del se-

(11) Cuadernos de Extensión Académica. *La vida cotidiana en el México Prehispánico*. Editado por la UNAM, No. 41, México - 1988. P. 65 y 66.

(12) Horcasitas, Fernando. *El Teatro Hñhuatl*. Ed. UNAM. México 1974. P. 89.

no masculino, y se elegían clérigos jóvenes para representar los papeles de mujer.

Es hasta el año 1468 cuando una mujer interviene en una representación dramática, esto fué en la ciudad de Metz, Francia y la actriz se llamaba Madame de Latour.

Es importante señalar que el teatro ha evolucionado conforme evoluciona la cultura y la ciencia. En la edad media el teatro es ya colectivo porque el pueblo interviene en él, en esta etapa, la importancia del Teatro desde el punto de vista educacional, estribaba en la representación de la fe.

"Las ideas políticas y religiosas, han tenido mucho que ver en el teatro, porque han sido tomadas como arma de combate, primero para encauzar la opinión pública a un fin determinado o artístico, y segundo para socavar poco a poco a poco un régimen en pleno florecimiento o en decadencia". (13)

La iglesia quedó dueña de la cultura, del arte, de la educación, puesto que destruía todo aquello que no servía para la difusión de su doctrina espiritual; y es así entonces, como el teatro fue la primera víctima del cristianismo. "No se puede desligar la influencia del cristianismo en la historia del teatro de la Edad Media, puesto que éste controlaba la cultura, la educación y las ideas políticas". (14)

En esta época aparece la carreta escenario, precursora del escenario moderno giratorio, ya que tres de sus lados estaban --

(13) Amezcua, Ignacio. *Op. cit.*, p. 10.

(14) *Idem.*

pintados con tema distinto y se colocaban junto al tablado de actuación, de frente al público, de acuerdo con la acción del drama. Estas carretas se usaron principalmente en Inglaterra, donde cada gremio poseía la suya. Aparecieron luego en Alemania -- los Fasinachspiele (farsas carnalescas), y las representaciones de Polichinelas (marionetas), que se daban en carretas o barracones ambulantes y también en habitaciones de hosterías.

Surge esta manifestación del teatro con las compañías -- errantes en Italia y en Francia, que huyendo de la presión de la iglesia buscan auditorio en los pequeños poblados, convirtiéndose en los Cómicos de la Legua. La compañía se detenía en aldeas para hacer representaciones para gente sencilla, marineros, pequeños mercaderes artesanos; no había edificio teatral y el espectáculo se realizaba en una carpa o en un lugar descubierto, en la misma carreta donde viajaban.

De la influencia francesa e italiana en el teatro se puede decir que la Comedia del Arte, es el máximo exponente en esta -- época, en un principio fue una especie de teatro vulgar que exponía su protesta contra la clase dominante; el contenido y la forma de este tipo de teatro estuvo condicionado desde luego por el público y las incomodidades físicas del espectáculo, en resumen, como eran efectuadas para un público popular, los personajes se caracterizaban en dar vida a las instituciones represivas en la vida de un pueblo como el suyo. "La Comedia Dell'arte llena una función característica del teatro de todos los tiempos, -

que es reflejar la realidad".(15) "El teatro refleja la realidad y al mismo tiempo completa y enriquece mediante la ilusión - de poseer aquello de lo que la gente del pueblo carecía en la vida real".(16)

La historia del teatro nos expone un largo desfile de estilos teatrales, distintos en sus formas, en sus ideas y sobre todo en su función social, ligados siempre a las distintas etapas de la vida social y de la cultura en general. Las diversas épocas y corrientes en las artes; Clasicismo, Romanticismo, Realismo, Impresionismo, etc., no son fenómenos independientes sino una repercusión de las relaciones económicas de un ambiente y de una época determinada. En cada etapa de su desarrollo, el arte teatral constituyó uno de los aspectos de la cultura dominante, el teatro reflejaba las tendencias filosóficas educativas y sociales que podían ser observadas en otras partes y en otros aspectos de la vida social.

"El teatro refleja el espíritu de la época, no sólo mediante el contenido literario de sus obras, sino también a través de sus formas escénicas. Sin embargo, sería falso afirmar que cada época, cada ambiente social en determinado tiempo y lugar, tiene un sólo estilo característico. Aún cuando la clase dominante posea el monopolio en el terreno cultural, el ambiente social no es único, sino diverso, con sus desviaciones, contradicciones y contrastes, por ende, el tipo de cultura es diverso y así también el tipo de teatro".(17)

(15) Farías Javier. *Historia del Teatro*. FCE. México 1979. P.34.

(16) *Idem*.

(17) Enciclopedia Ilustrada Cumbres. *Historia del Teatro*. Tomo - XIII Letra T. México 1952. Ed. Cumbres. P. 66.

2) ¿Qué es el Teatro?

Treinta y cinco años a. de C. nace en Grecia la expresión artística "Teatro".

La palabra Teatro viene del griego Theatrón y posteriormente del latín Theatrum, la cual quiere decir, Lugar donde se representan obras dramáticas o se dan espectáculos propios de la escena.

El Teatro como ya se ha dicho tiene su origen en Grecia -- con motivo de las festividades pagano-religiosas, relacionadas con la vendimia de la vida, que se hacían ante el altar de Dionisios (dios griego del vino). El carácter apasionado de aquellas fiestas, en que tomaba parte todo el pueblo, le dió al Teatro su forma de espectáculo; estas fiestas se celebraban en un espacio abierto con un hemiciclo con gradas para los espectadores, que se construía aprovechando el declive de una loma.

Otros autores le han dado un trato distinto al Teatro, -- pues para ellos el Teatro "es el acto de componer obras dramáticas y de representarlas".(18)

Es conveniente distinguir la palabra Teatro en dos aspectos, todos los autores coinciden en la definición de Teatro (lugar donde se representan obras dramáticas o se dan espectáculos propios de la escena), y todos esos autores mencionan la frase "es el lugar", es decir, que al pensar en Teatro se le relaciona

(18) Jáuregui, A. L. *El Teatro en la Escuela*. Ed. Avante. México 1985. P.

con un escenario y un sitio destinado a ello, Jáuregui hace una interesante diferencia de apreciación, en donde distingue estos dos aspectos del Teatro; veamos, el Teatro como sitio, lugar, - escenario (en una palabra, como un edificio destinado a las representaciones) y la Dramatización que sería la otra acepción - del Teatro; la Dramatización no precisa de escenarios o trajes especiales, es espontánea y basta un atuendo sencillo y al alcance fácil del actor para dar la idea del personaje al cual se quiere representar.

En el caso del Teatro infantil este tipo de hacer Teatro es de gran utilidad, por lo accesible tanto física como económicamente, y no requiere de un mayor esfuerzo más que de la imaginación por parte del maestro y del alumno.

El Teatro está hecho para entretener y llevar mensajes implícitos del momento que se está viviendo en determinada sociedad reflejando nuestra realidad, pero además reflejando nuestras fantasías ocultas, es decir es una forma de plasmar ideales morales o estéticos, "el teatro no es solamente diálogo, sino que - además es acción y expresiones que se están plasmando en la representación". (19)

El Teatro en la educación no es una rama, sino un todo dentro del Teatro mismo, porque el Teatro desde siempre ha tenido - implicaciones educativo-culturales, como se ha venido observando, aunque sí es importante distinguirlo como Teatro en la educación

(19) Carballido, Emilio. *El Arca de Noé*. Antología de Teatro Infantil. Editores Mexicanos Unidos, México 7a. Edición 1984. P. 8.

escolar, es decir dentro del aula de clase (teatro didáctico), - no separarlo, no, pero si definir que es lo que se pretende lograr en clase con el maestro y el alumno en particular, puesto - que teatro educativo abarca desde el niño en la escuela, hasta - el adolescente o el adulto que interviene en él, ya sea como espectador o como actor.

Al teatro escolar no se le ha dado la debida importancia - que requiere, porque solamente se le utiliza para ceremonias, o en algunas ocasiones para "llenar" un programa de festividades.

Son muchos los autores que opinan que el teatro es liberador de emociones, de sentimientos, de ideas, y que además utilizándolo con creatividad dentro del aula, es una herramienta didáctica muy útil para el educando, como se verá en posteriores - capítulos donde se involucre directamente al niño en esta actividad.

"El niño plasma en el teatro sus emociones, sus aptitudes para expresar lo que piensa y siente".(20)

En resumen, teatro es el arte de representar, de vivenciar y de reproducir nuestra realidad o en su defecto de plasmar nuestras inquietudes e ideas de cualquier tipo; además de ser un auxiliar didáctico (como se verá más adelante) para el maestro en clase.

(20) Basurto G., Carmen. *Teatro Infantil*. Ed. Avante. 11a. Ed. - México 1980. P. 5.

CAPITULO II. EL TEATRO INFANTIL

- 1) *¿Cómo surge el Teatro para niños?*
- 2) *Tipos de Teatro Infantil y los más empleados en las escuelas de educación - primaria.*

CAPITULO II. EL TEATRO INFANTIL

1) ¿Cómo surge el Teatro para Niños?

El gusto de representar es consustancial a la naturaleza humana, "Los niños de todos los países, y aún los de los pueblos más primitivos representan mientras juegan, remedando (SIC) mediante el diálogo y la acción, los actos más salientes de la vida de los mayores o los ensueños de su propia imaginación". (21)

No puede hablarse del teatro para niños como un surgimiento desprendido del teatro en general, pues desde tiempos muy lejanos según hemos visto a lo largo de la historia del teatro, és te se usaba ya, y en él intervenían todos los miembros de la familia, desde el padre hasta los hijos, ya fuera como espectadores o como actores de la historia o hazaña a representar.

"El teatro ha sido desde la antigüedad un eficaz método de enseñanza, puesto que la historia de los países que lo han practicado así lo señala, ya que lo han utilizado como transmisor de conocimientos, para ejemplificar la caza de animales, sus costumbres y sus formas de vida". (22)

Una prueba del inicio del teatro infantil se da en Roma con Tito Andrónico, griego, quien hacia el año 240 a.C., siendo prisionero de guerra, instruye a un grupo de niños y los hace representar las tragedias griegas dirigidas por él, así como los dra-

(21) Enciclopedia Cumbres, *op. cit.*, pág. 236, tomo 4, letra D.

(22) Vera Vera, Rebeca. *Teatro Infantil*. Boletín INAH SEP. México 1976, p. 65.

mas cotidianos de los habitantes de la ciudad.

Existe otro dato de la importancia que tenían las representaciones para los niños. "En tumbas infantiles egipcias se han encontrado títeres, acompañando a sus jóvenes dueños en su viaje a la eternidad, para así seguir gozando del placer de verlos actuar y jugar con ellos hasta el fin de sus almas".(23)

El teatro infantil surge entonces desde tiempos inmemoriales puesto que ya se conocían los muñecos llamados títeres, - quienes llevaban diversión a la gente del pueblo, niños y adultos.

El teatro infantil en la enseñanza, es decir, como auxiliar didáctico, surge desde el momento en que el maestro sugiere a los alumnos hacer una parodia, una representación de alguna obra o cuento infantil, o de algún personaje histórico o bien cotidiano; y lo sugiere como medio reforzador de alguna materia, es decir - que el maestro lo emplea ya con objetivos bien definidos de aprendizaje para los alumnos. Aquí observamos que lo que varía en - cuanto a la función del teatro infantil es la estrategia con la cual se maneje; tenemos que en un principio el teatro sí enseñaba y recreaba a los niños, con episodios de su vida cotidiana o con algún cuento o fábula, pero sin definirse claramente como auxiliar didáctico; en el momento en el que el maestro lo aplica en - el aula de clases, es debido a que el teatro va a tener la función de transmitir el conocimiento ya programado con objetivos -

(23) Enciclopedia Cumbres, op. cit., p. 178. Tomo 13. Letra T.

claramente establecidos por el profesor (para reforzar el aprendizaje de algún tema sobre el programa escolar). Vemos como la ayuda educativa del teatro se ha ido extendiendo poco a poco, -- utilizándose para el reforzamiento de los temas de clase, primeramente se concretó al Jardín de Niños y a la Escuela Primaria, pero después se fué difundiendo hacia más niveles educativos -- (Secundaria, Preparatoria, Universidad).

"Maestros de diversos países, han demostrado a través del tiempo que este valioso auxiliar en nada resta seriedad a las materias de enseñanza, pues han observado que promueve la armonía social, porque el alumno -- al trabajar en equipo colabora en actividades tales -- como, planear, dirigir, corregir, etc., en fin, está en contacto constante con sus compañeros), cultiva la redacción literaria, la armonía de voz y las habilidades en diversos campos". (24)

"El molde de nuestros programas oficiales nos obliga a ceñirnos estrictamente a ellos, pero, a pesar de esto, con un poco de trabajo, podemos ingeniarlos para utilizar el teatro infantil, ajustándonos a dichos -- programas". (25)

La Dirección de Educación Audiovisual de la SEP, ha logrado gran difusión del teatro didáctico, por medio de cursos que -- organiza para los maestros del Distrito Federal, así como para -- los maestros de la República.

"Cuando el teatro se vuelve didáctico, debe tenerse cuidado para no quitarle la belleza, creatividad, el ingenio producto de su naturaleza y su gran tradición, para que lleve al alumno -- el arte y la comunicación que lo caracterizan". (26)

(24) Vera, Vera, Rebeca, *op. cit.*, p. 72.

(25) *Ibidem.*, p. 74.

(26) Carballido, Emilio, *op. cit.*, p. 6.

Pasaremos ahora a la revisión de los tipos de teatro infantil más empleados por las escuelas primarias.

2) *Tipos de Teatro Infantil y los más empleados en las escuelas de Educación Primaria*

Desde tiempos inmemoriales (como se vió en los capítulos anteriores) se han venido dando distintas formas de hacer teatro, más ésto no quiere decir que se encuentren separados entre sí, - ya que a todos los une la emoción, el sentimiento, la transmisión de ideas, y sobre todo los une la acción.

En el siguiente apartado se hablará de los más comunes a los niños, es decir, lo que la experiencia ha señalado como más practicado por maestros y alumnos hasta nuestros días, como son: El teatro de muñecos, la Dramatización y la Poesía Declamada.

TEATRO DE MUÑECOS O DE TITERES

El Teatro de Muñecos deriva su nombre de la palabra en francés "Fantoche", y ésta a su vez, del italiano "Fantoccio", que significa "Muñeco", "Títere".

Los Titeres son figurillas hechas de pasta, de cartón, de trapo o de material plástico, las cuales han servido para desarrollar uno de los más antiguos espectáculos escénicos.

Por su construcción y manejo son tres las clases más comunes de Titeres;

"existen los movidos por medio de cuerdas, en cuyo caso los operadores se ocultan, situándose en la parte superior del escenario y desde allí les dan movimiento a sus personajes, tenemos también a los Titeres que actúan mediante varillas colocadas en su espalda, y a los Titeres hechos de caucho y tela, en los que el operador introduce la mano dentro de las figuras para manipularlas. Además existe un tipo de Títere en cuyo mecanismo intervienen varillas y cuerdas". (27)

Además de Titeres a estos personajes se les llama, Muñecos, Fantoques, Marionetas y Polinchinelas.

Cada país ha tenido su tipo especial de Muñeco; China, India y Egipto, se disputan la primacía en el sentido de haber ideado este muñeco destinado a imitar movimientos y actitudes humanas; en un principio sus representaciones por lo general eran de carácter ritualístico.

Los indios americanos poseían Titeres cuando arribaron los primeros hombres blancos (esta afirmación se deduce por que se han encontrado estos muñequitos en ofrendas y tumbas prehispánicas). (28)

"Estos personajes tomaron distintos nombres de acuerdo al lugar donde se crearon, Punch nació en Londres, Casperl en Viena, Meneghino en Milán, Stenterello en Florencia, Polichinela en Nápoles, y el triunfo mayor lo alcanzó en Francia un actor de Lyon llamado Mourguet, quien creó en el siglo XVIII el personaje principal del teatro de muñecos, al que llamó Guiñol". (29)

(27) Avitia, Antonio, *op. cit.*, p. 163.

(28) Cueto, Mirella. *El Teatro Guiñol*. Textos de Teatro de la -- UNAM. No. 1. Dirección General de Difusión Cultural, p. 21.

(29) Méndez Amezcuza, Ignacio, *op. cit.*, p. 187.

Como dato complementario diremos que entre los muchos autores célebres que han contribuido al desarrollo de este espectáculo escénico, dándole al mismo tiempo elevada categoría, se cuenta Goethe quien a los doce años de edad recibió como obsequio -- una pequeña cantidad de títeres, para los cuales creó sus primeras obras en verso; Voltaire quien escribió piezas especiales -- para esos muñecos, ya que le daban una inspiración especial, como él mismo solía decir; Hans Christian Andersen diseñó sus propios títeres; también se cree que Shakespeare tuvo en mente a la Marionette Francesa cuando escribió Sueño de una Noche de Verano. (30)

A principios del siglo XX hubo un notable resurgimiento -- del teatro de títeres y se formaron importantes compañías de este género. De ellas la más famosa es la de Vitorio Podreca, que es su teatro del Piccoli, en Roma, ha alcanzado un gran realismo en sus representaciones.

En México uno de los iniciadores y grandes impulsores del teatro guiñol en el siglo XX fue el profesor Juvenal Fernández, quien a través de sus clases daba verdaderas cátedras con la ayuda de estos muñequitos y de sus alumnos, fue también impulsor -- del teatro guiñol en los cursos intensivos de educación audiovisual en toda la República, teniendo la convicción de que el teatro bien empleado es de gran valor en la enseñanza. (31)

(30) Biblioteca Temática, Uthea, *Historia del Teatro*. Ed. Hispano-Americana, p. 74.

(31) Méndez Amezcua, I. *Op. cit.*, p. 206.

Al inicio de la televisión mexicana en el año de 1952, la Dirección General de Educación Audiovisual de la SEP presentó el teatro de títeres con la obra, La Vida de Hidalgo como Maestro, teniendo una gran acogida por parte del público televidente. (32)

Tenemos así también que la escuela de Educadoras en sus inicios, incluía ya la cátedra de Teatro y Teatro Guiñol.

Actualmente este tipo de teatro es de gran utilidad, "Se ha empleado con éxito en escuelas, en el campo, en el taller, - en la fábrica, en el parque público, educando y divirtiendo al mismo tiempo". (33)

"Existen en el D. F. y en toda la República, talleres de títeres y de teatro de muñecos, impulsados por la SEP, INBA, INI, IMSS, ISSSTE, DIF, SSA, donde se enseña a los participantes, desde confeccionarlos hasta trabajar con ellos como 'Actores Ocultos', dándoles a notar sus variados usos y características educativas". (34)

Hoy el teatro de títeres se ofrece en todos los continentes y ha ganado miles de seguidores por su presentación amena y original de los casos cotidianos, constituye todo un arte y algo más, "ha contribuido a la educación de las masas y en este caso, de los niños, puesto que ayuda a popularizar personajes famosos, escenas históricas, óperas, grandes obras antiguas, música y las costumbres populares". (35)

(32) Vera Vera, Rebeca, *op. cit.*, p. 68.

(33) *Ibidem.*, p. 75.

(34) Méndez Amezcua, I., *op. cit.*, p. 183.

(35) Villalta, Maruxa, *Teatro-Títeres*. Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1972, p. 27.

"El teatro de muñecos como auxiliar en la enseñanza, puede emplearse para transmitir mensajes de carácter social, como motivación para la clase (reafirmando temas de estudio), como portavoz en las campañas de higiene y salud, en actividades de carácter recreativo, en fin, en una palabra, para descubrir y desarrollar facultades en cualquier alumno que lo utilice".
(36)

Ahora bien, es muy común que en las representaciones con muñecos los que los manipulen sean los maestros, y los alumnos sean solamente los espectadores, pero, en los casos en que los que participen sean maestros y alumnos, el alumno de espectador se convierte en actor, luego entonces, el auxiliar (el teatro de títeres) se vuelve más activo, transformando la emoción en acción y cooperación; es decir, que involucra al alumno dentro de la misma situación, lo hace participe de ella, y es entonces - cuando el niño asimila más fácilmente el mensaje que se le quiere transmitir.

Para ilustrar la incidencia del teatro en la escuela (como auxiliar didáctico), se llevó a cabo una investigación de campo en tres escuelas de educación primaria de la Delegación Cuauhtémoc, elegidas por el conocimiento previo que de ellas se tenía - sobre la utilización del teatro en sus clases, además de que - nuestro tema de investigación está basado en niños cuya edad se encuentra dentro de este nivel escolar. Los resultados de esta investigación de campo se expondrán a continuación, complementándose y reforzándose con la bibliografía que existe al respecto. La observación se realizó durante el pasado año escolar 1987-1988,

(36) Vera Vera, Rebeca, *op. cit.*, p. 68.

con obras efectuadas en el patio de dichas escuelas algunas veces, y otras más, dentro de un grupo específico; así como con entrevistas efectuadas a los maestros de estas escuelas, quienes utilizan al teatro frecuentemente en sus clases (para reforzar temas de estudio).

Las escuelas en observación fueron, la escuela primaria -- Jaime Nunó, la Estado de Durango y la Estado de Yucatán.

Los profesores de estas escuelas han practicado el teatro guñol en su clase, de una manera sencilla, espontánea, con recursos materiales de fácil elaboración, en donde utilizan sobrantes de tela para hacer los muñecos, bolsas de papel, plumines, sábanas y palos de escoba para hacer los escenarios. Las representaciones se han llevado a cabo en el patio de la escuela, para festejar a las madres, o en algún acontecimiento importante, lo han efectuado en cooperación maestros y alumnos con obras elaboradas por ellos mismos, como, El Niño que no quería Estudiar, El Saber hace grandes a las Personas; en donde encontramos situaciones dramáticas y cómicas, además de obras clásicas como, Capucita y el Lobo, Pinocho, (teniendo palabras de elogio tanto de padres de familia, como de los mismos alumnos).

Estas palabras se recopilaron con preguntas formuladas verbalmente a los niños sobre las obras y lo que les aportaba en su aprendizaje escolar, así como con la opinión de los maestros, quienes comprobaron los adelantos de los alumnos en las materias de clase, con un incremento notable de buenas notas obtenidas en los exámenes.

Además de las representaciones que se efectúan en el patio de la escuela, los maestros (en su mayoría), realizan dentro del aula de clases con su grupo, representaciones con muñecos, éstos es, para reforzar los temas de clase. Esta información fue proporcionada por maestros de las escuelas en cuestión, además de - que tuve la oportunidad de asistir durante el presente y el pasado año escolar a presenciar algunas obras, y de conversar con -- maestros y alumnos de estas escuelas. En entrevistas realizadas en dichas escuelas, la profesora Edda Novelo y el profesor Valdez, nos comentaron que el teatro guiñol y las representaciones en el aula de clases, les ha ayudado mucho en la enseñanza de varios temas del programa escolar (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Español, Matemáticas). El teatro guiñol en estas escuelas tiene la ventaja de que los muñecos al actuar, hacen preguntas a los niños espectadores sobre las diversas situaciones a -- que lleva la obra, como por ejemplo, "¿Dónde se encuentra el norte y donde el sur amiguitos?", "¿Hacia dónde se fué Juanito, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo?", "¿Saben quién - fue Cuauhtémoc?", y como éstas muchas preguntas que incitan al - alumno a participar y aprender. El doctor Paul Mc. Pharia de los EEUU, especialista en el estudio del teatro infantil, nos dice - que el teatro guiñol es empleado además de recreación con fines didácticos, y, con el ingenio del maestro se puede aplicar a --- cualquier materia y a cualquier nivel escolar, (37) cosa que hemos comprobado en las escuelas tomadas de muestra.

(37) Vera Vera, Rebeca, *op. cit.*, p. 63.

Tuvimos la oportunidad de conversar con exalumnos de la -- ENEP Zaragoza de la carrera de Odontología, quienes para llevar a cabo la campaña sobre "Educación y Promoción para la Salud" -- así como, la de "Prevención" echaron mano de este tipo de teatro y de la dramatización, para hacer llegar a la población de Cd. Nezahualcóyotl sus mensajes, obteniendo muy buenos resultados y la participación e intercambio de dudas, preguntas y respuestas por parte del público asistente. (38)

La maestra de educación preescolar Alicia Valdez Gutiérrez nos dió su opinión en cuanto a este tipo de teatro, "el teatro - guiñol es de gran ayuda para la formación de nociones en los pre escolares", dicho esto por la experiencia obtenida por ella misma, un ejemplo de lo anterior es el de enseñarles por medio del teatro guiñol a los niños el nombre de cada animalito, de alguna fruta o de alguna flor.

Vemos como el teatro guiñol es y ha sido de gran ayuda para la recreación y educación de niños y adultos desde tiempos remotos; la causa de que no se implante formalmente en las escuelas, es porque no se le ha dado la debida importancia, además de que muchas personas lo consideran poco serio, ya que piensan que los niños sólo se dedican a jugar, pero si el juego en sí mismo es -- aprendizaje, como lo afirma Makarenko, ya que prepara para el tra bajo el futuro adulto, lo hace responsable y colaborador dentro de un proceso, puesto que al jugar incluye dentro del mismo juego

(38) Egresados de Odontología. Generación 1981-1985.

(válgase la redundancia), un rol, que asume con tanta seriedad - como si fuese real. Además de que la opinión de los maestros en este aspecto es la definitiva por ser el encargado de dar marcha al proyecto de la enseñanza por este medio.

"Los títeres nacieron cuando el hombre descubrió su propia sombra, son y han sido de gran ayuda tanto para educadores tradicionales, como para los impulsores de una nueva filosofía de la educación (Rosseau, Mon tesori, Decroly, etc. pues no interfiere en nada en su metodología y presta ayuda en los programas de estudio". (39)

A continuación se realizarán unos bosquejos de los muñecos y su confección para facilitar a los maestros que así lo deseen hacer, su elaboración, esperando les sea de utilidad en sus clases. Estos dibujos se recopilaron de diversos libros de teatro. (40) Ver apéndice I.

LA DRAMATIZACION

A diferencia del teatro de muñecos, en la dramatización no es indispensable la utilización de éstos para la representación, es decir, los propios alumnos y el maestro son los protagonistas esenciales de la obra, además de que existe un mayor contacto físico con los espectadores, pues ya no se está detrás de una cortinilla, como en el caso de los guiñoles, y por lo tanto requiere de una mayor desinhibición por parte de los actores. Hablaremos pues enseguida de las características de la Dramatización

(39) Periódico Novedades. Art. Títere por Guillermo Murray Prisant 1987.

(40) Teatro para Principiantes; Teatro Escolar y de Muñecos; Los Títeres y la antología Auxiliares de la Comunicación.

mo auxiliar didáctico en la escuela.

Entre los pueblos primitivos aún se conserva la costumbre - de representar dramatizando, como medio más efectivo de relatar - una historia; entonces, dramatización es la representación de alguna cuestión cotidiana o de un suceso. (41)

La Dramatización es un género intermedio entre la tragedia y la comedia, en la que se desarrolla algún problema cotidiano o histórico.

La Dramatización en la escuela es la forma más común de hacer teatro, ya que requiere solamente elementos humanos, queremos decir que no son indispensables los muñecos; aunque los personajes se atavien con ropa adecuada al papel a representar.

La Dramatización no precisa de escenarios o trajes especiales cuando se lleva a cabo en la escuela, es espontánea, y "basta un bigote y patillas pintadas al carbón para representar a cualquier personaje de edad, o si se desea representar a un anciano, es suficiente usar algodón para darle el aspecto requerido". (42)

Muchas veces, con un palo de escoba se dá la personificación al caballero andante, al vaquero, al gaucho o al charro mexicano.

Así también es muy útil una simple corona de papel para dar personificación a un rey o a una reina. "La Dramatización es un

(41) Enciclopedia Cumbres, op. cit. Drama, Letra D, Tomo IV.

(42) Jáuregui, A. L., op, cit., p. 5.

factor educativo de gran valor que debe promoverse para tratar o afirmar el conocimiento de temas del programa escolar".(43)

"La Dramatización dá soltura de movimiento y gracia, enriquece el lenguaje, disciplina y agrada no sólo a los pequeños, - sino también a los mayores, y bien puede practicarse en cualquier grado de la escuela primaria".(44)

Pueden hacerse lecturas dramatizadas, dramatización de - - cuentos, de actividades cotidianas en la comunidad (por ejemplo, representaciones de operaciones de compra-venta, adaptadas a problemas de matemáticas), características de ciertas especies del reino animal, la fundación de una ciudad, las formas de trabajo en las diferentes áreas geográficas, festividades patrias.

Al niño le agrada personificar a papá, a la niña a mamá. - El niño por naturaleza imita ciertos patrones, para así asimilar los e irse conformando como individuo; entonces estimulándolo, - motivándolo, dirigiéndolo, se logrará desarrollar su poder creativo, afirmar sus sentimientos, modificar su conducta de acción, pues se le fomenta el uso coherente de sus ideas, ya que se les abrirá el camino a la reflexión, con personajes que muestren el lado positivo o negativo de las cosas, o bien con personajes graciosos que le enseñen temas de clase, que tal vez le eran tediosos con sólo leerlos.

Existen variados libros que hablan sobre el teatro infan--

(43) *Ibidem.*, p. 7.

(44) Avitia, Antonio, *op. cit.*, p. 176.

til, aportando ideas, obras a los maestros, donde se nos dice a los pedagogos, que hay que dejar a los niños jugar al teatro, - porque al jugar no se está perdiendo el tiempo, "Al jugar es -- cuando el niño se plantea y se responde más preguntas, y el teatro para el niño forma parte de esas inmensas posibilidades de juego".(45)

La Dramatización da al educando la posibilidad de jugar al teatro con sus compañeros, al mismo tiempo que aprende.

"Al hacer dramatizaciones no debe confundirse la sencillez de las obras con la insipidez".(46) Esto es muy importante, - pues si bien es cierto que existen obras escritas para niños con belleza y creatividad, no por ello se le van a ocultar (por ser pequeños), las obras escritas para adultos (obras clásicas o -- donde intervienen personas adultas, de crítica) porque de acuerdo con la opinión del maestro Carballido, el niño suele ser imaginativamente más rico y complejo que el adulto, aunque con esto no queremos decir que el niño forzosamente tenga que representar alguna obra clásica, pero sí que se les puede recomendar verlas - a los niños de grados superiores (5° y 6° de primaria), ya que en ellas se encierran muchas enseñanzas, como la riqueza de vocabulario, la buena redacción, el buen argumento y el conocimiento del autor que las escribe.

Al efectuar la selección de diálogos o su redacción, deben

(45) Folleto Voluntad. Actuemos, Varios Colaboradores. Austin, - Tex. 1978, p. 3.

(46) Carballido, Emilio, *op. cit.*, p. 9.

de incluirse palabras apropiadas a la edad de los educandos, más no hablarles de una manera vulgar o poco correcta, a menos que la intervención de un personaje así lo requiera, tratando entonces de indicar que se trata de algo que no se debe hacer. Se -- deben emplear palabras variadas y usadas correctamente, para así enriquecer el vocabulario del alumno.

En los libros de texto de educación primaria vienen pasajes de la historia que pueden ser representados, inclusive ya vienen en ocasiones en forma de diálogo, por ejemplo "el cura Hidalgo - dijo...", "Cristóbal Colón pidió a los reyes de España...". Y - no sólo pasajes históricos sino también de Ciencias Naturales y Sociales. Inclusive al final de algunas lecturas se les sugiere a los alumnos que hagan un pequeño diálogo y lo representen con sus compañeros sobre lo leído.

Y, aunque las lecturas no vengan en forma de diálogo, se - pueden trabajar sobre ellas y representarlas los alumnos y el -- maestro.

Por ejemplo, podría sistematizarse una actividad teatral - de esta forma:

POR EJEMPLO:

LA REPRESENTACION TITULADA VISITA AL DOCTOR

PERSONAJES:

EL DOCTOR

LA MAMA

LA HIJA

ESCENARIO:

UN ESCRITORIO Y TRES SILLAS SIMULANDO UN CONSULTORIO

MAMA.---- Doctor, venimos a saber el resultado de los análisis de Lucitania.

DOCTOR.---- Señora, la niña tiene parásitos; le voy a recetar éstas medicinas (anotando en un papel).

LUCITANIA.---- ¿Qué son los parásitos Doctor?

DOCTOR.---- Son unos animalitos que no se pueden ver porque son muy pequeñitos, pero que te causan daño.

MAMA.---- Doctor, ¿Qué fue lo que los ocasionó?

DOCTOR.---- Puede haber muchas causas, pero la principal es que tú Lucitania debes tener cuidado de lavarte tus manitas cada vez que vas a comer y después de ir al baño, porque éstos animalitos que se forman en las cosas sucias se te van al estómago cuando te llevas las manos a la boca.

LUCITANIA.---- ¿Doctor y eso es malo?

DOCTOR.---- Claro, porque te hacen adelgazar, sentirte débil, sin ganas, y no tienes defensas para resistir las enfermedades.

MAMA.---- Doctor, de ahora en adelante voy a tener más cuidado en lavar muy bien las frutas, las verduras y mis manos antes de cocinar.

DOCTOR.---- Muy bien señora, además de que deben comer alimentos nutritivos, o sea, los alimentos que le sirven al organismo para estar sano, no comer solamente antojitos o alimentos-

chatarra, sino frutas, verduras, leche, cereales, leguminosas (frijol, lenteja), huevos y carnes.

LUCITANIA.---- ¿Qué son los alimentos chaparra Doctor?

DOCTOR.---- No Lucy, chaparra n6, chatarra, o sea las sabritas, los charritos, los gansitos, los chicharrones, y todas esas cosas, porque nos quitan el hambre y no nos nutren; ---- además recuerda que no se deben consumir cosas que vendan en la calle o afuera de tu Escuela, porque no están correctamente lavados y preparados.

LUCITANIA.---- De ahora en adelante voy a comer muy bien, a lavarme las manos antes de comer y después de ir al baño, y -- también a lavar las frutas y las verduras.

DOCTOR.---- Recuerda que además de las manos debes asear tus dientes después de comer y bañarte diariamente, para evitar que vuelvas a enfermarte, aquí tienes tu receta (le dá el papel a la niña)

MAMA.---- Muchas gracias Doctor, con permiso.

Esta representación pueden llevarla a cabo niños de tercer grado auxiliados por su Maestro, utilizando elementos a su alcance que no requieran de presupuesto extra. Así como ésta representación, pueden realizarse muchas más, de diversos temas, adaptándolas a alumnos de otros grados.

En las tres escuelas mencionadas efectúan periódicamente representaciones de lecturas de los libros, las cuales preparan los alumnos y los propios maestros. La maestra Novelo de la primaria Jaime Nunó nos proporcionó estos datos, además de que tuvimos la oportunidad de presenciar varias obras en el patio de estas es--cuelas, mencionando a manera de ejemplo una sobre la higiene (Oc--tubre de 1987) en donde los niños de primero y segundo grado cap--taron la atención de niños y adultos con una simpática representa--ción "Juanito el Sucio", en donde la trama estribaba en lo sucio que era Juanito y lo mucho que ésto preocupaba a su mamá, actua--ron niños caracterizados con bolsas de papel en la cabeza, simu--lando ser los piojitos y las bacterias, dos niñas con un delantal y una mascada en la cabeza representaban a las comadres, la docto--ra que le habla a Juanito sobre las enfermedades que puede con---traer si sigue en ese estado de descuido es representada por una niña vestida de blanco con una cofia hecha de papel cartulina, -enseñándole a Juanito lo importante que es cepillarse los dientes, lavarse las manos, bañarse diariamente, etc. Esta pequeña obra -fue bien acogida por los niños, reforzó las clases sobre higiene, ya que los niños hacían comentarios sobre quién era el que se cepillaba mejor los dientes o a quién le gustaba el baño diario.

En la escuela Estado de Yucatán se han efectuado representa--ciones sobre la Independencia, la Batalla de Puebla, los Niños Hé--roes, y muchos personajes más. Tuvimos la oportunidad de asistir a la representación de "La Independencia", el 14 de septiembre de 1987, la cual nos llamó especialmente la atención, se llevó a ca--bo en un escenario que tiene la escuela creado básicamente para

hacer teatro; los niños realizaron de una manera ágil y sencilla la obra, llevando a cabo cada uno su papel, de manera admirable, dando a notar la buena organización de todo el equipo.

Las personas que fungimos como espectadores estábamos atentos y muy interesados en la obra, haciendo comentarios a favor - de la implementación de este tipo de actividades dentro de las - aulas de clase.

En el libro de trabajo de segundo año, hay un tema en el - cual se tiene que elaborar una máscara, misma que ahí se indica como hacer, se hace una lectura, y después se les sugiere a los niños que la representen con sus compañeros, ya que la lectura - viene en forma de diálogo, tratando los problemas cotidianos de un taller y los servicios que éste presta a la comunidad. Así - mismo asistimos a la representación en clase de los alumnos de - tercer año sobre la suma, la resta y la multiplicación, con problemas planteados a una señora que vá de compras al mercado (lo que lleva de dinero, lo que gasta y lo que le sobra) además de - las medidas de peso y su equivalencia, por ejemplo que a cuánto equivale un cuarto o un medio en gramos, etc. notando no sólo la participación de los niños actores sino también de los niños es- - pectadores, quienes en coro le gritaban a la señora si había rea - lizado mal o no la operación, poniéndole trampas el maestro a -- los alumnos espectadores en cuanto a efectuar mal una operación de compra-venta, por parte de los alumnos actores, para de esta forma observar si habían asimilado la lección, o en su defecto - poder observar en dónde existían más deficiencias.

En fin, se pueden encontrar temas para representar en los libros desde el primero hasta el sexto grado de educación primaria, o bien adaptarlos a los temas de clase.

En la revista cuatrimestral Foro (septiembre-diciembre - - 1987), Órgano de difusión de la Escuela Normal de Especializa--- ción de la SEP, la Profra. Leticia Valdespino Echauri, (47) escribió un artículo sobre la ponencia El aprendizaje simbólico en el escolar con Síndrome de Down, (48) en el cual hace referencia a - la ayuda que proporciona el teatro en la educación de estos ni-- ños y plantean a la escenificación, el juego escénico y al teatro guiñol como tres de los diversos lenguajes de comunicación. A - continuación presentaremos los puntos más importantes de esta po - nencia con respecto al teatro escolar.

En la escenificación los alumnos trabajan en forma dirigida, y más adelante espontáneamente; el grupo de alumnos escucha - la narración de una obra sencilla, identifica a los personajes, - analiza el papel que desempeña en la obra (edad, sexo, relación - con los demás), se habla de su importancia el profesor entusiasma a los estudiantes para montar la obra, y se distribuyen los per - sonajes para proceder a planear los ensayos.

En la ponencia se habla de que el proceso que requiere la - puesta en escena de una obra sencilla y accesible para el estu--- diante, favorece a la dinámica del pensamiento y de la acción; --

(47) Subdirectora Académica de la Escuela Normal de Especialización.

(48) Ponencia presentada en el Simposium Internacional sobre el - Síndrome de Down, en México. Septiembre de 1987.

analiza a su personaje, asocia actitudes y gestos que le ayuden a representarlo, se ubica en el tiempo y el espacio (lugar donde se desarrolla la escena, época, hora, edad del personaje). "El - juego escénico es una representación libre, no estructurada y no dirigida, en la que el niño prueba la vida, explora su universo imitando las acciones y las características de su mundo, reales o imaginarios".(49)

Se habla de que el juego escénico, constituye una fase importante en la vida creativa del escolar, pues puede representar todo lo que considere "representable" utilizando su imaginación, y al profesor le ofrece la oportunidad de conocer más al adolescente cuando éste escenifica experiencias familiares y deseos -- muy genuinos de una etapa de la vida donde libera sus impulsos de una manera aceptable e intenta resolver problemas.

Al citar la maestra Valdespino la parte referente al teatro de marionetas y teatro guiñol (expuesta en la ponencia), dice que éstos dan la oportunidad a los escolares de explayarse libremente y sin temor de sentirse observados, ya que tienen un alto valor - para desarrollar la creatividad; con los muñecos pueden representar escenas planeadas por ellos, la voz y la acción surgen con espontaneidad porque el niño pierde sus inhibiciones y se convierte en un participante activo; los alumnos construyen sus muñecos y - el escenario, inician desde su diseño, la selección de materiales,

(49) Ponencia presentada en el Simposium Internacional sobre Síndrome de Down, por la Profra. Leticia Valdespino Echaury.

compra y elaboración de los mismos, diseño del vestuario, construcción, pintado y decorado del escenario, selección de la obra y de los personajes. Por último la Profra. Valdespino dice: -- "cuando el escolar puede verse después de la representación en una videocassetera, su capacidad de análisis y su autovaloración se verán fuertemente favorecidos (afirmado ésto por las experiencias que se han obtenido en este campo)". (50)

En el caso del presente trabajo, la escenificación y el -- juego escénico estarían representados por dramatización, y, si -- estas características son aplicadas al niño con Síndrome de Down, bien puede aplicarse con éxito en los niños llamados normales, -- como lo afirma la propia Profra. Valdespino en su artículo.

LA POESIA

Al igual que la dramatización, la Poesía es un valioso auxi-
liar didáctico en clase para el aprendizaje del niño. Y aunque --
podiera pensarse que la poesía por sí sola no encuadra dentro de
la definición anteriormente dada de teatro, creímos pertinente ha-
cer mención de ella ya que la poesía declamada (con ademanes, ---
gestos, cambios del tono de voz y la expresión corporal) es de --
esa forma, una parte más sencilla del teatro, pero ya formando --
parte de él, como se menciona dentro del primer capítulo, al ha-
cer referencia a los relatos de carácter poético, que poco a poco
fueron constituyendo la poesía dramática, dando más tarde por re-
sultado al teatro; además de que este género es muy utilizado en

las escuelas primarias como auxiliar didáctico (en ceremonias - alusivas a alguna fecha histórica por ejemplo).

Dentro del marco de las actividades de la escuela primaria, se cuenta con la declamación de trozos literarios escogidos en - prosa y en verso para que el alumno alcance una perfecta dicción e interpretación estética.

"De acuerdo con las fechas que señala el calendario esco-- lar, es necesario confeccionar diversos programas de poesías, re lacionados con las demás áreas del programa escolar vigente".(51)

La recopilación y la adecuada selección de versos para ni-- ños es tarea difícil, "hay que saber expresar con palabras sencillas la grandiosa sabiduría de los pequeños".(52)

"Los contenidos de las poesías infantiles tienen que ser re creativos, con temas inspirados en la naturaleza, en la vida so-- cial y en el amor a la patria, los versos escogidos para los ni-- ños deben ser breves, sencillos y claros".(53)

"Las poesías recreativas ayudan a estimular la imaginación, las fábulas son muy educativas, sus versos tienen la cualidad del ingenio de lo increíble, pero llevando consigo la aplicación de - alguna enseñanza".(54)

(51) Basurto, Carmen. Teatro Infantil. Ed. Avante. 11a. Ed. Méxi-- co 1980, p. 9.

(52) *Ibidem.*, p. 10.

(53) *Ibidem.*, p. 11.

(54) *Idem.*

La inspiración de autores famosos, como Juan de Dios Peza, Amado Nervo, Lázaro Maldiu, Delfina Huerta, han servido de punto de partida para la realización de los libros de lectura de las escuelas primarias ya que dentro de ellas van implícitas ideas de mexicanidad, tratando de fijar en los escolares, alguna enseñanza moral y estética con un lenguaje sencillo y hermoso a la vez.

Las poesías que se refieren a la vida social, se prestan para crear un mundo de libertad y de armonía, de trabajo y disciplina, de buenas costumbres, expresan las conquistas de los héroes de la Independencia y de la Revolución Mexicana.

La Poesía infantil lleva consigo también, los avances de esta época, donde admiramos todas esas maravillas de la ciencia y del desarrollo; con las poesías el niño memoriza y ejercita esa potencia, enriquece su vocabulario, además de que es un excelente medio auxiliar para los maestros, ayudándolos con los niños que no demuestren interés alguno por trabajar en equipo en un principio, ya que pueden hacerlo solos, diciendo alguna poesía y más adelante irle adecuando coros a dicha poesía, es decir incluir -- la recitación colectiva, en grupo, en donde poco a poco se le unían sus compañeros y el niño sin darse cuenta trabajará en equipo con ellos, puesto que "la recitación colectiva es un agradable y culturizante medio de comunicación". (55)

En los libros de educación primaria desde primero a sexto grado, se encuentran las características que la Profra. Basurto señala deben tener las poesías, ya que en ellas se habla de la naturaleza, de la vida social, de los adelantos de la era; por ejemplo, en el libro de quinto año, desde la introducción la Profra. Armida de la Vera, habla sobre que el libro es un hermoso regalo para disfrutar de las lecturas, porque en ellas se encuentra siempre una anécdota o enseñanza de la vida misma, "los maestros escogieron cuidadosamente las lecturas, para que no fuera a deslizar se algo inadecuado para su edad, con bellos poemas y cuentos".(56)

En los libros podemos encontrar poemas dedicados a Hidalgo y a Cristóbal Colón los cuales hablan de su vida escritos por José Martí, Bolívar de Gabriela Mistral; así como poemas dedicados a la naturaleza, como Las Naranjas de Jaime Torres Bodet, o la Canción de Mayo de Lope de Vega, y El Sol de Bernardino de Sahagún; también nos encontramos con poemas como, Vamos a Viajar, donde se habla de los transportes usados por el hombre a través de la historia, y muchos otros poemas más de primerísimos autores.

Aunque no sólo se puede echar mano de las de los libros del grado escolar vigente, sino que pueden consultarse otras poesías de otros libros, ¿Y por qué no?, elaborar los niños una propia con la ayuda del maestro.

En las escuelas tomadas como muestra, es muy común este ti-

(56) Introducción del libro de Quinto Año de Primaria por la Maestra Armida de la Vera. SEP.

po de representaciones, ya sean corales o individuales, inclusive cuentan con un maestro de música para realizarlo, efectuando concursos con otras escuelas. Además ¿Quién de nosotros no ha dicho nunca una poesfa?, tal vez en la intimidad, o en público, pero todos hemos tenido la experiencia de decir poesfas alguna vez, o de elaborar una ¿Por qué no?.

Decir poesía es una forma de hacer teatro, pues se está representando al decirla, algún suceso o hecho de la vida y de la historia.

Las poesfas pueden ser escritas también por los alumnos -- con la ayuda del maestro, y con los niños más pequeños pueden llevarse a cabo recitaciones como por ejemplo la de la poesía El Arbolito, que nos propone la Profra. Basurto: *El Arbolito*.

Propósito: Que las partes del arbolito expongan la utilidad que prestan al hombre.

Personajes: El arbolito, las hojitas, el tronco, el fruto y las mariposas.

Arbolito.- Yo soy el arbolito, soy verde y fresquecito.

Hojitas.- Nosotras somos el vestidito de aquel bello arbolito.

Tronco.- Yo soy el tronco, de mi sacad madera, ¡Y soy muy poderoso!

Fruto.- Yo soy el fruto, soy el más deseado por todos, por ser dulce, nutritivo y muy sabroso.

Mariposas.- Nosotras somos las mariposas, que salimos de los capullos que cobija la sombra del arbolito verde y -- frondocito.

Las poesías representan siempre alguna enseñanza, y, además de la belleza que las caracteriza, son un auxiliar didáctico en los temas de clase y en fechas memorables donde el maestro -- tiene la oportunidad de echar mano de ellas.

Además de que despiertan la curiosidad innata de los niños por saber más acerca de lo que se está hablando en las mismas.

CAPITULO III. INCIDENCIA DEL TEATRO EN LA -
PRACTICA EDUCATIVA

- 1) *El papel que juegan el docente y el alumno dentro de la educación a través del Teatro.*
- 2) *Tipos de Auxiliares Didácticos*
- 3) *El Teatro como Auxiliar Didáctico*

CAPITULO III. INCIDENCIA DEL TEATRO EN LA PRACTICA EDUCATIVA

1) El papel que juegan el docente y el alumno dentro de la educación a través del Teatro.

El papel que desempeñan el maestro y el alumno es primordial en este aspecto, porque son los elementos más importantes para el Teatro como auxiliar didáctico.

El maestro es el encargado de dar la idea de hacer una representación, es el que en un primer momento va a sugerir las obras a representar, así como a escoger a los alumnos que demuestran mayor interés por hacer Teatro, va a organizar a los personajes y les indicará la forma de expresión en cada papel (de acuerdo a la caracterización). "Es importante señalar que dentro del Teatro Escolar los elementos principales son el docente y el alumno". (57)

Pero si bien el maestro es el que sugerirá en un primer momento esta actividad, es al alumno al que le corresponde asimilar lo que el Teatro como Auxiliar Didáctico le proporciona, es decir, que afirme su personalidad en formación, sus conocimientos, sus aportaciones al grupo, su sentido de solidaridad y cooperación.

El alumno no será solamente el receptor de ideas, sino que sugerirá, aportará, cooperará en cada actividad a realizar con -

(57) Moya Sarmiento, Angel. *Teatro Escolar*. Ed. ENM. México 1964, p. 25.

sus compañeros.

Cabe aquí mencionar que al Teatro como auxiliar didáctico le interesa sobre todo el alumno, porque es a éste al que se propone ayudar en su formación intelectual y emocional, ya que éste participará activamente en el Teatro, será el elemento esencial, se hará parte del Teatro mismo, de la situación que está representando, y de esa manera la asimilará más fácilmente, "Los aprendizajes formativos, se adquieren principalmente a través de experiencias educativas en las que los conocimientos no se reciben pasivamente". (58)

El alumno ya no será el receptor solamente, sino que con la ayuda del maestro y sus compañeros montará una obra, (59) con todo lo que esto implica, es decir, desde el inicio de una propuesta, revisar diálogos, sugerir, dirigir, etc., claro que esto se llevará a cabo de acuerdo al nivel de cada grado escolar de que se trate, viendo las limitantes que existan al respecto; por lo cual es necesario que se imponga cierto orden al seleccionar las representaciones, y el encargado de esta parte será un coordinador que en este caso es el maestro; en los libros sobre Teatro Escolar se sugieren obras por cada nivel educativo de acuerdo a la edad del educando.

El maestro será el coordinador principal, y decimos princi

(58) *Curso de Didáctica de la Educación Tecnológica*. Dirección General de Centros de Capacitación. SEP. 1986, p. 10.

(59) Montar significa llevar a cabo, realizar con todo lo que implica la obra.

pal porque es el encargado de la educación de los alumnos institucionalmente más ésto no quiere decir que los alumnos en un momento dado no puedan aportar sugerencias y opiniones valiosas a sus compañeros sobre la representación que se lleva a cabo; por ejemplo, como lo sugiere la Profra. Carmen Basurto, con referencia a los niños que en un principio no quieran decir una poesía bien se les puede asignar otra función, como revisar y sugerir poesías, corregir la pronunciación y la entonación. Este tipo de teatro puede llevarse a cabo en todos los grados de educación primaria, eligiendo las poesías de acuerdo a los temas a tratar, inclusive en los libros de educación primaria de cualquier grado, se incluyen gran variedad de éstas.

Es verdad que el hacer teatro implica creatividad, sí, pero para que esta creatividad vaya enfocada correctamente debe existir cierto orden, tanto por el programa escolar que el docente debe seguir en cada grado, y por los objetivos personales que el propio maestro pretende obtener de los alumnos. (60) "El maestro se apega al programa escolar, pero cada maestro lleva consigo ideas renovadoras, sugerencias y su personal modo de enseñar". (61)

El programa escolar es un elemento esencial en el plan de estudios a cualquier nivel, en la práctica docente es fundamental la reflexión sobre su elaboración e implementación, la cual

(60) Opiniones tomadas de los maestros de las escuelas primarias elegidas como muestra.

(61) Curso de Didáctica, *op. cit.*, p. 10.

deberá atender a clarificar las concepciones que lo sustentan, - ya que el analizar el plan de estudios permite obtener elementos para interpretar didácticamente un programa escolar que lo lleve a generar en sus alumnos aprendizajes de acuerdo con el plan de estudios de la escuela donde realiza su labor.

Con todo lo expuesto queremos hacer notar que las representaciones que se efectúen en clase deberán estar enfocadas al plan de estudios vigente de cada grado escolar.

Es entonces el papel del maestro dirigir, sugerir, colaborar, corregir, ubicar, analizar, conjuntar a los elementos (alumnos), y el papel del alumno es una derivación del papel del maestro, porque el alumno puede en un momento dado aprender a llevar a cabo estas funciones, y éste es precisamente uno de los objetivos del Teatro Didáctico, integrar maestro-alumno en su práctica, es decir, en una parte activa de la enseñanza-aprendizaje, lo cual es uno de los fines de la Pedagogía.

Si bien es cierto que el Teatro es un auxiliar en la educación, también es cierto que sin un maestro y sin los alumnos dispuestos a utilizarlo no sirve de nada, pues la intención es que maestro y alumno se apoderen de él y lo moldeen según sus necesidades educativas.

En todos los libros dedicados al teatro escolar siempre -- encontraremos partes dedicadas a maestros y alumnos denominándolos con "los actores principales", ya que sin ellos no tendría objeto el Teatro Escolar.

A continuación distinguiremos las funciones de otros auxiliares didácticos con respecto al teatro, para encontrar su especificidad en la práctica.

2) Tipos de Auxiliares Didácticos

Los auxiliares didácticos son recursos concretos, observables y manejables, que propician la comunicación entre el maestro y los alumnos y hacen más objetiva la información. (62)

El Auxiliar Didáctico facilita el aprendizaje, pues da una concreta y amplia información (de una manera más objetiva) de lo que las palabras puedan abarcar; los auxiliares didácticos nos sirven para ejemplificar lo que se está diciendo.

"El auxiliar didáctico es una exigencia de lo que está siendo estudiado por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo y desempeña un papel destacado en la enseñanza de todas las materias; el pizarrón, el gis, y el borrador son los elementos indispensables y básicos en cualquier aula, principalmente en nuestras escuelas, que se reducen todas ellas, a la presencia de un profesor situado frente a los alumnos". (63)

Debe hacerse notar que el auxiliar didáctico necesita del profesor indiscutiblemente, para darle vida, para animarlo.

"Los fines que persiguen los auxiliares didácticos están concretados a ese querer aproximar al alumno a la realidad de lo que se le quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados, motivarlo en clase para facilitar su percepción y comprensión de los hechos y los conceptos, así también concreta e ilustra lo que se está exponiendo

(62) Centro de Capacitación Bancomer. *Formación de Instructores*. p. 20.

(63) Axotla Muñoz, Víctor, *op. cit.*, p. 62.

verbalmente, llevando ésto a economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de hechos y conceptos, contribuyendo a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva -- que puede provocar el material didáctico; así mismo -- dá oportunidad de que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades específicas, así como -- despertar el interés por ciertos temas de estudio".
(64)

Al hablar de auxiliar didáctico, es necesario hacer notar, que de acuerdo al tema de que se trate y al tipo de técnica didáctica que se elija (para dar alguna información a los alumnos), va a ser el tipo de auxiliar didáctico que se va a utilizar, y -- ésto tocará al maestro decidirlo en función a su propia experiencia y creatividad.

De lo anteriormente dicho se desprende que existe una estrecha relación entre las técnicas y los materiales didácticos, pues un material didáctico es un objeto que adquiere sentido y -- utilidad en razón de la técnica con la cual ha sido utilizado. -- Cada técnica exige el empleo de cursos didácticos para dar cumplimiento a los pasos técnicos de que está compuesta. Ambos medios se complementan y en conjunto son una herramienta indispensable -- para el coordinador o el maestro de grupo.

Ahora bien, los auxiliares didácticos se van a utilizar de acuerdo a la técnica de exposición de que se trate; siendo las -- técnicas didácticas maneras prefijadas de enseñar, que han sido comprobadas por la experiencia como eficientes para conducir un -- proceso de instrucción. (65)

(64) Axotla Muñoz, Víctor, *op. cit.*, p. 63.

(65) Centro de Capacitación Bancomer, *op. cit.*, p. 22.

Las técnicas didácticas más usuales son, la Técnica Expositiva, la Demostrativa, la Interrogativa, la de Discusión de Grupo y la Dramatización.

La Técnica Expositiva consiste en la presentación oral de un tema que un maestro hace ante sus alumnos, por ejemplo, los materiales o auxiliares didácticos que con más frecuencia se utilizan para una exposición son, el pizarrón, el rotafolio, las diapositivas o filminas y las transparencias; la elección de éstos se hará de acuerdo al maestro y su experiencia.

La Técnica Demostrativa es fundamental para aprender a desarrollar destrezas manuales, como por ejemplo en el caso del Teatro Infantil, elaborar un títere, hacer la escenografía, saber hacia donde moverse al actuar, cómo modular la voz, etc.

El maestro debe combinar el uso de la Técnica Interrogativa con cualquiera de las técnicas que maneja, mediante preguntas orales o escritas, que le ayuden a determinar, por ejemplo, si las tareas de la enseñanza prevista fueren o están siendo cubiertas - en su totalidad, o si existe alguna duda o sugerencia.

La Técnica de Discusión de Grupos consiste en comentar, opinar y analizar ante un grupo un tema hasta llegar a una o varias conclusiones (en algunas escuelas primarias se lleva a cabo esto, siendo esencialmente por iniciativa del maestro).

En la Dramatización, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, se actúa o se hace Teatro para reforzar temas de estudio.

En todas estas técnicas de exposición, se pueden combinar los más variados auxiliares didácticos, de acuerdo al tema que se trate y a los recursos económicos con los que se cuente.

Enseguida se ofrecen algunas breves sugerencias y explicaciones de lo que consisten los auxiliares didácticos más usuales.

Iniciaremos por el básico, que es el Pizarrón, el cual se puede elaborar en distintos materiales como madera, pizarra, plástico opaco, tela ahulada o vidrio esmerilado. El pizarrón es el -- más usual e indispensable en toda información.

El Rotafolio consiste en una serie de gráficas, ya sean éstas dibujos, diagramas o fotografías, las cuales son mostradas una después de la otra, con descripciones y discusiones relativas a -- cada imagen.

Las Diapositivas o Transparencias son imágenes proyectables de 35 mm. que pueden tomarse por medios fotográficos o elaborarse directamente con otros materiales como papel albanene, micas, cartoncillo, vidrio despolido, rollo fotográfico velado. Las Transparencias son Diapositivas que se fotografían y se reproducen aproximadamente a la mitad de su tamaño sobre una sola tira de película fotográfica en color o blanco y negro.

El Proyector de Cuerpos Opacos es muy útil ya que puede ejemplificar un dibujo y un mapa de manera que la imagen proyectada -- pueda calcarse sobre la pared, un tablero de carteles o un pizarrón.

La Lámina es un material de uso colectivo o individual que -- representa en forma objetiva, conceptos difíciles, complejos o abs.

tractos; se realiza en diversos materiales como, cartulinas, ilustración, cascarón primavera, showcard, tela, etc.

El Estereotipicón es una variación del Rotafolio y funciona en la misma forma; se elabora cortando una ventana sobre cualquier lado de una caja de cartón o madera, las orillas del rollo se montan sobre unos tubos, cada uno de los cuales se controla -- con ganchos o manijas (su efectividad se ha notado sobre todo en alumnos de corta edad), también se le llama "Teatro de Rollo".

El Franelógrafo es el más sencillo de los auxiliares didácticos se utiliza colocando o quitando uno por uno, los elementos básicos de una lección, que se encuentran sobre-puestos a una franela, en un cuadro elaborado con diversos materiales.

El Cuadro es una manera de expresar en forma visual una -- idea; el cuadro implica síntesis, enjlobamiento o visión totalizadora de un tema.

Tenemos también la Tercera Dimensión, que significa relieve, volumen, perspectiva, masa en los objetos; los materiales tridimensionales; disminuyen la abstracción, permitiendo al educando tener una experiencia más concreta al poder manipularlos.

El Retroproyector es un aparato que permite "proyectar" imágenes en alguna superficie plana de color claro, aumentando su volumen para facilitar su observación.

Entre los auxiliares didácticos se encuentran los Muñecos - de Funda o Hilo, figurillas que representan personas, animales o cosas, y se mueven por medio de algún artificio (titeres), que aun

que en este inciso son manejados como auxiliar didáctico manual - (por ser manipulables) son parte importante del Teatro como Auxiliar Didáctico que mencionaremos en el inciso "c" de este capítulo.

"Es importante recordar que los materiales didácticos, deben utilizarse combinados, para que sean más eficaces, pues al -- aprovechar el mayor número de canales receptivos aumentan las pro babilidades de acierto".(66) Esto es algo que los maestros deben tener en cuenta al hacer uso de los mismos.

Ahora bien, como conclusión de lo expuesto en este inciso - diremos que la primera característica de los auxiliares didácti-- cos y la más importante, es que todo material didáctico se diseña o se selecciona, porque comunica un contenido que los participan-- tes deben conocer, manejar o aplicar; otra característica impor-- tante es que se emplean en el mismo momento de la enseñanza, --- además de que son empleados frente a los participantes, para --- ellos o con ellos, siendo en ocasiones los propios alumnos los -- que los manejan.

3) *El Teatro como Auxiliar Didáctico*

Ya se habló en el inciso anterior de los diversos tipos de - auxiliares didácticos y sus características, y toca ahora hacer - notar al Teatro como un importante auxiliar didáctico en clase:

(66) Cortés Padrón, F. *Medios Educativos Audiovisuales*, Ed. Tizoc, México. p. 35.

Por las características que debe tener todo auxiliar didáctico se desprende que el Teatro las reúne todas y aún va más allá ¿y por qué decimos ésto?, bien, puesto que las características básicas de los auxiliares didácticos son tres, y en primer lugar tenemos que nos comunican algún contenido, es decir, que el Teatro educativo proporciona información sobre algún tema académico, como se ha venido viendo a través de este trabajo. "Todo material didáctico debe comunicar un contenido a los participantes". (67) - Entonces el Teatro cumple con esta función, pues el maestro y los alumnos prepararán una obra o dramatización de acuerdo al tema de clase que esté vigente en el programa escolar; en segundo lugar tienen la característica de que la información por aprender puede ser recibida directa o indirectamente por los alumnos, pues dentro de las dramatizaciones pueden ejemplificarse cuestiones académicas, personajes, objetos, plantas, frutas, animales, etc., siendo el mismo alumno quien represente un cierto color, o un cierto animalito, o bien una fruta de acuerdo al tema de que se trate, - como lo hemos visto en los capítulos anteriores. En tercer lugar tienen la característica de que son empleados frente a los participantes o por los mismos participantes, y he aquí la parte más importante que como auxiliar didáctico tiene el Teatro, pues no sólo se hace Teatro frente a los alumnos, sino que ellos mismos participan en la obra o dramatización que se está llevando a cabo.

El Teatro aún cuando no plantee única y exclusivamente temas académicos, siempre ha llevado consigo algún mensaje educativo.

(67) *Ibidem.*, p. 13.

Ante la problemática que presenta el desarrollo de los contenidos programáticos de la educación, desde hace mucho tiempo - el maestro ha recurrido a diferentes medios que le permiten superar las dificultades que se presentan en el proceso educativo.

Los Auxiliares Didácticos juegan un papel importante en la educación, y su importancia depende de la forma como se manejan, de la oportunidad con que se emplean, de su adecuación a los objetivos que se persiguen, a la naturaleza de la materia, al nivel escolar del educando.

"Es importante destacar que los materiales didácticos, por muy avanzados que sean, por sí solos no tienen significados, son herramientas que en manos de los maestros y alumnos adquieren su verdadera dimensión". (68)

¿Y quienes son los encargados de representar?, pues personas elementos pensantes, que en este caso serían los alumnos, entonces concluyendo diremos que el Teatro por sí solo es un auxiliar didáctico muy importante. En el inciso anterior se habló de que los auxiliares didácticos se emplearán de acuerdo a la técnica didáctica que se utilice, y como técnica también se mencionó a la dramatización, pues bien, el Teatro va más allá de los auxiliares didácticos porque a la vez es técnica y auxiliar.

Convencionalmente, y tomada la idea de varios autores, (69)

(68) *Ibidem.*, p. 20.

(69) Cortés Padrón; Moreno Ortiz; Antología Auxiliares de la Comunicación.

manejaré el término auxiliar didáctico como todo aquello que facilite la labor del maestro y del alumno dentro de un contexto - total y sistemático del proceso educativo, que estimule la función de los sentidos para llegar más fácilmente al conocimiento. Y manejaré a la Técnica Didáctica como maneras prefijadas de enseñar, rutas a seguir, que han sido comprobadas por la experiencia como eficientes para conducir un proceso de instrucción.

Ya hemos visto que la Técnica Didáctica y el auxiliar didáctico van de la mano, aunque no es lo mismo. El Teatro se conjuga en las dos acepciones, pues por las características antes mencionadas es auxiliar didáctico, pero es una técnica porque está siguiendo pautas, lleva un cierto método (al tener a una o varias personas encargadas de "dirigir" la obra, a los actores).

Esa es la diferencia del Teatro como auxiliar didáctico, de los demás auxiliares didácticos, ya que dentro de su mismo contexto es herramienta, pero se maneja por sí sólo también, además de que se le puede manipular de las más diversas formas de acuerdo al ingenio y creatividad del maestro y de los alumnos; cabe aquí mencionar que se pueden utilizar en la representación diversos - auxiliares didácticos en combinación con el Teatro, como un apoyo para éste (proyector, láminas, estereotipación, etc.).

**CAPITULO IV. EL TEATRO COMO INSTRUMENTO DE
TRANSMISION DE CULTURA PARA -
NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS.**

1) *Las diversas manifestaciones del Teatro.*

2) *El Teatro Universitario*

CAPITULO IV. EL TEATRO COMO INSTRUMENTO DE TRANSMISION DE CULTURA PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS.

1) *Las diversas manifestaciones del Teatro*

En los capítulos anteriores hemos visto lo relacionado al teatro infantil y su colaboración con la enseñanza-aprendizaje -- del niño; toca entonces aquí hablar de las diversas manifestaciones del teatro moderno-actual, ya sea para niños, adolescentes o adultos.

Es decir, que veremos al teatro como un instrumento de transmisión de cultura, entendiendo cultura en su acepción más generalizada como "la acción de cultivar o practicar algo", (70) o -- sea, como el desarrollo o mejoramiento de las facultades físicas, intelectuales, morales, mediante la educación, para de esta manera poder transmitir conocimientos, creencias, arte, leyes, costumbres, etc. de una generación a otra, en una sociedad determinada.

(71)

Nos interesa mencionar este aspecto del teatro porque, si bien el tema central del presente trabajo es el teatro como auxiliar didáctico, también es importante reconocerlo fuera de las -- aulas de clase, es decir, como transmisor de cultura, ya que ésta

(70) Pérez Rojas, José Antonio. *Radiografía de la Cultura*. Ed. Lib. México 1972.

(71) Khan, J. *El concepto de Cultura*, Ed. Anagrama, Barcelona -- 1975, p. 115.

fue su primera manifestación, y la que todo mundo conoce con más precisión en nuestros días.

Si bien es cierto que al montar una obra se piensa en llevar diversión, recreación al público, también es muy cierto que los autores y directores de escena son parte de una sociedad en la cual viven y se desenvuelven y por consiguiente forman parte de una cultura; por ende sus obras llevan un fin determinado, que va desde plantear un problema común, cotidiano, político-económico, hasta plasmar sus propias ideas, sus sentimientos, inquietudes, proyectarse ellos mismos y a los demás también (ya que lo anteriormente expuesto está en función de la cultura en la que han crecido y en la que están viviendo aún). "La cultura es un conjunto de respuestas colectivas a las necesidades vitales". (72)

Es verdad que el plantear al Teatro como auxiliar didáctico nos estamos refiriendo a la introducción de los alumnos en la obra, es decir, hablamos de una retroalimentación, porque al mismo tiempo que el alumno con la ayuda del maestro la analiza, la selecciona de acuerdo al tema a tratar, también participa en la puesta de la misma. Pero creemos importante referirnos al Teatro como transmisor de cultura, porque aunque el público no participe directamente en la obra, se lleva consigo el mensaje que ésta lleva implícito, y he allí una de las funciones del Teatro, y que a lo largo de su historia se deja ver.

No puede afirmarse que en este siglo exista una corriente -

(72) Khan, J., op. cit., p. 121.

teatral coherente y homogénea en el mundo occidental.

Los intereses, la visión del mundo y las diferentes concepciones de los que hacen Teatro, conjuntamente con los acontecimientos que caracterizan a todo este siglo XX (inventos, avances de la técnica, guerras, guerras sociales, descubrimientos, etc.), propiciaron el surgimiento de nuevas tendencias del Teatro, visto no tan sólo como espectáculo, sino como medio que se utiliza para denunciar y hacer ver otra realidad al público, la realidad que se le trata de disfrazar muchas veces; éstas nuevas tendencias del Teatro se pueden observar en movimientos como el Dadaísmo, el Surrealismo, el Existencialismo, el Teatro Epico, el Vanguardista, el Realismo Proletario. (*)

Estos movimientos que ha tenido el Teatro a través de este siglo XX, son manifestaciones que siguen vigentes hoy en día y - que han inspirado a muchos autores en los últimos tiempos, donde, con la ayuda del progreso científico y tecnológico, se han podido dar a conocer, a través de los medios de comunicación que cada vez son más eficientes.

El cine, la radio, la televisión y la prensa, utilizan frecuentemente al Teatro dentro de sus programaciones, con obras de autores de renombre, así como también obras dedicadas a niños, - adultos, que sin ser mundialmente conocidas, son bien elaboradas y llevan mensajes educativos implícitos.

(*) Ver Apéndice 2.

Actualmente han surgido nuevos movimientos que hacen evidente la existencia del Teatro, y afirman que seguirá vigente, - pero ahora con una gran variedad de tendencias, en las cuales no se excluye el utilizar el Teatro como medio de expresión y difusión de ideas sociales, políticas y económicas. (74)

El llamado Teatro de Guerrilla, es uno de ellos, y tiene - como fin, la denuncia y la protesta, funciona desde 1965 a menudo en las calles de Nueva York, utiliza muñecos gigantes, pancartas, máscaras y música. Aquí en México ha sido -utilizado por - jóvenes estudiantes- sobre todo en escuelas de educación superior, siendo dichas escuelas sus principales sedes, pero no excluyendo esta clase de representaciones en calles y sitios muy - concurridos de la ciudad (plazas, parques) donde se ve a los jóvenes amenizando este tipo de Teatro con música y portavoces de lo que tratará la representación (denunciando sobre todo la patente desigualdad social existente, a manera de burla o satírica mente).

Existe el llamado Teatro Documento, que es un espectáculo cuyo texto se elabora a partir de una información real, se basa en los sucesos de la historia que se representa, por lo general se suprimen los personajes ficticios. Este tipo de Teatro es de tipo histórico, por las características antes mencionadas; son - las obras sobre algún personaje importante en la historia del -- país, o del mundo entero. Nos atrevemos a asegurar que este ti-

(75) Avitia, Antonio, *op. cit.*, p. 35.

po de Teatro (en su expresión más sencilla), es el que más se utiliza en las escuelas primarias, para reforzar los temas de historia.

En el ambiente del Teatro Mexicano ha salido a flote última mente el llamado Teatro Campesino o Teatro Chicano, que proviene de un movimiento huelguístico de los trabajadores mexicano-nor---teamericanos el cual ocurrió en la ciudad de Delano, Texas en - - 1965; este Teatro surge a través de su propia práctica cultural, es decir como consecuencia de su tipo de vida y su descontento de la misma, como una protesta.

El Teatro Campesino utiliza algunos elementos de la Comedia del Arte, como la improvisación, las máscaras y los personajes tipo: campesino, patrón, policía, esquiro^l, etc. con temas referentes a los problemas de las huelgas y sus características, se ha - convertido en un verdadero movimiento teatral con obras como, - - "Las dos caras del Patrón", "Soldado Raso" y la más acabada "Zoot Suit", que recientemente ha sido llevada a la pantalla. (76)

El Living Theatre es una manifestación de Teatro estadounidense nacido fuera de Broadway, y en oposición al teatro que allí se hace, por considerarlo intrascendental y vacío. En sus experi^lmentos utiliza desde la Ópera rock, que en México ha tenido mucho auge, hasta el arte underground, o arte subterráneo.

Otra de las renovaciones de las teorías del teatro, es el

(76) Mendoza Gutiérrez, Alfredo. *Nuestro Teatro Campesino*. Ed. -- Oasis. México 1964, p. 53.

llamado Teatro Pánico, que aparece en los años sesenta, y que com
bina elementos del Dadaísmo y del Surrealismo, en él predominan
imágenes de violencia, agresión, sadismo. En México su principal
exponente fue el chileno Alejandro Jodorowsky, quien de una forma
u otra ha influido en el teatro mexicano con obras como El Diario
de un Loco, Zaratustra y El Juego que Todos Jugamos.

Jerzy Grotowski crea el Teatro Pobre, y le dá ese nombre pa
ra designar sus ideas sobre la representación, basándose en la po
brea de elementos de montajes, pero realizando la riqueza del ac
tor, en cuanto a interpretación y expresión corporal, ya que en -
su opinión ésto es lo que cuenta al llevar a cabo una obra.

El Happening es la denominación que se le dá al Teatro Im--
provisado a partir de un suceso cualquiera; se representa en ca--
lles, plazas, y participan en él todo tipo de artistas, pintores,
escultores, músicos, bailarines, etc. Este tipo de Teatro es --
muy usual aquí en México sobre todo en "La Zona Rosa", "La Alame--
da" y sitios muy concurridos.

El Teatro Mexicano se ha desarrollado a través del tiempo -
conforme a las diversas situaciones que se presentan en la vida
en común, representando la realidad existente, las creencias, las
costumbres, en una palabra su propia cultura y en algunas ocasio--
nes la cultura de otros países también. Tratando de divertir, re
crear, de concientizar y de educar, en mayor o menor medida, o -
conjugadas todas estas características. Aunque algunas veces --
ciertas obras han sido duramente criticadas o censuradas, atendien
do a otro tipo de intereses, pero haciendo caso omiso y saliendo -

adelante a pesar de todo, el Teatro ha salido victorioso y sigue siendo un medio de transmisión de cultura, y de ideas de todo tipo, para todos aquellos hacedores de Teatro y que plasman sus inquietudes dentro de él, y que no solamente pretenden lucrar a través de él, como se dan casos, en los cuales se ponen en escena obras que han dado lugar al teatro frívolo, que dejan mucho -- que desear con respecto a gusto estético y cuyas características más obvias son, la pornografía, el chiste fácil y el albur.

Muchas instituciones realizan actualmente representaciones teatrales, así como talleres de teatro, llevando hasta lugares - alejados sus obras; ésto es lo que se ha dado llamar Teatro Regional porque llegan a diversos estados de la República Mexicana, prueba de ello son las muestras nacionales de teatro, organizadas por el INBA, la SEP Cultura y la UNAM. "Tal parece que en todo el México de hoy se hace teatro con metas y sentido, que renace un orgullo y terco nacionalismo, y un apego a esa función básica de comentar y reflejar la realidad"(77)

EL TEATRO UNIVERSITARIO

Para concluir el presente capítulo escogimos este subtema, porque creemos importante hacer mención de la expresión del arte teatral dentro del terreno universitario, puesto que surge dentro de esta institución nuestra inquietud por darle un enfoque -

(77) Carballio, Emilio, *Bellas Artes y el Teatro*, en Plural revista Cultural de Excelsior, Segunda época, vol. XVII-IX, No. 201, junio 1988.

nuevo al teatro y mostrar en una pequeña parte la importancia -- del mismo didáctica y culturalmente. Además de que es importante también mencionar que dentro de la ENEP Aragón se han llevado a cabo muchas obras dirigidas a la comunidad infantil, y que dentro de la cartelera universitaria se han incluido numerosas obras mostrando la inquietud por hacer un teatro nuevo que aporte algo más que recreación al público.

2) *El Teatro Universitario*

La primera manifestación teatral en el área universitaria, se da en el año de 1936, y Julio Bracho es su fundador, se denominaba como Teatro de la Universidad, se presentó en el Teatro de Bellas Artes con tres obras, Las Troyanas de Eurípides, Los Caballeros de Aristófanes y Del Llano Hermanos.

La intención era triple, en primer lugar se buscaba acercar a los estudiantes al quehacer teatral, puesto que ellos mismos serían los actores, los directores, los que dirigirían y elegirían sus propias obras; en segundo lugar se pretendía facilitarles el conocimiento vivo de los textos; y en tercer lugar se buscaba formar un público nuevo, con nuevas perspectivas, y sugerencias, desarrollando así su potencial y dándole un provechoso rumbo a sus inquietudes. (78)

De una gran trascendencia fué el Teatro Universitario crea

(78) Mendoza López, Margarita. *El Teatro en la Ciudad de México*. en Plural revista, p. 52.

do por Carlos Solórzano, tanto por su calidad, como por su permanencia. Durante su permanencia ocupó como sede diversos locales, -- no solamente de su "Alma Mater" (La Universidad), sino también -- de importantes Instituciones (1952-1961).

Surge así también un grupo de teatro llamado "La Poesía en Voz Alta", ideado por el poeta y ensayista Octavio Paz, quien ayudado por Juan José Arreola y el pintor Juan Soriano realiza una -- excelente labor con repertorio de Neveux, Ionesco, fragmentos de la Vida Airada de Francisco de Quevedo; obras mexicanas como La Hija de Rapaccini de Octavio Paz, etc.

A partir del año de 1955 y en todas las preparatorias, se -- incluyen actividades que desembocan en las representaciones de -- obras de autores universales como Chéjov, Fernando de Rojas, Lope de Vega, Shakespeare, García Lorca, León Felipe, Aristófanes, Eurípides, etc., así como dramaturgos mexicanos como Luis Josefina, Usigli, Amado Nervo, Rosario Castellanos, etc.

Hoy en día se sigue haciendo Teatro dentro de las diversas escuelas dependientes de la UNAM, promovidas por el Centro de Extensión Académica y Cultural de la UNAM; inclusive la ENEP Aragón cuenta con un taller de Teatro, el cual surgió en 1977 y en él -- participaron elementos de varias carreras (es decir surgió como -- una petición de jóvenes estudiantes de la escuela).

Las obras que se llevan a cabo en estas dependencias son -- clásicas, de autores universales; y obras salidas de la inspiración de los mismos participantes, o bien obras de autores no conocidos ni de renombre, pero bien elaboradas, y en las cuales los --

jóvenes que las interpretan tienen la oportunidad de convivir y expresar sus inquietudes.

Da gusto realmente, el ver como estos jóvenes participan - con verdadero entusiasmo y disciplina en la puesta en escena de alguna obra, se critican, se corrigen en cuanto a dicción, movimientos, pronunciación, etc., etc. Críticas constructivas, enfocadas a mejorar todo lo que están llevando a cabo, se puede observar el compañerismo (armonía social), el avance que van teniendo en cuanto a mejorar su vocabulario y buena dicción, así como - el poder expresarse con una mayor desenvoltura, tanto en la obra como en su vida en común. Lo expresado anteriormente está basado en observaciones efectuadas en el CCH Vallejo en el taller de Teatro, así como en las clases de Teatro impartidas en la Preparatoria número 9, y en el Taller de Teatro de esta escuela - -- (ENEP Aragón), así como en opiniones de los integrantes de estos grupos, que si bien no cuentan con gran presupuesto para vestuario y escenografía, si cuentan con todas las ganas del mundo para montar las obras con imaginación y creatividad, esa creatividad que nos hace pensar en el maestro de escuela y sus alumnos, los mismos que se mencionan en el capítulo 2 de este trabajo, y a la vez nos remota al Teatro Pobre de Jerzy Grotowski (donde se habla de la pobreza de elementos de montaje pero la riqueza del actor - en cuanto a fuerza representativa); por esta razón incluimos este inciso dentro del trabajo, puesto que tenemos la convicción de -- que en cierto momento tienen cosas en común, como lo que acabamos de mencionar. El Teatro puede utilizarse para todos y en cualquier medio, teniendo disposición y ganas de trabajar con él.

3) Conclusiones

El representar, el hacer Teatro, es una manifestación que se ha dado desde siempre en el ser humano, desde el hombre de las cavernas hasta el hombre de nuestros días, ya que el representar se dá primeramente (en su forma más simple) como una imitación de costumbres y como un rito, además de servir como instrumento de transmisión de conocimientos.

El hombre ha adquirido "formas de actuación" de acuerdo al tipo de ambiente social que le ha tocado vivir, buscando así mantener activa su existencia, tratando de llevar a cabo, de la mejor manera su constante lucha por la superación, para poder adquirir un "guión social" que lo represente con un status cada vez -- mayor.

El Teatro como Auxiliar Didáctico dentro del medio educativo, es una alternativa más para el Pedagogo en su constante búsqueda de mejores y más eficaces métodos en la enseñanza-aprendizaje del alumno, valorándolo en su justa dimensión, tomando en cuenta las influencias que de éste se han observado en la educación de masas a lo largo de la historia, y sobre todo tomando en cuenta la experiencia que han tenido quienes se han valido de él para la enseñanza-aprendizaje del alumno, usándolo como un Auxiliar Didáctico en su tarea diaria en la educación.

Con esta investigación hemos comprobado que se han obtenido buenos resultados en las escuelas primarias que han utilizado al teatro dentro de sus quehaceres académicos como reforzador de te-

mas de clase, haciendo notar que de los que más se ha echado mano, por ser los más accesibles, son el teatro guiñol, la dramatización y la poesía declamada.

Pero no queriendo dejar de lado la influencia del teatro en la transmisión de cultura, también lo hemos mencionado, puesto que es en esta forma como surgió el teatro primeramente, y como más se le conoce en nuestros días, ya que el teatro hace con el surgimiento de la vida misma, y es que todos vivimos en una constante actuación, desempeñamos distintos roles dependiendo del status en el que estemos ubicados, o del momento o el tiempo en el cual nos desarrollemos. Y vemos que todo ésto surge respondiendo a -- una necesidad de expresión y como una inquietud de la creatividad, esa inquietud que refleja la propia humanidad, convirtiéndose -- así en un instrumento de transmisión de cultura; transmitiendo el sentir y vivir de las personas, dejando así también que broten -- los sentimientos y sensaciones de quienes lo utilizan para poder -- expresar sus emociones.

Para concluir nos resta decir que hemos podido comprobar -- que el teatro es moldeable a cualquier situación, o época de que se trate, puesto que la historia así lo ha ido mostrando; se ha -- comprobado que bien puede utilizarse como Auxiliar Didáctico (en el momento que se maneja dentro del aula de clase, cono objetivos de aprendizaje bien definidos y siguiendo un programa, llevando -- la intención de reforzar los temas de clase); o como un instrumen -- to de transmisión de cultura (desde el momento que muestra las -- costumbres, creencias, conocimientos y el arte de cierta época).

Queremos una vez más hacer extensa la invitación a los Pedagogos para que valoren al teatro como una alternativa más en la enseñanza-aprendizaje del alumno, ya que haciendo uso de él, con la firme intención de reforzar temas y de recrear a la vez - a los alumnos, con imaginación, ingenio y creatividad, pueden lograrse muy buenos resultados dentro de la educación.

A P E N D I C E S

Apéndice 1. Tipos de Titere

Apéndice 2. Movimientos Teatrales.

APENDICE I: TIPOS DE TITERE

Para complementar este trabajo, a continuación se darán a conocer los tipos de títere existentes, así como instrucciones para su elaboración, esperando sean de utilidad a las personas interesadas en este tema, y que deseen echar mano de este auxiliar dídactico en la impartición de alguna materia, o de algún tema de estudio.

En primer lugar mencionaremos al Títere de Guante, por ser el más conocido y al que se denomina Guñol. Además es de los más económicos y sencillos de elaborar; para moverlo el manipulador introduce los dedos en la cabeza y los brazos del muñeco, que asoma medio cuerpo por el escenario. Tenemos que dentro de este tipo de títere existen otras clasificaciones más, que van desde el elaborado con una simple bolsa de papel de estrasa, hasta el manejado por medio de la electrónica, como es el caso de "Topo Gigio":

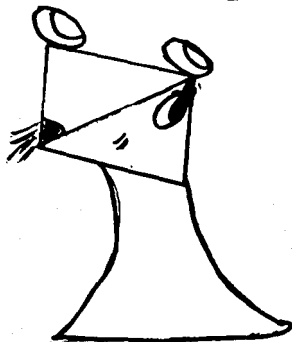
- a) Muñecos de papel, los cuales pueden elaborarse con papel estrasa, fantasía, manila u otros de reuso (no de polietileno, porque si es para usarse sobre la cabeza de algún niño, corre el peligro de asfixiarse).
- b) Muñecos con cabeza de caja de cartón o de papel de formas, las cuales pueden ser redondas, cuadradas, esféricas, rectangulares, triangulares, cilíndricas, etc.

- c) Muñecos de funda o de guante, hechos de tela y con cabeza de diferentes materiales, como periódico corrugado, papel mina gris corrugado, papel mina gris remojado con engrudo, plástico suave, unicel o poroflex, guaje, de media o calcetín de algodón, o de tela de diferentes tipos (piel de cordero, cabeza de indio, felpa, terciopelo, peluche, paño, fieltro, -- piel de conejo, etc.).
- d) Muñecos de paño y muñecos hechos totalmente de estambre.
- e) Muñecos de globo y de mascadas.

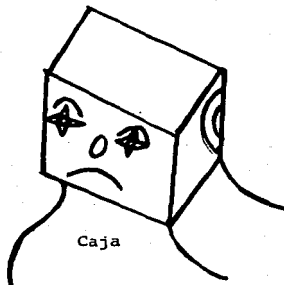
Títeres elaborados con diversos materiales de fácil adquisición (desde bolsas de papel, cajas de cartón, tetrapacks, globos, etc.).

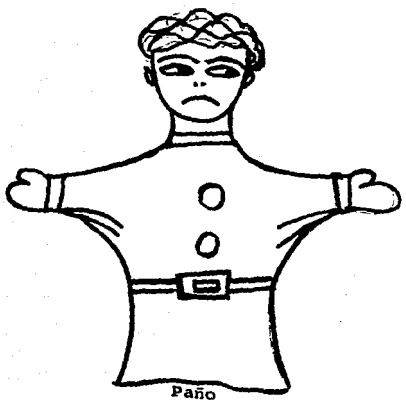
Tela

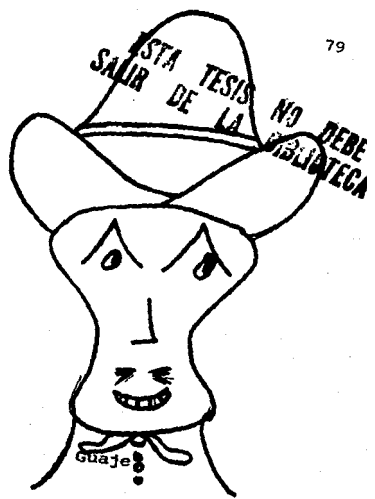
Tetrapack

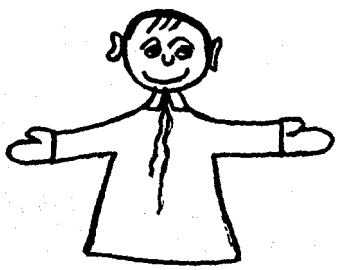
Caja

Paño

Guaje

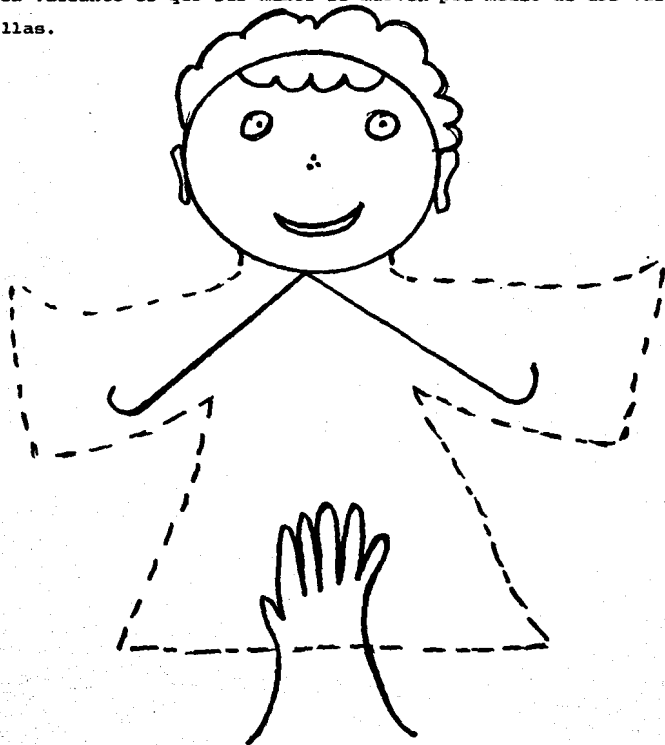

Globo

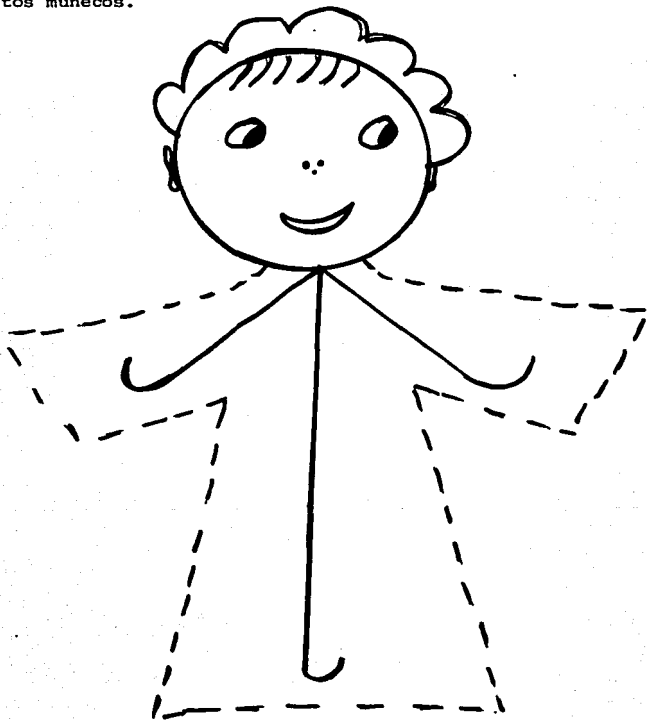

Poroflex

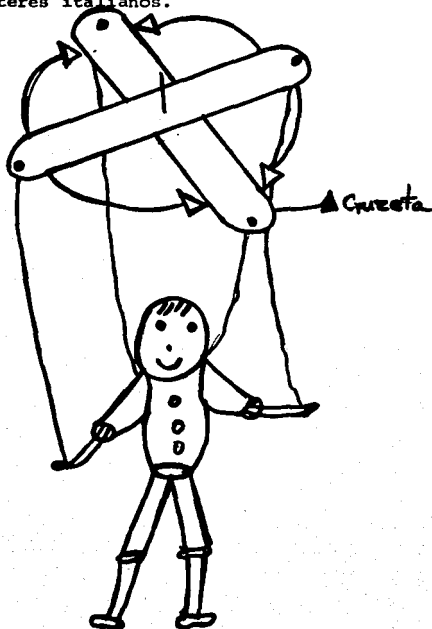
Títere de Mano y Varilla. Es muy parecido al guiñol, pero la variante es que sus manos se mueven por medio de dos varillas.

Títere de Varilla. Se manipula con tres varillas, una para la cabeza y dos para los brazos. Se agregan varillas para lograr movimientos especiales. Por lo regular el manipulador del títere lo maneja desde abajo de la escena. El marionetista ruso Sergei Obraztsov se ha distinguido en la manipulación de estos muñecos.

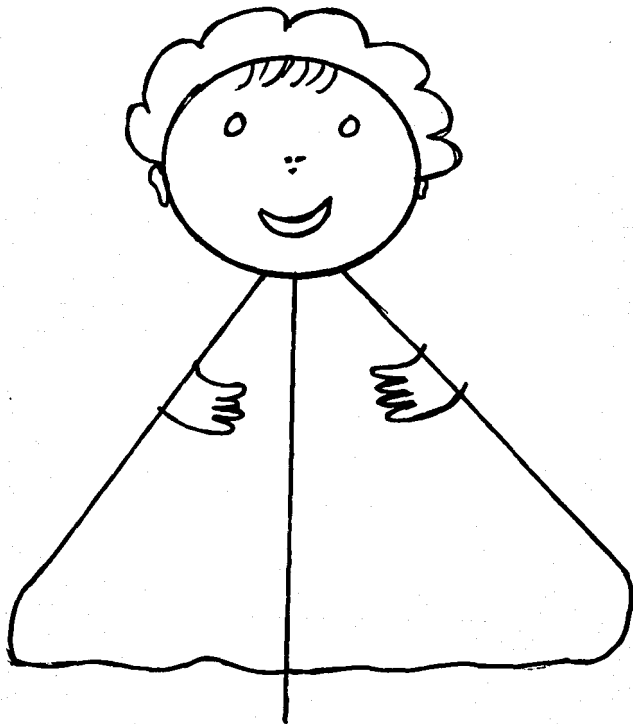
Títere de Hilos. Es mejor conocido como marioneta, se manipula por medio de hilos que se dirigen a las articulaciones, codos, muñecas, cintura, rodillas, cuello y está dotado de un control general llamado cruzeta (se maneja de arriba del escenario), se logra diversidad de movimientos. Son famosos en este tipo los títeres italianos.

El Bunraku o Javanés. Títere de teatro japonés, lo manipulan titiriteros que están a la vista del público dándole al muñeco los cambios de gesto y movimiento por medio de varillas. -- Estas figuras son de un tamaño aproximado a dos tercios del cuerpo humano normal.

Las Marionetas son títeres de palo sencillos, con una sola varilla al centro, y se utilizan, por su fácil manejo y poca movilidad, como "comparsas" en los espectáculos de títeres.

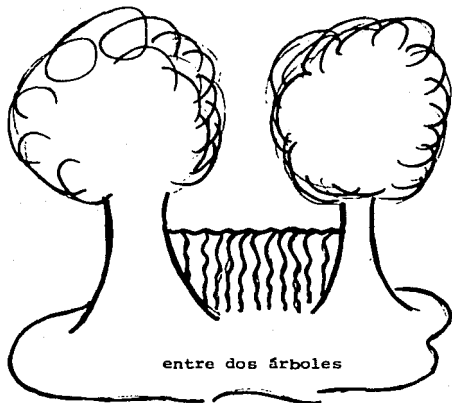

Los Humanettes. Este títere es mitad persona y mitad muñeco, ya que la cabeza y los brazos pertenecen al manipulador, mientras que el cuerpo y las piernas son las del muñeco. Se -- utilizan con frecuencia en la televisión y en el teatro de revista.

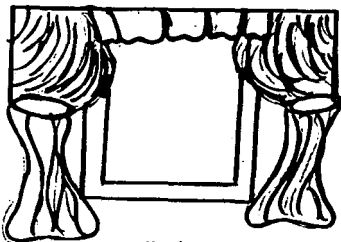
Las Marionetas animadas llevan ese nombre porque están hechas para hacer filmaciones, se fabrican con material movable - (sin hilos ni varillas) y se fotografían. Su movimiento va cambiando a razón de 24 fotografías por segundo y una vez hecha la proyección de la película se logra una imagen de movimiento natural.

El Muñeco de Cámara Negra. En este espectáculo los manipuladores se visten completamente de negro. El títere se pinta de colores fosforescentes y, mediante un recurso de iluminación, parece como si flotaran en el aire.

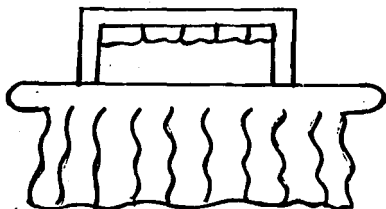
Dentro del Teatro Escolar se utilizan sobre todo los títeres de guñol y de varilla, debido a lo económico de su manufactura, el escenario de los títeres de guante o guñoles y de varilla, se llama Teatrillo, y consiste en una estructura de madera que cubre el manipulador y permite ver los títeres. Pero en la escuela puede hacerse el escenario con frazadas o colchas viejas, sogas, listones, clavos, cordeles, etc. Se puede improvisar entre dos árboles, en el vano de una puerta, en una ventana, entre dos palos de escoba recargados a la pared, y en un sin fin de lugares que dicte la imaginación:

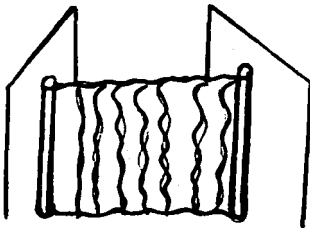
entre dos árboles

en una ventana

en el vano de una puerta

con dos palos de escoba recargados en las paredes.

"Los muñecos pueden utilizarse como medios educativos y --
con los más variados propósitos". (79)

(79) Axotla Muñoz, Víctor. *Antología Auxiliares de la Comunicación*. ENEP-Aragón, Mexico, octubre de 1980, p. 14.

APENDICE 2: MOVIMIENTOS TEATRALES

El Dadaísmo surge en 1916 en medio de la primera guerra mundial, el autor francés Alfred Jarry (1873-1907) es antecesor de este movimiento con su obra *Ubu Rey* (1896) en la que cuestiona y rechaza todo el sistema burgués.

El Surrealismo es un movimiento que trata de expresar el pensamiento puro con exclusión de toda lógica o preocupación moral o estética, explora el subconsciente, el sueño, la imaginación, lo maravilloso.

Bertolt Brecht explica lo que es la esencia del teatro épico, "en este tipo de teatro no hay héroe ejemplar, la crítica recae sobre la estructura social a la que denuncia como injusta e innecesaria". (80) Según Brecht el teatro Epico es esencialmente político, en el se utilizan todos los elementos escénicos disponibles como el texto, el canto, el baile.

En la Unión Soviética, después de la Revolución de 1917, la producción artística está influenciada por la corriente llamada - Realismo Proletario, el cual es utilizado como medio de propaganda intelectual.

Jean Paul Sartre (1905-1981) es uno de los principales teóricos existencialistas y utiliza al teatro como un "vulgariza---

(80) Brecht, Bertolt. *Escritos sobre Teatro*. Tres tomos. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires 1973.

dor" de ideas. El Existencialismo es el análisis y descripción de la existencia concreta, considerada como acto de libertad que se afirma a sí misma creando una personalidad del individuo.

B I B L I O G R A F I A

- 1) AVITIA, Antonio. *Teatro para Principiantes*. Ed. Arbol. México 1985.
- 2) AXOTLA Muñoz, Víctor L. *Auxiliares de la Comunicación*. ENEP Aragón. México 1980.
- 3) BASURTO, Carmen. *Teatro Infantil*. Ed. Avante. 11a. Edición. México 1980.
- 4) BIBLIOTECA TEMATICA, Uthea. *Historia del Teatro*. Editorial - Hispano-Americana 1985.
- 5) BRECHT, Bertolt. *Escritos sobre Teatro*. 3 tomos. Ed. Nueva - Visión, Buenos Aires 1973.
- 6) CARBALLIDO, Emilio. *El Arca de Noé*. Antología de Teatro Infantil. Editores Mexicanos Unidos. 7a. Edición. México 1984.
- 7) CENTRO DE CAPACITACION BANCOMER. *Formación de Instructores*. 1987.
- 8) CORTES Padrón, F. *Medios Educativos Audiovisuales*. Ed. Tizoc. México 1980.
- 9) CUADERNOS DE EXTENSION ACADEMICA. *La Vida Cotidiana en el México Prehispánico*. Editado por la UNAM. No. 41. México 1988.
- 10) CUETO, Mirella. *El Teatro Guiñol*. Textos de la UNAM No. 1 -- DGDC. México 1982.
- 11) DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE CAPACITACION SEP. *Curso de Didáctica de la Educación Tecnológica*. México 1986.
- 12) ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CUMBRES. *Drama*. Letra D. Tomo IV. -- *La Poesía*. Letra P Tomo 10. *Historia del Teatro*. Tomo XIII Letra T. Ed. Cumbres. México 1952.

- 13) FARIAS, Javier. *Historia del Teatro*. FCE. México 1979.
- 14) FOLLETO VOLUNTAD. *Actuemos*. Varios colaboradores. Austin, -- Texas 1978.
- 15) FORO, Revista Cuatrimestral. Epoca I Año 3 No. 8. Escuela - Normal de Especialización, SEP. Septiembre-Diciembre 1987. - *El Aprendizaje Simbólico en el Escolar con Síndrome de Down*.
- 16) GAEHDE, Cristián. *El Teatro desde la Antigüedad hasta el Presente*. Editora Nacional, México 1947.
- 17) HORCASITAS, Fernando. *El Teatro Nahuatl*. Ed. UNAM. México -- 1987.
- 18) JAUREGUI, A. L. *El Teatro en la Escuela*. Ed. Avante. México 1985.
- 19) KHAN, J. *El Concepto de Cultura*. Ed. Anagrama. Barcelona - -- 1975.
- 20) LIBROS DE EDUCACION PRIMARIA DE lo. a 6o. GRADO. SEP. 1987.
- 21) MENDEZ Amezcua, I. *Escenografía para Teatros Escolares*. Ed. - Oasis. SEP. 3a. Edición. México 1984.
- 22) MENDOZA Gutiérrez, Alfredo. *Nuestro Teatro Campesino*. Ed. -- Oasis. México 1964.
- 23) PEREZ Rioja, José Antonio. *Radiografía de la Cultura*. Ed. Liber. México 1972.
- 24) PERIODICO NOVEDADES. *Artículo Titere*. Por Guillermo Murray, - P., 1987.
- 25) PERIODICO NOVEDADES. *Reseña del Festival Cervantino*. México 1987.

- 26) PLURAL, Revista Cultural de Excelsior, Segunda época, vol. - XVII-IX No. 201. *Bellas Artes y el Teatro*, por Carballido, - E. y *El Teatro en la Ciudad de México*, por Margarita Mendoza López. Junio 1988.
- 27) VERA Vera, Rebeca. *Teatro Infantil*. Boletín INAH. SEP. México 1976.
- 28) VILLALTA, Maruxa. *Teatro-Títeres*. Ed. Fondo de Cultura Econó mica. México 1972.