
**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

**EL TALLER DE TEATRO EN LA ESCUELA
NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y
HUMANIDADES, PLANTEL NAUCALPAN
1992-2005**

**INFORME ACADÉMICO QUE PARA OPTAR POR
EL TÍTULO DE LICENCIADA EN LITERATURA
DRAMÁTICA Y TEATRO**

PRESENTA:

ELSA GABRIELA CALDERÓN MORALES

ASESOR: LIC. ARTURO HERNÁNDEZ BRAVO

CIUDAD UNIVERSITARIA, AGOSTO 2006

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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 esta 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.

Agradecimientos

A Lorena Morales Álvarez, (q. e. p. d.) por tu ejemplo.

A mi abuela, Elsa Álvarez, el pilar que sostiene a la familia.

A mi madre, Elsa Morales Álvarez, por tu entereza, espíritu de lucha, por enseñarme a enfrentar la vida y tu paciente cariño.

A Araceli, Armando, Grisell y Elsa, por ser mi familia.

Al Ing. Rogelio Benites Esquivel, por tu ayuda, por tus palabras de aliento y tu cariño en el último empujón.

A Isabel Arteaga Mnedoza , mi compañera solidaria, por su apoyo.

Al Lic. Fernando Velázquez Gallo, por impulsarme a dar el paso en el difícil comienzo.

Al Lic. Arturo Hernández Bravo, por su apoyo y dedicación en la elaboración de este trabajo.

A la Biól. Angélica Galnares Campos, Directora del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan, por su confianza al integrarme en su equipo de trabajo.

A todos y cada uno de mis amigos, por ser mi segunda familia, y que no los pongo a todos porque afortunadamente la lista es grande y no quiero omitir a nadie.

Y, sobre todo a mis alumnos, por darme la oportunidad de ser parte de su formación.

Alumnos de "Matamorfosis"

1992-2005

Yaokoatl Chávez, Alberto del Castillo, Vilma Martínez, Carmen Jaimes, Beatriz Hernández, Noé Hernández, Jaime Ricardez, Beatriz Acevedo, Marco Antonio Cid, Armando García, Araceli Pérez, Adriana I. Ramírez, Aurora Estrada, Alejandro Hernández, Alí Vázquez, Aarón Camarillo, José Arrazola Negrón, Abisaí Cortés, Aglaed Escamilla, Beatriz Cruz, Sonia Covarrubias, Fabiola Cuevas, Alejandra Maezcua Durán, Miguel Angel Bedolla, Félida Cázares Sánchez, Flor Cano Nava, Teresa del Mazo, Liliana Dionet Rojo, Irán Xóchitl García, Monserrat García, Ayra González de la Rosa, Araceli Lugo, Felipe Orduña, Sandra Ramírez, Ruth Rodríguez, Omar Sánchez, Marina Ruíz, Leticia Solares, Verónica Uribe, Francisco Cedillo, Mariano Palafox, Miguel Angel Valdes, Archibaldo Eben-Ezer, Isamel Domínguez, Michell Cáliz, Francisco Avila, Ibeth Cázares, Francis Cerón, Mario David Contreras, Lesvia Espinosa, José de Jesús García, Berenice González, Ayra Yadira González, Sigfrido Gámes, Susana Hidalgo, María Martha Lucas, Blanca Ochoa, Michell Pocel, Ricardo Rivera, Peter Santiago, Nubia Santiago, Fidel Silvar, Joel Torres, Brenda Pozos, Aline Santibañez, Karla Cruz, Aldo Prado, Alberto Santamaría, Elizabeht Román, Angélica Galván, Ivonne Alba, Diana Calderón, Lourdes Velázquez, Miriam Godínez, Mónica Soto, Raquel González, Araceli Pérez, Diana Márquez, Adriana González, Martha Santos, Yazmín Espino, Brisa Zorraquín, Aldo M. Alba, Giovanni Modesto, Enrique Lagunes, Arlette Robledo, Rosalía Hernández, Genaro García, Marely González de la Rosa, Shirley Segura, Israel Medrano, Guadalupe Silva, Andrés Mancilla, Patricia Hidalgo, Norma Garduño, Itzel Pineda, Gala Toimil, Claudia González de la Vega, Lorena Sánchez, Moisés Vaca, Irma Rueda, Isabel Ávalos, Yadira Trejo, Soraya Ángeles, Juan José Martínez, Edgar Saldaña, Zayra Susana Velázquez, Delirna Diteos, Jonathán Noé Ayala, Gerardo Gómez Gordillo, Adriana Florero, Lilia Iveth Vela, Mileydi Bernal, Diana Jacobo Martínez, Uriel Armenta Contreras, Gabriela Ortega Pérez, David Pérez Solís, Elizabeth Cureño Romo, Gema González Pérez, Quetzalli Moguel Canto, Tania Hernández Cortés, Ismael Elías Álvarez, Elizabeth Ochoa Rosas, Fabiola de la Torre Ruíz, Elisa Mass Zuñiga, Adrina Rosas Pérez, Rosario Martínez Pérez, Karla Rovira Martínez, Verónica García García, Adriana Cadena Téllez, Daniel Montes Sánchez, Carlos García Rodríguez, Carlos Silva Jiménez, Nancy Bernal Cortés, Ricardo Pérez Sulvarán, Yazmín Cruz Vergara, Patricia Mireles Sosa, Galdino Orozco Parejas, Esteban López Calero, Deyanira Esclante Bautista, Longino García, Alán Hernández Monrroy, Edna Zarate Morales, Abril Iturbide Díaz, Enrique Aquino Martínez, Erick Sánchez Méndez, Ismael Ángeles Novelo, Maricela Zavala Martínez, Paloma Nolasco Samaniego, Rocío Colunga González, Gudelia Peralta Flores, Norma Gallardo Navarrete, Sotero Castrejón Pérez, Ismael Ortiz Hernández, Omar Guadarrama Aguirre, Alejandro Llaca Balderas, Julieta Valenzuela, Jazmín Castro Díaz, Lesly Grimaldo Uribe, Rodrigo Aguilar León, Diana Jacob, Cristopher Carrillo Barriga, Raúl Donovan, Brenda Parra, Luis Fernando Rodríguez, Daniel Garrido, Daniel Bugarini, Reyna Paredes, Aurelio Vieyra, Iván García, Silvia Campos, Edmundo Coverston, Christiane Gómez, David Espínola, Monserrat González, Griselda Pérez, Ruth Hernández, Isabel Valencia, Diana Hernández, Lizbeth Acevedo, Elizabeth Chávez, Mario Pérez Mayorga, Yareni Martínez, Carlos Silva, Lorena Hernández Vega, Sadiel Maya, Lizeth Aguilar, Ricardo Ramírez, Geraldine González, Carlos Legorreta, Uriel Sánchez, Alma Ponce, Sandra Ruiz, Atenas Rebattú, Sayuri Delgadillo, Luis Fernando Durán, Nadia Pérez, Pedro González Marín, Vianey Gómez, Betzaida Contreras, Fabiola Contreras, y algunos más...

INTRODUCCIÓN.....	2
Capítulo 1 Características generales del Colegio de Ciencias y Humanidades.....	4
1.1. Objetivos de la creación del CCH	4
1.2 MODELO EDUCATIVO.....	6
1.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PLANTEL NAUCALPAN.	7
Capítulo 2 Breve semblanza de Difusión Cultural.	12
2.1 Creación del Departamento de Difusión Cultural.	12
2.2. Talleres Artísticos.....	15
2.3 El taller de teatro	17
Capítulo 3 Un acercamiento a la psicología del alumno	21
3.1 Cambios biológicos	21
3.2 Perfil Psicológico.....	24
Capítulo 4 Mi experiencia docente en el taller de teatro.	27
4.1 Mi primer contacto con el teatro CeceacHero.	27
4.2 Referencias académicas.....	29
4.3 La labor docente	31
4.4 Proceso de enseñanza aprendizaje.....	33
Capítulo 5 Preparación del alumno para la práctica escénica.	37
5.1 Presentación y contenido.....	37
Contenidos.....	39
Unidad 1: Introducción al Teatro.....	39
Unidad 2: desinhibición e integración grupal.....	39
Unidad 3: Breve semblanza de la historia del Teatro	40
Unidad 4: Expresión Corporal.....	40
Unidad 5: Expresión Verbal	41
Unidad 6: Teoría Dramática	41
Unidad 7: Imaginación y concentración.....	42
Unidad 8: Improvisación	42
Unidad 9: Actuación.....	43
Unidad 10: Puesta en escena.....	43
Unidad 11: Estreno y funciones.....	43
5.2 Plan de trabajo	44
Capítulo 6 Puestas en escena (1993 – 2005)	58
PROPUESTAS GENERALES.....	67
Bibliografía.....	70

INTRODUCCIÓN

El principal objetivo de presentar este informe académico es valorar y analizar la labor Edocente que he venido desempeñando en el Plantel Naucalpan de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH N).

Desde 1992 he sido responsable del taller de teatro de esta dependencia contribuyendo a la formación integral de los alumnos; el perfil deseado del egresado de bachillerato es que sea capaz de adquirir por sí mismo conocimientos.

Dentro del ámbito cultural del Colegio he desarrollado otras actividades, desde el año 2000 soy jefa del Departamento de Difusión Cultural de dicho plantel, he participado en encuentros, seminarios y cursos sobre la enseñanza teatral en el bachillerato además de tener a mi cargo dos grupos de primer semestre como parte del Programa Institucional de Tutorías (PIT) a cargo de dos grupos de primer semestre.

El presente informe se enfocará en el proceso que se lleva a cabo con el alumno en el taller de teatro, en donde se busca formar un mejor ser humano, sensible y con posibilidad de proyectar su formación humanística en diversos aspectos que van desde su vida personal hasta profesional.

En el capítulo uno expongo de manera general las características del Colegio, reseña histórica y el modelo educativo, así como características particulares del plantel Naucalpan.

En el capítulo dos hago una breve semblanza de Difusión Cultural, dando un panorama general de los lineamientos de la institución en este aspecto para comprender algunos hechos y características particulares, incluyendo los talleres artísticos, haciendo un especial énfasis en el taller de teatro, materia de estudio de este informe.

En el capítulo tres analizo la materia prima con la que se trabaja en el taller, el adolescente, cambios biológicos y el perfil psicológico del alumno, circunstancia que marca el proceso pedagógico que debe de ejecutarse dentro de esta disciplina.

En el capítulo cuatro hago una reflexión sobre mi experiencia docente, la influencia que tuve al ser egresada de la UNAM misma institución de la que depende el CCH N; así como las referencias académicas, parte fundamental de la formación que me ha dado las bases para llevar a cabo una labor frente al grupo.

En el capítulo cinco propongo un plan de trabajo acorde a la experiencia y las necesidades presentadas a lo largo de este tiempo, que pueda ser aplicable a los requerimientos de la institución, que satisfaga las necesidades del grupo y coadyuve a la labor docente del responsable del taller de teatro.

En el capítulo seis expongo las puestas en escena que se han llevado a cabo en este periodo, así como los motivos que se tuvieron para elegir este material.

Este trabajo contiene propuestas generales, con la finalidad de contribuir a que el proceso de enseñanza de teatro en la institución se lleve a cabo en mejores circunstancias tanto para los docentes como para los alumnos.

Los conocimientos adquiridos en la carrera me han dado la capacidad para poder llevar a cabo el trabajo necesario aplicando, especialmente, la experiencia de haber cursado el área de Dirección, ya que se relaciona cotidianamente en el trabajo que se realiza en el salón de clases.

Capítulo 1 Características generales del Colegio de Ciencias y Humanidades.

1.1. Objetivos de la creación del CCH

Ante la necesidad de crear nuevas opciones educativas para satisfacer las necesidades apremiantes de nuestro país, en el cual existía y aún prevalece una vasta población de jóvenes que demandan educación a un ritmo acelerado, surge el proyecto de crear el Colegio de Ciencias y Humanidades, bajo la rectoría del Dr. Pablo González Casanova (1970-1972).

Por lo que “En su reunión ordinaria del 26 de enero de 1971, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, del proyecto presentado por Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México y por las comisiones de Trabajo Docente y los reglamentos del propio consejo”. (Objetivos del CCH. pp. 15-18)

Con su creación, el Colegio de Ciencias y Humanidades resuelve tres problemas que hasta ese momento solo se había resuelto de forma parcial.

- 1.- Unir a distintas escuelas y facultades que originalmente estaban separadas.
- 2.- Vincular a la Escuela Nacional Preparatoria y al CCH con las facultades y escuelas superiores y con los institutos de investigación.
- 3.- Crear un órgano permanente de innovación en la Universidad, capaz de realizar funciones distintas sin tener que cambiar la estructura universitaria.

La ubicación estratégica de los distintos planteles (Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur) así como su descentralización de Ciudad Universitaria ha permitido

---

atender a un mayor número de jóvenes que provienen de diversas zonas del área metropolitana.

Los objetivos generales propuestos para el CCH fueron:

- 1.- Establecer un mecanismo permanente de innovación en la Universidad.
- 2.- Preparar estudiantes para cursar estudios que vinculen las humanidades, las ciencias y las técnicas a nivel bachillerato.
- 3.- Proporcionar nuevas oportunidades acordes con el desarrollo de las ciencias y humanidades en el siglo XX.
- 4.- Intensificar la disciplina entre especialistas, escuelas, facultades, centros e instituciones de investigación en la Universidad.

El principio del CCH es el de proporcionar al alumno una formación crítica a través del constructivismo, es decir, la comprensión del conocimiento que le permita resolver problemas de vida. Se forma la habilidad para reflexionar por criterios propios y la capacidad de seguir desarrollándose por sí mismo. Se trata de un sistema activo cuya actividad del aprendizaje es compartida entre el profesor y el alumno.

El segundo principio es propiciar las relaciones de colaboración y respeto mutuos.

El tercer principio es actuar dinámicamente frente a los hechos que nos afectan, conocer el medio social en el que se desarrolla el individuo. (Objetivos del CCH. p. 17)

El Bachillerato del Colegio tiene como misión formar bachilleres universitarios que, al terminar sus estudios, respondan al plan de estudios de esta institución, es decir, sujetos y actores de su propia formación y de la cultura de su medio, capaces de obtener, jerarquizar y organizar información utilizando instrumentos clásicos y tecnológicos actuales. Se necesita que sean poseedores de conocimientos sistemáticos, a la vanguardia en

---

las principales áreas del saber, de actitudes propias del conocimiento científico, de una conciencia creciente de cómo aprenden, de elementos primarios de relaciones interdisciplinarias en el abordaje de sus estudios y de una capacitación general para aplicar en la práctica sus conocimientos y formas de pensar. Con ello tendrán las bases para cursar con éxito estudios superiores y ejercer una actitud permanente de formación autónoma.

Los alumnos también serán personas dotadas de valores, actitudes éticas sólidas, de sensibilidad e intereses variados en las manifestaciones artísticas, humanísticas y científicas. Podrán ser capaces de tomar decisiones, de ejercer liderazgo con responsabilidad, honradez y de incorporarse al trabajo con creatividad. Serán, al mismo tiempo, ciudadanos habituados al respeto, al diálogo solidario en la solución de problemas sociales y ambientales”. (www.cch.unam.mx 25/10/05).

Es importante destacar que, a más de treinta años de su fundación, el CCH sigue siendo un sistema educativo de vanguardia, sirviendo como modelo de otras instituciones educativas.

1.2 MODELO EDUCATIVO.

Para comprender el sistema educativo del Colegio es fundamental conocer sus tres principios pedagógicos, vigentes desde su fundación.

- “Aprender haciendo” se refiere en primera instancia a la adquisición de habilidades, supone elementos y conocimientos de métodos diversos y, en consecuencia, determina enfoques pedagógicos y procedimiento de trabajo en clase.
- “Aprender a aprender” significa la apropiación de la autonomía en la adquisición de nuevos conocimientos.

- “Aprender a ser” enuncia el propósito de atender a la formación del alumno no solo en la esfera del conocimiento, valores humanos, particularmente los éticos, los cívicos y los de sensibilidad estética. (Propuesta p. 66)

A partir de estos principios cabe destacar, para propósitos de la materia de estudio que se aborda en este trabajo, la importancia que tiene la formación humanística en el Colegio; muestra de ello es el alto porcentaje de nuestros egresados que estudian carreras dentro de esta área.

1.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PLANTEL NAUCALPAN.

Las instalaciones del Colegio son cinco y están distribuidas cuatro en el Distrito Federal (Azcapotzalco, Oriente, Vallejo y Sur) y una en el Estado de México, (Naucalpan).

Los cinco planteles se localizan en la zona metropolitana.

La primera piedra del plantel Naucalpan se coloca el 20 de enero de 1971, con el 75% de sus instalaciones terminadas, abre sus puertas el 12 de abril del mismo año.

En esta primera etapa recibe un aproximado de 5000 alumnos, matrícula que iría aumentando conforme los alumnos accedieran a cursos posteriores hasta llegar a un total de entre 10,000 y 25,000 alumnos.

Una de las principales características de los 170 profesores fundadores que recibieron a esta primera generación era su juventud, ya que el 15% aún estaba estudiando su licenciatura, el 50% era pasante y solo el 35% estaba titulado o con estudios de postgrado. (Santamaría. Nuestra Historia, p. 28)

Este factor era muy importante en el sistema de enseñanza para lo vanguardista de la época, ya que permitía un acercamiento directo con los estudiantes. A pesar de que se carecía en la mayoría de los casos de experiencia docente se contaba tanto en profesores como en alumnos, con una cualidad primordial: el entusiasmo y compromiso de hacer las cosas. De

lo anterior se forjó una actitud, que a mi juicio, prevalece en los profesores, llevando a cabo día a día una lucha para motivar a los alumnos.

Uno de los principales problemas que se tenía en esa época era el servicio de transporte público, debido a que la zona no estaba urbanizada. Actualmente se cuenta con toda una infraestructura de calidad para brindar los servicios necesarios a la comunidad:

- Diversas vías de comunicación que conectan al Plantel tanto con el Estado de México como con el D. F.
- Agua, luz, drenaje, pavimentación, edificios totalmente terminados y equipados para servicio de la población así como tecnología de punta.

A pesar de ser uno de los planteles que está más alejados de Ciudad Universitaria, actualmente se cuenta con los elementos necesarios para proveer a los alumnos de una educación de calidad al igual que en cualquier otra escuela de la UNAM, viéndose favorecida por su cercanía con otras escuelas como son: las Facultades de Estudios Superiores Acatlán, Iztacala y Cuautitlán.

En cuanto a la ubicación geográfica del plantel y de las zonas de las que provienen los alumnos, es importante señalar como característica importante la falta de recintos culturales lo cuál afecta directamente a la población, en especial a la estudiantil, ya que la mayoría de los alumnos provienen del Estado de México.

La oferta cultural a la que tienen acceso los alumnos del plantel por parte de la UNAM, son las actividades programadas en la FES Acatlán así como los espectáculos que presenta la Coordinación de Difusión Cultural.

El alumno que ingresa al plantel Naucalpan no tiene las mismas posibilidades de acercarse para obtener una formación artística antes de ingresar al bachillerato en un sentido formativo como tal, salvo las actividades que se organizan en el nivel básico (principalmente secundaria.)

Por otra parte, la mayoría de los municipios del Estado, de donde provienen los alumnos, como Tultitlán, Ecatepec, Cuautitlán, entre otros, cuentan con Casas de Cultura donde se imparten algunos talleres con un enfoque recreativo más que formativo además de que se tienen espacios importantes para este fin, como el Teatro de la Unidad Cuauhtémoc del IMSS, las instalaciones del Parque Naucalli, Museos Municipales y Estatales, el Ex Convento de Tepozotlán y el Teatro Las Torres de Satélite (este último caracterizado por presentar espectáculos de corte comercial que aseguren la venta por funciones no por temporada); sin embargo, resultan insuficientes para proporcionar a la juventud una oferta cultural acorde a sus necesidades.

Para que el alumno pueda acceder a eventos artísticos que se ofrecen en la Ciudad se tiene que enfrentar a algunos obstáculos:

- La distancia.
- Los horarios de presentación
- El costo del pasaje (en el Estado de México se incrementa el precio)
- Nivel socio cultural de los padres
- El nivel adquisitivo (el Estado de México es una zona de grandes contrastes económicos)
- Y el peor de todos, la creciente apatía que existe entre los jóvenes para comprometerse ante todo en general.

Para conocer de manera general las características de la población, se expone a partir de las siguientes tablas datos importantes sobre ésta; información fundamental para comprender las tendencias y el perfil de la comunidad estudiantil.

Cabe destacar que estos datos corresponden a la generación 2005 y cuyas variantes no son tan significativas, entre una generación y otra.

Edad	Porcentaje
Menor de 15 años	26.9%
De 15 a 16 años	63.6%
Mayor de 16 años	9.5%

Género	Porcentaje
Masculino	47.0%
Femenino	53.0%

Situación Laboral	Porcentaje
No trabajan	95%
Trabajan	5%

Procedencia	Porcentaje
Estado de México	67%
DF.	33%

PROMEDIO DE SECUNDARIA	
Promedio	Porcentaje
7.0 a 7.5	28%
7.6 a 8.5	42%
8.6 a 10.0	30%

ESCOLARIDAD DE LOS PADRES	
Básica	59%
Media	24%

Superior	11%
No informa	6%

INGRESO FAMILIAR (EQUIVALENTE EN VALOR ADQUISITIVO) INGRESO MENSUAL FAMILIAR EN SALARIOS	
Mínimos	PORCENTAJE
No contesto	1.6
Menos de 2 (De \$0.0 a menos de \$2456.30)	21.9
De 2 a menos de 4 (De \$2456.30 a menos de \$4912.60)	42.2
De 4 a menos de 6 (De \$4912.60 a menos de \$7368.90)	17.2
De 6 a menos de 8 (De \$7368.90 a menos de \$9825.20)	9.6
De 8 a menos de 10 (De \$9825.20 a menos de \$12281.50)	4.4
De 10 ó más (\$12281.50 ó más)	3.1

(Muñoz, et al. Ingreso estudiantil. pp. 33-51)

La población de cada uno de los planteles tiene características propias, así como puntos de encuentro, que es importante diferenciar para poder planificar estrategias más específicas con las que se pueda tener un mejor efecto y así lograr nuestra misión principal: preparar al alumno para la vida.

Esta es la información en la que se puede basar tanto la institución como el docente para conocer los rasgos generales del estudiantado y, a partir de esto, las debilidades y fortalezas con las que cuentan, así como los servicios que le debe proporcionar para fortalecer su formación durante su estancia en el nivel medio superior, como por ejemplo, el gran porcentaje de alumnos que sólo se dedican a estudiar y que es necesario proveerlos de otras actividades para el mejor aprovechamiento de su tiempo libre.

Capítulo 2 Breve semblanza de Difusión Cultural.

2.1 Creación del Departamento de Difusión Cultural.

Bajo el marco de un sistema de enseñanza vanguardista en donde se le proporciona al alumno elementos para construir su propio sistema de aprendizaje, con una actitud crítica ante la sociedad y retomando una de las tres funciones sustantivas de nuestra máxima casa de estudios (la difusión y extensión de la cultura), en el Colegio, desde su fundación, se le ha dado gran importancia a las actividades culturales.

En el caso del plantel Naucalpan; se empiezan a realizar jornadas artísticas, organizadas principalmente por el área histórico-social.

En el plan de estudios original (1971) se cursaba la asignatura de Estética y los profesores vieron la necesidad de reforzar el aprendizaje, así como de exponer las inquietudes de los alumnos, lo que llevó a que a partir del año 1973 propusieran llevar a cabo Las Jornadas Estéticas o Artísticas, organizadas por las profesoras Ana Ortiz Angulo y Raquel Bolaños Cadena.

El principal objetivo de estas jornadas era:

Los individuos tienen derecho a crear artísticamente y disfrutar del arte, la obra es valiosa por ser producto de la libre actividad humana, al ser creada por el hombre individual representa a la colectividad. (Santamaría. Nuestra Historia, p. 45.)

A la par de estas jornadas se implementan los jueves culturales en donde se llevan a cabo diversas actividades como son: exposiciones fotográficas, de pintura y de dibujo, obras de teatro, conciertos de diversos géneros musicales, entre otras.

Desde sus inicios el motor que impulsa que se sigan llevando a cabo estos eventos son el gusto e interés que manifiestan los alumnos, así como la utilización de las actividades como herramienta que coadyuva lo visto en clase.

Este es el preámbulo que da paso a mediados del año de 1973 a la creación del Departamento de Educación y Actividades Artísticas; dentro de las funciones básicas del Departamento se encuentran:

- Difundir, promover, organizar y apoyar la realización de actividades científicas, humanísticas, artísticas y culturales que se generen dentro del plantel, de la Universidad y externas a ellas.
- Organizar los talleres artísticos para los estudiantes.
- Representar al Plantel en las actividades culturales.
- Organizar Muestras y Encuentros entre los estudiantes con la finalidad de llevar a cabo un intercambio cultural entre los distintos planteles fortaleciendo la identidad, y el sentido de pertenencia en un ambiente de compañerismo y respeto.
- Atender profesores y alumnos que manifiesten su inquietud por organizar eventos académicos, artísticos y culturales.
- Vincularse con otras dependencias universitarias y externas para lograr los objetivos.
- Fortalecer, promover y preservar nuestras tradiciones y manifestaciones artísticas de la sociedad.

En el proyecto original cada uno de los planteles contaría con cuatro talleres: teatro, danza, coro y creación literaria, con la intención de cubrir las necesidades básicas-formativas de la población.

Las actividades que realiza el Departamento así como los talleres artísticos pertenecen dentro del Plan de Estudios al rubro de actividades extracurriculares, es decir, de libre participación, sin número de créditos y que la decisión de formar parte de ellas es exclusivamente del alumno.

Dentro de este rubro también se encuentran: Educación Física, Psicopedagogía, Opciones Técnicas, Sistema de Laboratorios de Innovación (SILADIN), entre otras. Todas tienen un objetivo en común: contribuir a la formación integral de los estudiantes.

A diferencia con la Escuela Nacional Preparatoria, en donde los alumnos llevan de manera obligatoria una disciplina artística que tiene valor curricular, lo que en un momento dado puede facilitar su enseñanza ya que está contemplada dentro de su horario de clases y tienen la obligación de acreditarla, en el Colegio las actividades extracurriculares tienen una problemática difícil de enfrentar, al no ser consideradas en el plan de estudios y no tener un horario establecido dentro del tiempo de clases. El alumno carece de tiempo para participar en ellas y en algunos casos, aunque son los menos, no tiene la capacidad de asumir su participación con compromiso y responsabilidad.

En contraparte, los alumnos que ingresan por iniciativa propia a un taller se comprometen con el mismo, y de manera entusiasta y creativa se logra hacer un trabajo fructífero con ellos.

A partir del año de 1996, cuando el Consejo Técnico del Colegio aprobó la modificación al Plan y los Programas de Estudio, se inicia una nueva etapa en la vida del

---

Colegio, y es cuando de manera oficial se crea el Departamento de Difusión Cultural, cuyo responsable ostentará el cargo de jefatura.

Sin embargo, a pesar de las argumentaciones y propuestas presentadas, en donde se destaca la importancia de que el alumno participe en estas actividades, no son consideradas dentro de la currícula ni como materia optativa, y no hay modificación alguna en cuanto a su planteamiento ni a lo que se viene haciendo.

Independientemente de estas cuestiones, la labor artística y cultural ha adquirido a lo largo de la historia gran importancia, no solo por su aporte a la formación de los estudiantes, si no también han sido responsables de representar a la institución en diversos eventos dentro y fuera de la universidad, cumpliendo con el compromiso social de la extensión de la cultura.

2.2. Talleres Artísticos.

Las actividades artísticas han prevalecido durante toda la existencia del CCH. De esta manera, el CCH como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y con un Plan de Estudios Actualizado (PEA), ofrece a los bachilleres una cultura básica.

Los Talleres artísticos son una actividad de libre participación y sin valor curricular. Por lo tanto, no están contemplados dentro de los planes y programas de estudio del Colegio, únicamente los mencionan en el PEA. A continuación transcribo unos párrafos del documento donde se mencionan sus objetivos:

Los talleres artísticos, donde se educa a grupos reducidos de alumnos, para que intervengan en presentaciones diversas, permite que la institución conozca mejor los procedimientos y criterios relativos a la creación artística, de modo que pueda orientar más adecuadamente el aprovechamiento del arte profesional que la UNAM y otras instituciones nacionales crean y ponen al alcance de los alumnos.

Entre las perspectivas de avance, se encuentra la mejor contextualización de éstas actividades para que su efecto educativo gane en calidad y significación para el alumno espectador.

Finalmente, el Departamento favorece a una amplia gama de posibilidades para que los alumnos actúen como productores de los bienes culturales y artísticos o como receptores conscientes de los mismos.

Será también responsabilidad del Departamento, promover la formación de redes que se relacionen entre sí, autónomamente a los alumnos poseedores de aficiones e intereses culturales de los más diversos tipos, del ajedrez a la filatelia, la vista a monumentos coloniales o a fotografía por ejemplo.

Corresponderá a la Institución facilitar la comunicación entre los alumnos, ofrecerles espacios y posibilidades de información y a ellos seleccionar objetivos, organizarse y actuar. (Colegio, Plan de estudios actualizado. pp.107-108)

En términos reales basado en mi experiencia puedo mencionar que los objetivos de los talleres artísticos son los siguientes:

- Contribuir a la formación integral de los alumnos.
- Desarrollar la autoestima.
- Desarrollar su capacidad de expresión y comunicación, fomentando de esta manera su creatividad y apreciación por el arte.
- Interpretar y valorar el arte por parte del alumno que se encuentra en interacción con su realidad inmediata, de manera que refuerce su visión y calidad estética.
- Forjar el sentido de responsabilidad y compromiso.
- Fortalecer las bases para realizar trabajo en equipo.
- Fomentar el sentido de pertenencia e identidad.
- Formar promotores y espectadores artísticos.

Los talleres vienen efectuando una importante tarea educativa, encaminada al conocimiento general de la cultura.

Nuestra máxima casa de estudios, ha sido la institución en la que se ha recreado la cultura nacional, es el lugar en que, por sus funciones y características, se ha conservado el acervo de manifestaciones artísticas que han marcado las etapas de la sociedad mismas que se pretende transmitir en esta etapa formativa a nuestros estudiantes.

2.3 El taller de teatro

Una de las interrogantes que han existido en estos años de docencia es el saber por qué ingresa un alumno al taller de teatro.

Indudablemente, la gran mayoría de ellos están influidos por los medios masivos de comunicación, principalmente la televisión. En repetidas ocasiones se ha dado el caso de que ni siquiera han asistido a una representación teatral y sin embargo, debido a su curiosidad son llevados por la casualidad o en el menor de los casos por tener una calificación extra en alguna asignatura ingresan al taller. Lo cierto es que una vez que asiste a las primeras clases, la experiencia se vuelve única e incrementa su deseo por ser parte de ella. El pertenecer a un grupo en donde se encuentra con otros individuos con los que comparte ideas, problemas, costumbres y valores, lo que le permite ir creando una identidad. El grupo se va volviendo indispensable, ya que desarrollarán patrones de conducta, códigos de comunicación, se pueden presentar modificaciones en su forma de vestir, de hablar, de caminar. El grupo se puede convertir, incluso, en su segunda familia.

Otra motivación importante es el reconocimiento de su comunidad, el ser integrante le proporciona un espacio donde se siente seguro, aceptado, valorado, tomado en cuenta,

---

aprende el mecanismo de dar y recibir, herramientas que le permitirán ir forjando su propio carácter al interactuar grupalmente en una práctica escénica en donde, además, entra en contacto con una experiencia estética.

No se puede perder de vista que el principal objetivo del teatro escolar es el de educar. Erich Fromm destacó el papel de la educación en la formación de los rasgos de la personalidad:

Un elemento del proceso educacional es la familia, define el carácter social como núcleo de la estructura de carácter compartida por la mayoría de los individuos de la misma cultura, a diferencia del carácter individual, que es diferente en cada uno de los individuos pertenecientes a la misma cultura. El conocimiento de sí mismo es sumamente importante en la formulación de la estructura del carácter. (El arte de amar p. 28)

El teatro es, ante todo, una disciplina que proporciona al alumno elementos para que en primera instancia le permitan tener un mejor conocimiento de él mismo, de sus capacidades y limitaciones para tener un mejor desarrollo en su vida personal y profesional, como es la seguridad en sí mismo, el reforzar su autoestima, la estimulación de su sentido crítico, de su capacidad psicomotriz, el manejo de su libertad, comprensión de lo que implica el compromiso y responsabilidad no solo de manera personal, sino con los demás. El teatro despierta su creatividad, lo que le permite encausar su sensibilidad en el sentido artístico.

A través del teatro el alumno logra despertar su capacidad perceptual con respecto a la armonía corporal, vocal y verbal en referencia a su capacidad retentiva y de comunicación; la capacidad cognoscitiva aplicada a la capacidad de síntesis y selección de una situación dada y de un personaje para ser proyectados en una acción escrita o escenificable y lograr así la comprensión o distinción entre realidad y ficción. El teatro, le permite al alumno indagar sobre el conocimiento e interpretar sus propias ideas. Adquiere conocimientos, lenguajes, formación humanística y artística,

---

reconocimiento de sus valores y comportamiento de su contexto social. Esto le permitirá desarrollar su capacidad de comunicación y expresión, fomentando de esta manera su creatividad y apreciación por el arte. (Azar, Teatro y Educación. p. 20)

El teatro, en esta etapa de desarrollo del adolescente, se convierte en un gran juego, en donde existen reglas claras y precisas para poder ser parte de él.

A partir de las actividades lúdicas se llevan a cabo ejercicios que van desde ejercitar la voz y su cuerpo hasta los que le permiten encausar sus sentimientos, dando lugar al enfrentamiento consigo mismo, enfrentado una lucha para lograr, finalmente, un equilibrio en su personalidad.

El ámbito del teatro estudiantil así quedó marcado: procurarle al adolescente los elementos necesarios para su construcción interior, mediante una forma amena y atractiva, un juego con todas sus reglas que la rigidez de la cátedra y su estrechos de tiempo se reserva. Abrirle campos de actividad en los que su efervescencia tuviera cauces apropiados; frente a vacua pose veleidosa del profesionalismo, elevar la seguridad de un joven frente al público; en contra punto con las “primeras figuras”, el trabajo colectivo, en donde desde el director de escena hasta el utilero tienen un mismo sitio que los vuelve coherentes, ingredientes de un todo que busca la superación en su única fuente: el grupo.

El teatro estudiantil no será por lo tanto ni fábrica de actores, ni fuente de improvisados ingenios, sino, insistimos, instrucción, formación, eficaz proyección en la integridad de un espíritu en proceso que se ha confiado en nuestras decisiones para lograrse. (Azar, Teatro y Educación. p.18)

Este proceso culmina con el montaje y presentación de una obra, en donde el alumno mostrará para él mismo y para los demás los conocimientos adquiridos, sus capacidades y habilidades explotadas.

El teatro es, tanto para el alumno ejecutante como para el espectador, un gran espejo donde ve reflejado desde el más mínimo de sus detalles hasta el más íntimo de sus pensamientos.

Educar es finalmente mostrarle a la gente sus capacidades, para que partiendo de la experiencia consumada penetre en su interior, se hurga, se recorra y se descubra, para proyectarse con la seguridad conciente de los recursos personales.(Azar, Teatro y Educación. p.18)

Las actividades extracurriculares, especialmente las artísticas, han contribuido a lo largo de la historia del Colegio no solo como un medio didáctico para fortalecer lo visto en clase, si no también para proveerle de herramientas que le permitan forjar a lo largo de su estancia, su personalidad y carácter, tomando en cuenta la edad de nuestros alumnos en términos generales.

Capítulo 3 Un acercamiento a la psicología del alumno

3.1 Cambios biológicos

Para quienes trabajamos teatro en el bachillerato es imprescindible conocer las características del proceso que viven los alumnos: la adolescencia.

La adolescencia tiene su punto de partida en la pubertad, la cual desencadena una verdadera revolución biológica, psicológica y social en los individuos. Para Erick Erickson “La adolescencia es la última etapa cronológicamente determinada del desarrollo humano normal, y precede a la adultez, por lo tanto es la última etapa formativa”. (Erickson. *Identidad, juventud y crisis*, p. 109)

En este periodo la persona vive como conflictos específicos las tensiones generadas por los cambios en el aspecto y las funciones de su cuerpo, la lucha entre sus deseos de ser mayor y, al mismo tiempo, conservar sus privilegios infantiles. Biológicamente, la adolescencia comienza cuando el individuo es capaz de reproducirse: estos cambios se dan entre los 14 y 18 años.

Distintos autores dan diferentes denominaciones a las etapas de la adolescencia, pero en términos generales coinciden que el promedio de la edad cronológica es el siguiente:

Preadolescencia	10-12 años
Adolescencia (periodo inicial)	13-16 años
Adolescencia (periodo final)	17-21 años

Para Anna Freud:

“La adolescencia es una época de la vida difícil y tormentosa, que se caracteriza por un conjunto de reacciones típicas, que surgen a causa de los cambios en el tamaño, la fuerza y el aspecto del cuerpo, así como de las modificaciones endocrinas que desatan cambios severos en la vida sexual”. (Desarrollo, p. 32)

Algunos de los cambios físicos más importantes son los siguientes:

Mujeres:

- Aparece la menstruación
- Medida del busto
- Medida de la cadera
- Crecimiento del vello en la axila y zona púbica

Hombres:

- Debido a la hormona del crecimiento presenta maduración en sus genitales
- Crecimiento del vello en la axila
- Nacimiento de vello facial
- Profundidad en la voz

(El Desarrollo del adolescente. p. 56)

Los cambios biológicos son determinantes en el adolescente, traen consigo alteraciones de conducta y dificultades de adaptación. La imagen física en la mayoría de los casos determina su comportamiento, en algunas ocasiones, el individuo busca estar alejado de su grupo buscando la aceptación de los demás y no aceptándose él mismo.

Tanto los hombres como las mujeres, comparten la preocupación de la apariencia de sus cuerpos.

Las hormonas sexuales también juegan un papel importante en la alteración de la estructura del cuerpo en ambos sexos. El desconocimiento y descubrimiento de su sexualidad, los impulsos no controlados como la menstruación y la erección, el estado de ansiedad, dudas, entre otras, lo llevan definitivamente a la pérdida del cuerpo del niño, se da un proceso de duelo que es semejante al que sucede a la muerte o a la separación definitiva de un ser querido: se niega el hecho y luego suceden periodos de nostalgia, de rabia, de impotencia hasta que se llega a la resignación y aceptación.

Según el propio Erickson, los objetivos fundamentales de la etapa del adolescente son dos:

- a) Logro de la autonomía relativa de los propios impulsos: afectos y sexualidad.
- b) Logro de la autonomía relativa del entorno social: identidad adulta y determinación de la ocupación productiva que permita sustentar la propia vida. (Identidad, juventud y crisis, p.137)

Durante este proceso el alumno que forma parte del Taller de Teatro, vive distinta esta etapa de cambios, ya que una de las principales herramientas del actor es su cuerpo, principio de búsqueda de la identidad, por lo tanto el alumno tendrá no solo que empezar a vivir con él, sino a trabajar, exponer y aprovechar sus propias capacidades; por consecuencia se da la aceptación.

Los adolescentes consideran que el aspecto físico facilita o dificulta la aceptación social. Cuanto más inseguro y ansioso de ser aceptado se encuentre, tanto más notables serán los efectos psicológicos provocados por su aspecto físico.

Independientemente de sus propias características (alto, flaco, gordo, etc.) aprenderá, a través del teatro, a expresarse ante los demás por medio de su cuerpo.

3.2 Perfil Psicológico.

¡Quiero ser yo! ¡Quiero vivir mi vida! ¡Nadie me entiende!, son frases que con frecuencia escuchamos aquellos que convivimos con adolescentes. En este lapso hay una ruptura con el sentimiento de identidad incipiente que fue adquirido en la infancia y comienza la búsqueda de una nueva identidad dentro de una confusión y desorganización en la que lentamente hay que desentrañar quién es uno mismo.

Como todas las transiciones, la adolescencia se caracteriza por un ir y venir del comportamiento anterior al actual y de actitudes viejas a nuevas. La inestabilidad y la contradicción son índices de inmadurez, demuestran que el individuo no está seguro de sí mismo y que trata de adaptarse a la nueva situación que debe asumir en grupo social.

La tarea no es fácil, ni siquiera sabe lo que busca, mucho menos cómo o dónde puede encontrarlo. El adolescente deberá alejarse progresivamente del núcleo familiar para incursionar y explorar el mundo en el que habrá de desenvolverse como adulto, ya sin la tutela de los suyos. En su lucha por la autonomía, el adolescente comienza a protestar y a tratar de romper todo aquello que antes lo definía y que pertenecía al dominio de la influencia de los padres: los convencionalismos, las costumbres cotidianas, los gustos y aficiones que compartía con ellos. Finalmente, toda esta crisis conlleva a la búsqueda de la identidad, a forjar su personalidad. Es aquí cuando encontramos las cambiantes identificaciones que adoptan al imitar a personajes populares como su vestimenta, gestos y lenguaje; también imitan la posición y valores que detentan ante la vida. El adolescente

---

explora hasta encontrar nuevos ideales y valores que pueda considerar como “suyos” y que den sentido a sus aspiraciones y realizaciones. Va adquiriendo un sentimiento de identidad, que equivale a una toma de conciencia y una definición de lo que siente que es él mismo, en relación al mundo que lo rodea. Puede no ser definitivo, es decir está sujeto a cambios y redefiniciones a lo largo de la vida. La palabra identidad viene de ID, que significa unidad, mismidad y continuidad. El sentido de “unidad” significa integrarse y diferenciarse en el espacio como un ser que actúa con los demás. El sentido de continuidad radica en la integración de ese ser en el tiempo y el sentido de mismidad consiste en reconocerse a sí mismo en el tiempo y en el espacio, así como ser reconocido como él mismo por los demás. Para el psicólogo Eric Erickson “La identidad es concebida como un logro o conquista que se consolida en la adolescencia y a la vez, como un proceso ubicado en el núcleo del individuo y también, en el núcleo de la cultura a donde pertenece”.(Identidad, juventud y Crisis, p.128)

Lo cierto es que la adolescencia es una etapa de intenso trabajo y lucha por construir una personalidad única y asumir las riendas de su propio destino. La adolescencia es el periodo durante el cual ha de establecerse una identidad positiva dominante del YO, es decir, el proceso de autoconciencia que se percata de sí mismo y de la realidad.

Uno de los más grandes apoyos en el desarrollo del adolescente es su participación en la vida de grupos iguales, en los que establece vínculos de compañerismo y amistad. El grupo, la “banda”, la “palomilla”, les ofrece una primera forma de elaboración colectiva de duelo. La convivencia entre iguales constituye el ingreso a la “escuela de la vida”. Ahí son valorados, aceptados, rechazados, admirados, criticados. Aprenden similitudes y diferencias personales y sociales; el significado de valores como la lealtad, la

---

solidaridad, la responsabilidad y el cuidado de sí mismo y los suyos, así como ensayar roles sexuales en la amistad y el noviazgo. Aprenden en fin, a aceptar a los demás y a entender el hecho de ser aceptados.

Por todo esto es común que el adolescente en esta etapa del bachillerato, busque pertenecer a un grupo ya sea deportivo, político, científico e incluso vandálico. Erickson insiste en que: “La identidad es un “sentimiento” que se construye dentro del individuo bajo la influencia de aquéllas personas que están fuera de él, y a las que les otorga especial importancia”. (Identidad, juventud y Crisis, p. 78)

La opinión de los demás, y especialmente la de su grupo de la misma edad, es de inmensa importancia para él. Su conducta se adapta al modelo establecido y aprobado por los integrantes del grupo. Los cambios en la conducta social se deben primordialmente a la influencia del medio, en especial la escuela.

El Taller de Teatro se convierte en un espacio de libertad en donde el alumno se permite experimentar, conocer, cuestionarse y confrontar al mundo que lo rodea. Pertenece a un grupo de iguales en las que bien es cierto hay diferencias, también comparten entre sí la misma problemática, dudas, intereses y sobre todo la necesidad de expresarse a través del Teatro.

Para el docente de bachillerato, especialmente para aquellos que impartimos una disciplina artística, será necesario emplear la pedagogía y psicología como herramientas que nos permitan llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, por las características propias del alumno, con el objetivo de entender y comprender los distintos procesos de la etapa que atraviesan para poder llevar a cabo el trabajo.

Capítulo 4 Mi experiencia docente en el taller de teatro.

4.1 Mi primer contacto con el teatro CeceacHero.

En el año de 1991, cursaba el sexto semestre del CCH (es para mi importante señalar que soy egresada del plantel Naucalpan) cuando el profesor de la materia de Comunicación II nos dijo que, para acreditar su materia, teníamos que dividirnos por equipos para montar una obra de teatro. Aún recuerdo la cara de asombro de mis compañeros y más de dos preguntaron: “¿cómo se le hace?”. La respuesta nunca llegó de parte del profesor, se limitó a un: “averigüen cómo”. La única cara de felicidad fue la mía porque llevaba cerca de un año estudiando actuación en el Centro Cultural Virginia Fábregas. Cuando ingresé al CCH intenté formar parte del taller de Teatro, pero más que un taller artístico parecía un pequeño club social con características muy particulares, en donde las eternas tertulias y la falta de acción era evidente. Después de cuestionar al profesor acerca de lo que se hacía en el taller de teatro, manifestándole que no estaba de acuerdo en su forma de trabajo, se enteró de que yo tomaba clases en escuela particular, por lo tanto, de acuerdo con su criterio, yo no tenía las características para estar en el taller, así que me “invitó” a abandonar su grupo. Por supuesto que acepté, ya que no me gusta perder mi tiempo. Comencé a trabajar con mis compañeros de clase la obra Una mujer, dos hombres y un balazo de Maruxa Vilalta, en la que recientemente había trabajado como actriz en un grupo independiente. Si bien es cierto que no tenía todos los conocimientos en ese momento para realizar un montaje (había actuado pero jamás dirigido), tenía las nociones básicas para hacerlo y contaba con lo más importante para llevarlo a cabo, características que prevalecen año con año en mis alumnos de teatro, su entusiasmo y sobre todo la CONFIANZA de mis compañeros. La primer regla para iniciar el trabajo fue LA DISCIPLINA, traducándose en puntualidad para los ensayos,

---

memoria y que todos éramos RESPONSABLES de lo que pasara en escena. Para mi sorpresa todo funcionaba bien, el compromiso asumido iba más allá de la entrega para pasar la materia, se estaban enamorando de mi gran pasión, ninguno de mis cuatro compañeros, (Guillermo, Salvador, José Juan y Erika) habían hecho antes teatro. Mientras el resto de los equipos habían optado por alguna obra del libro DF 26 obras en un acto del maestro Emilio Carballido, como Selaginela, Pasó de madrugada entre, otras. Nosotros habíamos montado algo más elaborado.

Cuando el profesor de Comunicación se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, nos brindó todas las facilidades para nuestra presentación, nos prestaron la sala de Teatro, equipo de audio y con el apoyo de nuestras mamás, elaboramos y reproducimos programas de mano, conseguimos el vestuario y sustrajimos alguno que otro adorno de la casa.

El día llegó, todavía no sé como se enteró tanta gente, en la sala no cabía nadie más, fue tal el éxito que dimos varias funciones, el hermano de un compañero de clase, el periodista y dramaturgo Gonzalo Valdez Medellín, fue a ver el trabajo, le gustó y nos consiguió una temporada de cuatro fines de semana en el Museo Universitario del Chopo. Yo no acababa a comprender la magnitud de lo que estaba pasando, yo nada más había montado la obra para pasar la materia. Nos invitaron a participar en la Muestra de Teatro del CCH, representando al Plantel Naucalpan: “¿qué es eso?, ¿cómo le hacemos para participar?” no sé por que no tuve más información al respecto, nos perdimos (me perdí) esa gran oportunidad. Tiempo después me enteraría que Naucalpan llevaba más de cinco años sin ser representado.

Egresé del Plantel, ingresé en el año de 1992 a la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro y un año después recibí una llamada de uno de mis profesores del CCH

---

que en ese momento era Jefe del Departamento de Actividades Artísticas del Colegio (ahora Difusión Cultural), el profesor José Ángel Hernández Flores. Él había asistido a ver mi obra y me invitaba a hacerme cargo del Taller de Teatro del CCH Naucalpan. Al maestro de Teatro que me había “invitado” a dejar su grupo lo habían “invitado” a dejar el Colegio por no cumplir con su trabajo; “¿yo de maestra de Teatro?, ¿pero cómo?”. Acepté y me presenté con el mismo gusto y entusiasmo con el que lo he venido haciendo estos trece años, en verdad, amo y creo en lo que hago.

Lo primero que hice fue poner muy en claro mi principal objetivo: proveer de mis conocimientos y tratar de brindar todas las facilidades para que los alumnos aprendan, se expresen, creen, se diviertan, sean ellos mismos y fortalezcan valores como la solidaridad, el respeto, el compromiso, la tolerancia, responsabilidad, su autoestima y la disciplina a partir de su estancia en el taller de teatro.

Así mismo buscaba que la experiencia fuera única y como en el caso de Erika Becerril, mi compañera de Comunicación II en el CCH y ahora una de mis mejores amigas, de vez en cuando recuerda la experiencia y me dice: “¿te acuerdas cuando me hiciste actuar en una obra de teatro?” Cómo olvidar el inicio de tantas y maravillosas cosas.

4.2 Referencias académicas.

En 1992 me incorporé como responsable del Taller de Teatro del Plantel Naucalpan, uno de mis principales retos era cambiar la imagen del taller. Los pocos alumnos que quedaban de mi antecesor tenían la idea de continuar con el “club de Toby”, fui muy clara con los alumnos que ya eran parte del taller “vengo a hacer teatro”. Con plumones y carteles convoqué a inscripciones y llegaron quince alumnos, además al empezar con las clases y darse cuenta los antiguos alumnos de que se trabajaba en serio

---

para hacer teatro y no otro tipo de espectáculos, terminaron por irse, permitiéndome trabajar con los alumnos de nuevo ingreso.

Estudiando el tercer semestre de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro, con los conocimientos que yo tenía del Centro Cultural Virginia Fábregas y la experiencia adquirida en diversos trabajos como actriz, fue posible ir haciendo con los alumnos algunos ejercicios de carácter lúdico, yo sabía que tenía que ir “enamorándolos” de este arte, ya que al no ser curricular se corre el riesgo de quedarse sin alumnos.

Mi trabajo tuvo como principal objetivo dar las bases a los alumnos de la disciplina artística, y proveerlos de una visión general de la cultura teatral para concluir con el montaje y representación de una obra.

A partir de la búsqueda de un procedimiento adecuado, en la medida de lo posible al trabajo con adolescentes, se logró el montaje de la obra *La mujer no hace milagros* de Rodolfo Usigli. A través de esta comedia, cuyo tema principal es el amor, logré cautivar su interés.

Al presentar el trabajo ante el jurado en la etapa de selección para participar en la Muestra de Teatro del Colegio fui sujeta a críticas, comentarios y recomendaciones, muy especialmente, por parte del profesor Fernando Morales (responsable del taller de teatro de la FES Acatlán), lo que me hizo tomar conciencia de la responsabilidad que tenía en mis manos al trabajar con adolescentes. Lo anterior me llevó a iniciar mi formación como docente. A partir de este momento establecí las bases del lenguaje teatral y, después de analizar el proceso vivido con los alumnos, surgió el nombre del grupo: *Metamorfosis*. (cambio de un ser a otro), mismo que se conserva después de trece años.

4.3 La labor docente

El grupo estaba integrado, los alumnos que ya estaban inscritos en el taller querían seguir haciendo teatro y algunos de los que habían visto la obra querían ingresar al taller.

Pero yo no estuve satisfecha, sabía que tenía que hacer un plan, un método de trabajo que me permitiera hacer una mejor labor con los alumnos. Es por eso que quise retomar y adaptar los ejercicios del primer año de la carrera de la maestra Aimee Wagner, los ejercicios de expresión verbal del maestro Fernando Torre Laphan (q.e.p.d.), pero sobre todo el intercambio de experiencias con mis compañeros profesores de los otros talleres de Teatro del Colegio, en especial con la profesora Teresa Pacheco Moreno que, al ser egresada de la Facultad tuvo la misma formación que yo, lo que permitió unificar el lenguaje y tratar de establecer un plan de trabajo.

La búsqueda ha durado muchos años. Un hecho importante fue participar en 1996 en el Seminario de Didáctica Teatral impartido por el profesor Héctor del Puerto para profesores de Teatro del Bachillerato, que marcó la pauta y nos facilitó herramientas para reconocer la importancia del Teatro en esta etapa escolar. En dicho seminario se reflexionó acerca de la importancia del Teatro como parte de la formación del adolescente, en donde se da la búsqueda de identidad, seguridad, se fortalezca su autoestima, se le toma en cuenta y es escuchado, entre otras cosas importantes.

En el inicio yo no tenía muy claros los objetivos y mucho menos un plan de trabajo elaborado. En el primer acercamiento como docente uno ve en este tipo de Teatro la oportunidad de conformar un lugar de sano esparcimiento para los alumnos, pero cuando uno se involucra con la materia no pasa mucho tiempo en darse cuenta de que el compromiso va más allá. Por sugerencia de ese Seminario revisé el material de Augusto

---

Boal Doscientos ejercicios para el actor y no actor con ganas de decir algo a través del Teatro; éste material me permitió utilizar sus ejercicios para el proceso de entrenamiento del alumno, en donde a través del juego empezaron a reconocer su cuerpo, a trabajar en equipo las bases de la expresión y el inicio de la desinhibición e integración grupal.

A grandes rasgos empecé a trabajar con el grupo cuatro módulos:

1. Integración grupal con las primeras etapas del proceso de desinhibición. En esta etapa el manejo del cuerpo a través del juego es importante, como se da con el ejercicio de los espejos (imitar actitudes y movimientos del compañero que se tiene enfrente). “Todos cabemos dentro de un cuadrado si nos sabemos acomodar” (todo el grupo se coloca dentro de un cuadro marcado con cinta adhesiva en el piso, el cual cada vez se marca más pequeño hasta hacer casi imposible que todos los integrantes del grupo quepan dentro de él). Para desinhibir al grupo y que se vayan conociendo el juego de preguntas y respuestas indiscretas o castigo es básico (puede hacerse con la clásica botella o bien al que se le apaga el cerillo).
2. Bases teóricas del Teatro. En este rubro se aborda desde el origen del Teatro, pasando por los momentos más representativos de éste, la estructura dramática de un texto (principio, conflicto y desenlace), y un breve repaso por los géneros teatrales (tragedia, comedia, melodrama, pieza y farsa). No hay que perder de vista que se trata de un taller, donde la teoría es un medio y no un fin, y por lo mismo, no requiere de profundizaciones.
3. Expresión corporal y voz. El cuerpo y la voz como herramientas indispensables del actor. En cuanto al cuerpo son importantes ejercicios que nos permitan su control (como caminar en cámara lenta), flexibilidad, resistencia y fuerza (a base de

estiramientos, tensión y distensión). Para un correcto manejo de la voz se necesita lo más indispensable: respiración diafragmática, articulación, volumen, proyección y entonación.

4. Selección y montaje de un texto. Se leen al menos dos propuestas, se discuten, una vez elegido el material se procede a lectura, análisis, selección y asignación de personajes, proceso de marcaje, ensayos, ensayos generales (sin y con público) estreno y funciones.

El contar con las condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo mi labor ha sido de gran ayuda, por ejemplo disponer de un salón pequeño (4 x 4 mts) pero de uso exclusivo, un auditorio que en la medida de lo posible se ha ido habilitando como sala de Teatro, apoyos para la realización de funciones (espacios, difusión, transporte, constancias, etc.) El intercambio de experiencias a través de encuentros, seminarios, cursos con mis compañeros han ido fortaleciendo mi labor académica. En estos espacios de reflexión continuamente se comenta acerca del grave problema de carecer de un plan de trabajo para los talleres artísticos, para mí primordialmente el de Teatro, que de alguna manera unifique criterios, establezca un lenguaje y sirva de guía a los profesores. Dicho lo anterior, es menester elaborar un plan de trabajo más específico acorde a las necesidades de nuestros estudiantes y adecuado a los requerimientos del Colegio.

4.4 Proceso de enseñanza aprendizaje.

El principio fundamental del CCH, como mencioné en el capítulo uno, es el proporcionar al alumno una formación constructivista, es decir, la comprensión del conocimiento que le permita resolver problemas de la vida. Se forma la habilidad para reflexionar por criterios propios y la capacidad de seguir desarrollándose por sí mismo: se

---

trata de un sistema activo cuya actividad del aprendizaje es compartida entre el profesor y el alumno.

El constructivismo es el modelo de aprendizaje que emplea los conocimientos previos para la adquisición de nuevos conocimientos. A partir de esta corriente pedagógica, se proporciona al estudiante herramientas para participar activamente en su proceso educativo bajo la guía del profesor. Esta forma de enseñanza proporciona elementos claros para llevar a cabo el trabajo dentro del taller de teatro. Una de las principales características del constructivismo es su carácter integrador y su orientación hacia la educación.

Antes de empezar a proporcionar nuevos conocimientos a nuestros alumnos los profesores nos preguntamos con qué base cuentan. La concepción constructivista señala tres aspectos básicos que nos ayudan a responder estas cuestiones, tres aspectos que se encuentran íntimamente relacionados y que determinan el estado inicial de los alumnos, su punto de partida en el momento de iniciar su proceso de enseñanza aprendizaje.

- a) La disposición para llevar a cabo el aprendizaje que se les plantea; este depende del grado de equilibrio personal del alumno, de su auto imagen y autoestima, de su capacidad de asumir riesgos y esfuerzos, de sus experiencias anteriores de aprendizajes, etc.
- b) Las capacidades, instrumentos, habilidades y estrategias generales que son capaces de utilizar para llevar a cabo el proceso.
- c) Los conocimientos previos que poseen respecto al contenido concreto que se propone aprender (aprendizaje cognoscitivo)

El origen de los conocimientos que poseen los alumnos es indudablemente muy variado, puede provenir de diferentes entornos o medios (familia, amigos, escuela, etc.) así

---

como de diferentes y diversas fuentes de información (radio, televisión, cine, lectura, etc.) y también de sus propias experiencias personales.

Como parte de la educación personal y como objetivo del taller de teatro se busca que el alumno:

Establezca relaciones entre sus miembros y dotar de los conocimientos, habilidades, etc. Que posteriormente le permitirán y facilitaran la convivencia en sociedad.

La educación escolar es un proyecto social que toma cuerpo y se desarrolla en una institución que también es social, la escuela. La escuela hace accesible a sus alumnos aspectos de la cultura que son fundamentales para su desarrollo personal, entendiendo este desarrollo como un desarrollo global, lo que supone debe incluir tanto las capacidades de desarrollo personal, social, de relación interpersonal, motrices como las cognitivas. (Coll. El Constructivismo en el aula. p. 28)

Por el trabajo que se realiza en taller de teatro, la concepción constructivista me ha permitido justificar y fundamentar mi labor académica en la institución, ya que marca la pauta para llevar a cabo una docencia más personalizada con los alumnos abarcando tres aspectos importantes para ellos: lo social, lo personal y lo cognitivo.

En el taller de teatro se busca que el alumno sea sujeto de un aprendizaje activo en donde esté comprometido con el taller, proporcionarle la capacidad de ir construyendo sus propios conocimientos, que sea capaz de aprender a aprender, que sea autónomo, que desarrolle sus propias habilidades, que le faciliten el aprendizaje, sin recurrir a la enseñanza tradicional en donde el alumno repite y repite hasta memorizar sin aprender el conocimiento, sin un proceso de análisis y reflexión en donde lo aprendido en su estancia en el taller (desarrollo personal, social, capacidad de síntesis y análisis, trabajo en equipo reforzamiento de su autoestima, creatividad, etc.) sea capaz de llevarlo a su realidad.

Al hablar del proceso de aprendizaje, hablamos de un proceso que nos moviliza a nivel cognitivo y que nos conduce a revisar y reorganizar nuestros esquemas de conocimiento para dar cuenta de una nueva situación, tarea o contenido del aprendizaje, fruto todo ello como resultado del contraste entre lo dado y lo nuevo. Este proceso de cambio se supone animado por un interés, una motivación un fin que lo promueve y obliga, en cierta medida, a la realización de un cambio estructural a nivel cognitivo. En este cambio denominado aprendizaje, intervienen numerosos aspectos de tipo afectivo y racional. (Coll. El Constructivismo en el aula. p. 45)

De aquí la importancia del taller de teatro en esta etapa del estudiante, como una disciplina que coadyuva a la formación de su personalidad, a establecer de forma objetiva su auto concepto y le fortalece su autoestima mostrándole sus habilidades. El equilibrio personal influye de manera drástica en nuestras capacidades cognoscitivas, emocionales y sociales.

El teatro le permite realizar la actividad, finalmente lo que le proporciona sentido al aprendizaje; lo expone ante un público lo que le permite en un momento dado mostrar su proceso e interactuar en su entorno social y así dar a conocer su punto de vista sobre distintos aspectos de una sociedad de la que él forma parte.

Por último, el constructivismo no prescribe una metodología didáctica determinada, ya que considera que hay múltiples maneras de ayudar a los alumnos a construir su conocimiento, por lo cual permite experimentar dependiendo en el momento del proceso en el que se encuentren nuestros alumnos. Pero si bien es cierto que cada individuo que integra el taller y cada grupo tiene características propias; en dicho proceso pueden cambiar las formas, los ejercicios pero de ninguna manera los objetivos, lo cual me permite a partir de los elementos presentados realizar el plan de trabajo del Taller de Teatro del Plantel Naucalpan el cual se incluye en este informe.

Capítulo 5 Preparación del alumno para la práctica escénica.

5.1 Presentación y contenido.

El alumno lleva a cabo un proceso en el taller que le permitirá una práctica escénica, durante este proceso es menester que se haga conciente de cada elemento de tal proceso.

La base de todo entrenamiento la constituye el juego, ya que se considera que el proceso de enseñanza aprendizaje se optimiza cuando recuperamos la esencia lúdica y creativa del hombre. (Monroy, et al. Propuesta para la formación de actores, p.17)

Es a través del juego que, en primera instancia, hay que facilitar a los integrantes del taller un ambiente de confianza y libertad, en donde pueda aflorar su personalidad para ir la canalizando y regulando con fines específicos en donde, a partir de ejercicios, el alumno se permita ser, en una atmósfera relajada, con personas en similares circunstancias. Este proceso es de vital importancia, ya que es aquí donde se establecen las bases del trabajo en equipo; el objetivo principal es que el alumno adquiera confianza y seguridad en sí mismo para que después puedan ser proyectadas a nivel grupal.

Una de las inhibiciones a vencer es la timidez que caracteriza a la mayoría de los adolescentes, ya sea porque no están de acuerdo con sus características físicas o porque aún no encuentran mecanismos adecuados para comunicarse con la gente de su entorno, entre otras causas. La timidez es la principal causa de que los jóvenes se encierren en sí mismos. De las estrategias que se emplean en esta etapa es la confrontación con él mismo “¿Por qué ingresaste al taller de teatro?” El llevarlo a la reflexión sobre sus actos y decisiones es el primer paso. Hacer conciente al alumno de sus propias inhibiciones constituye un reto, pero será la única forma de trabajar paulatinamente para controlarlas y que no implique un obstáculo en su desarrollo actoral.

Capítulo 5 Preparación del alumno para la práctica escénica.

5.1 Presentación y contenido.

El alumno lleva a cabo un proceso en el taller que le permitirá una práctica escénica, durante este proceso es menester que se haga conciente de cada elemento de tal proceso.

La base de todo entrenamiento la constituye el juego, ya que se considera que el proceso de enseñanza aprendizaje se optimiza cuando recuperamos la esencia lúdica y creativa del hombre. (Monroy, et al. Propuesta para la formación de actores, p.17)

Es a través del juego que, en primera instancia, hay que facilitar a los integrantes del taller un ambiente de confianza y libertad, en donde pueda aflorar su personalidad para ir la canalizando y regulando con fines específicos en donde, a partir de ejercicios, el alumno se permita ser, en una atmósfera relajada, con personas en similares circunstancias. Este proceso es de vital importancia, ya que es aquí donde se establecen las bases del trabajo en equipo; el objetivo principal es que el alumno adquiera confianza y seguridad en sí mismo para que después puedan ser proyectadas a nivel grupal.

Una de las inhibiciones a vencer es la timidez que caracteriza a la mayoría de los adolescentes, ya sea porque no están de acuerdo con sus características físicas o porque aún no encuentran mecanismos adecuados para comunicarse con la gente de su entorno, entre otras causas. La timidez es la principal causa de que los jóvenes se encierren en sí mismos. De las estrategias que se emplean en esta etapa es la confrontación con él mismo “¿Por qué ingresaste al taller de teatro?” El llevarlo a la reflexión sobre sus actos y decisiones es el primer paso. Hacer conciente al alumno de sus propias inhibiciones constituye un reto, pero será la única forma de trabajar paulatinamente para controlarlas y que no implique un obstáculo en su desarrollo actoral.

Todo proceso en el taller debe de ser planeado y progresivo, se tendrá que ir adecuando a las características del grupo y hasta el momento de haber logrado una integración, en donde cada uno de los participantes se sienta parte del todo, asuma el compromiso, la responsabilidad, es decir, la formación de un equipo es cuando se puede dar el paso para llevar a cabo la puesta en escena. Es necesario aprovechar todos los recursos que proporciona el teatro y ponerlos al servicio de la integración emocional del adolescente que lo practica.

Estructurar y llevar a cabo un plan de trabajo es fundamental para cumplir con los objetivos tanto del taller como con los de la institución.

Por parte del Colegio no se cuenta con este material, sin embargo, es necesario que cada profesor elabore un plan de acuerdo a la metodología que utilice para hacer efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El taller de teatro del plantel Naucalpan sienta sus bases en los tres principios pedagógicos del Colegio.

- Aprender a aprender
- Aprender a hacer
- Aprender a ser

A partir de su estancia en el taller se propicia que el alumno aplique estos tres principios a través de su creatividad en donde adquiriera conocimientos que le permitan desarrollar rasgos de su personalidad como son: la autoestima, capacidad de comunicación y expresión (pensamientos y sentimientos), capacidad para emitir un juicio crítico, la sensibilización y gusto por el arte (especialmente el teatral) para contribuir a su formación integral.

Uno de los objetivos principales de la labor docente es propiciar que el alumno “aprenda a ser”, ya que basado en mi experiencia, después de dar este paso al alumno se le facilitan otros procesos que le permiten ir y aceptarse de una manera más fluida al mundo que lo rodea.

El plan de trabajo ha sido elaborado principalmente pensando en la formación, desarrollo y crecimiento de los alumnos, basada en la experiencia proporcionada en estos trece años frente al grupo, los conocimientos adquiridos en la carrera y en una búsqueda constante por encontrar técnicas de actualización para cumplir con un propósito, acercar a los adolescentes a esta disciplina de modo que resulte una experiencia satisfactoria.

Este plan consta de 11 unidades diseñadas para trabajar a lo largo del año escolar. Es importante señalar que alguno de los ejercicios o el orden de estos puede variar ya que deben de ser adaptados a las características e intereses del grupo y a los tiempos que establezca tanto a los alumnos como la institución.

Cuando existen varios alumnos que se quedan en el taller más de un año es aconsejable la variación en las sugerencias didácticas y preferentemente abrir un grupo de avanzados donde se profundice en algunas técnicas y lenguaje teatral, e incluso hacer un montaje por separado del grupo de nuevo ingreso.

Contenidos

Unidad 1: Introducción al Teatro

Establecer y unificar algunos conceptos básicos para empezar a comprender la materia de estudio que nos ocupa. Es necesario realizarlo desde las primeras sesiones, ya que en la gran mayoría de los casos el alumno desconoce en realidad lo que es el Arte, el Teatro y sus implicaciones. Pueden tener un referente de ella, pero se debe hacer una diferenciación precisa de los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, ya que influye de manera considerable en la interpretación de estos conceptos. Incluso elegir y asistir con ellos a ver una obra nos permite darle una idea más clara del trabajo que se va a realizar. El uso de videos y diapositivas son de gran ayuda.

Unidad 2: desinhibición e integración grupal

La inhibición es una actitud que llega a estar presente a lo largo de la vida del ser humano, principalmente durante la adolescencia por los cambios que conlleva, es por

esta razón que hay que hacer un especial énfasis en este punto ya que es uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta el profesor durante el proceso.

Los principales objetivos de esta unidad son: que el alumno inicie el proceso de aceptación de sí mismo (física y emocionalmente). A partir de actividades lúdicas reconocerá su cuerpo como un medio de expresión y herramienta de trabajo.

Paralelamente con ejercicios de introspección (basados en respiración profunda y relajación) el alumno empezará a hacer conciente sus sentimientos y emociones, la capacidad que tiene de sentirlos y expresarlos, para posteriormente poder utilizarlos en escena.

Estos elementos le permitirán adquirir seguridad en sí mismo. El reconocer que se encuentra en un grupo de gente que atraviesa por circunstancias similares propiciará un ambiente de confianza, lo que nos traerá como consecuencia no solo la formación e integración del grupo si no que se darán las bases para concretar un equipo de trabajo, enseñanza que el alumno se llevará cuando concluya su estancia en el taller.

Unidad 3: Breve semblanza de la historia del Teatro

La historia dice que para entender el presente es necesario conocer el pasado. El propósito de esta unidad es que el alumno conozca los sucesos más importantes que han dado paso a la evolución del hecho teatral. Resultaría imposible ver toda la historia del teatro en tan poco tiempo, tomando en cuenta que se trata de un taller, pero si es pertinente precisar que el arte teatral ha sido un medio de expresión y comunicación a través del tiempo.

Básicamente el profesor es el que expone los temas durante las sesiones. Es recomendable que si el tiempo lo permite, dividir al grupo en equipos que investiguen y expongan algunos temas.

Uno de los libros que se utilizan es Las edades de oro del Teatro de Macgowan y Melnitz. y en el caso del profesor los apuntes de la carrera de Literatura Dramática y Teatro son de gran apoyo.

Unidad 4: Expresión Corporal

Que el alumno reconozca y acepte su cuerpo. Como ya se mencionó anteriormente después de los cambios presentados en el periodo de la adolescencia, este

objetivo es de gran importancia; ya que es una de sus principales herramientas de trabajo en el escenario.

En primera instancia, para reconocer sus habilidades y limitaciones para después, llegar a utilizar el cuerpo como un medio de expresión.

Para llevar a cabo este trabajo existen diferentes técnicas como las propuestas por Decroix, Boal, Barba, Grotowsky, entre otros.

Es labor del profesor el conocimiento, análisis y aplicación de ellas de acuerdo a las necesidades de los alumnos y objetivos del taller sin dejar de lado el aspecto psicológico, ya que pueden existir circunstancias que llevan a sentirse expuesto a alumno.

Unidad 5: Expresión Verbal

Conjuntamente con el manejo del cuerpo es indispensable el uso correcto de la voz.

A través de ejercicios que fortalezcan el aparato fonador como son respiración, regulación del aire, colocación y proyección de la voz así como articulación, dicción, volumen y entonación el alumno comprenderá la importancia de utilizar la voz correctamente elemento clave que contribuirá para que adquiera mayor seguridad en sí mismo.

Los ejercicios del libro Manual para la voz hablada y cantada de Manuel Caballero así como los cuadernillos de trabajo de los profesores Marcela Ruiz Lugo y Fidel Monroy son de gran utilidad.

Unidad 6: Teoría Dramática

Que el alumno conozca la estructura de un texto dramático y sus principales características es el principal objetivo de esta unidad.

Establecer las diferencias entre otros géneros literarios (como la narrativa y poesía) y que comprenda que el teatro está escrito para ser representado, es de manera sustantiva un área que se relaciona directamente con lo que el alumno ve en la materia de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental III.

De manera general se analizan los principales géneros dramáticos (Tragedia, Comedia, Melodrama, Pieza y Farsa) para que el alumno tenga elementos clave para poder identificarlos al leer, ver o montar una obra.

Para abordar esta unidad el libro Análisis del drama de Claudia Cecilia Alatorre expone de manera clara y precisa estos puntos.

Unidad 7: Imaginación y concentración

Uno de los principales propósitos de la unidad es que el alumno conozca un poco más de sí mismo a través del proceso de introspección. Ubicar emociones y sentimientos basados en su propia experiencia, que pueda hacer uso de ellos, reconocerlos y poder transmitirlos en un escenario es el trabajo por hacer.

Por medio de la respiración se puede llegar a la relajación y concentración del alumno y, una vez logrado esto, se da el paso para desarrollar parte de su creatividad e imaginación (la música así como diferentes ambientes sonoros son de gran utilidad).

Para que esta unidad pueda cumplir su función se necesita un espacio adecuado para su desarrollo, libre de interrupciones y donde se pueda lograr la confidencialidad del grupo, que el alumno se sienta seguro sin estar expuesto y tenga la confianza de darse la oportunidad de tener un acercamiento con él mismo.

Unidad 8: Improvisación

A partir de esta unidad el alumno empezará a emplear lo que ha visto durante el curso. Desarrollará su capacidad creativa, su capacidad de síntesis lo cual le permitirá el desarrollo de historias cortas con una estructura dramática (principio, conflicto y desenlace).

La utilización del cuerpo y la voz le servirá para ir adquiriendo seguridad en sí mismo, el proceso de imitación de personas, animales y objetos así como abordar temas de su interés se verá reflejado en los trabajos de improvisación. De igual modo fortalecerá su capacidad de reacción ante circunstancias desconocidas.

Para el desarrollo de esta unidad se sugieren los ejercicios de la Liga de Improvisación Mexicana, en donde a cada improvisación se le establece el tema, la duración, el número de participantes e incluso el género contando con un minuto para

ponerse de acuerdo. Después de algunas semanas de práctica se pueden formar dos equipos en el grupo y establecer una competencia entre ellos siendo el público el jurado, otorgando el punto al equipo que presenta la mejor improvisación; el equipo con mayor número de puntos será el ganador. Este primer acercamiento con el espectador le permite ir venciendo la timidez y el miedo al ridículo.

Unidad 9: Actuación

Se revisarán y ejercitarán dos de las principales escuelas de actuación la formal establecida por Denis Diderot y la vivencial de acuerdo a las teorías de Constantin Stanislavsky.

El profesor realizará diversos ejercicios para que el alumno experimente a través de ellas diversas emociones que le permitan desarrollar su trabajo en escena, para después de acuerdo a la obra, emplee los principios de una de ellas o bien haciendo una combinación de ambas, lo que le permitirá ir adquiriendo su estilo de actuación.

Unidad 10: Puesta en escena

En esta unidad la intervención del profesor es imprescindible ya que de acuerdo a las características e intereses manifestados por el grupo tendrá que seleccionar al menos dos obras de teatro que les dará para que lean y después de un análisis y discusión seleccionar una.

El proceso de lecturas, asignación de personajes y el proceso de trazo escénico y ensayos se llevarán a cabo en este rubro.

Es esta unidad la que requiere más tiempo, ya que se emplea todo lo visto en el taller siendo última etapa que tenemos para darle los elementos necesarios para que su experiencia en el escenario sea fructífera en primer lugar para él y conjuntamente se cumplan con los objetivos del taller y de la institución.

Unidad 11: Estreno y funciones

Como en cualquier obra de teatro, antes de estrenar es necesario hacer ensayos generales, para que el alumno se vaya familiarizando con el espacio y los elementos que

componen el hecho teatral (luces, vestuario, utilería, escenografía, etc) y lo más importante, el contacto con el público.

El estreno siempre se ha hecho en el plantel, ya que es importante el apoyo y reconocimiento de los compañeros de clase para adquirir una mayor confianza.

Conforme se van dando funciones, la obra va adquiriendo una mejor consistencia, ritmo y las experiencias permiten al alumno un mayor desenvolvimiento escénico, para posteriormente participar en Muestras, Encuentros y Festivales organizados dentro y fuera de la Universidad.

5.2 Plan de trabajo

Es importante señalar para llevar a cabo este plan de trabajo, que se requiere al menos tener tres sesiones con el grupo por semana con duración de tres horas cada sesión, para así cumplir con los tiempos que marca el año escolar.

UNIDAD UNO: Introducción al Teatro.

Propósito: El alumno establecerá el concepto de Teatro y sus principales características.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE)
Nueve	1. Concepto de Arte.	1.1 Presentación de diversas definiciones y establecimiento de un concepto en general.	1.1.1 Fomentar una discusión con el grupo para conocer que entienden por arte. Buscar en distintos medios definiciones.
	2. Presentación de las Bellas Artes.	2.1 Conocer cuáles son las Bellas Artes así como sus principales características.	2.1.1 Utilizar diapositivas, videos, exposiciones así como asistir a actividades como conciertos, museos para comprender en praxis sus características.
	3. Concepto de Teatro.	3.1 Presentación de diversas definiciones a lo largo de la historia. 3.2 Análisis de sus principales características. 3.3 Establecer diferencias con medios masivos de comunicación, en especial la televisión.	3.1.1 Fomentar una discusión con el grupo para conocer que entienden por teatro. 3.2.1 Buscar definiciones en diversos medios. 3.3.1 Asistir con el grupo a ver una obra.

UNIDAD DOS: Desinhibición e integración grupal.

Propósito: El alumno conocerá a sus compañeros creando una atmósfera de confianza para sentar las bases del trabajo en equipo.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje)
Veintisiete	1. Presentación de uno mismo.	1.1 El alumno reflexionará acerca de los motivos para haber ingresado al taller. 1.2 Describirá sus principales características tanto físicas como emocionalmente	1.1.1 Cada uno de los alumnos compartirá exponiendo ante el grupo sus motivos para haber entrado. 1.1.2.1 Es aconsejable realizar juegos tan comunes como la clásica “botella” para hacer una ronda de preguntas, respuestas y castigos para que los alumnos se atrevan a conocer al otro.
	2. El grupo y yo.	2.1 Los alumnos comenzarán a formar un grupo a partir de la concientización de que están en grupo de gente con características similares.	2.1.1 En esta etapa es fundamental el juego, en especial aquellos donde tengan un solo objetivo como grupo y donde puedan empezar a tener contacto físico. Puede ser “todos cabemos en un cuadrado” con cinta adhesiva se marca un cuadro en el suelo en donde quepa todo el grupo, este se va a ir haciendo más pequeño hasta parecer imposible que quepan, el objetivo es que todos estén dentro de él.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje)
Veintisiete	3. El alumno hará consciente sus inhibiciones.	3.1 A través de la respiración y con ayuda de música el alumno logrará un estado más relajado.	3.1.1 Con ayuda de música clásica o New Age y respirando profundamente comenzará un estado de introspección.
		3.2 Reflexionará a cerca de sus inhibiciones en comparación a las de los compañeros del grupo.	3.2.1 El alumno expondrá el momento más vergonzoso de su vida y lo que nunca se atrevería a hacer.
		3.3 Comenzará a quitarse la idea de que el ridículo es algo vergonzoso.	3.3.1 Emplear ejercicios planteados por Augusto Boal dentro del rubro de teatro invisible, en el que se plantea que el espectador no se da cuenta que lo que está viendo es teatro, para enfrentarlo a hecho poco usuales y bochornosos.

UNIDAD TRES: Breve semblanza de la historia del teatro.

PROPÓSITO: A través de una breve reseña el alumno conocerá los aspectos más significativos sobre la historia del teatro.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje)
Nueve	1. Origen del teatro en Occidente.	1.1 Realizar exposición por parte del profesor del tema.	1.1.1 No se pretende profundizar en el tema ni hacer un repaso de toda la historia. Se expondrán elementos como parte de la cultura general del alumno proporcionándole datos y bibliografía por si quiere documentarse al respecto.
	2. El teatro como medio de expresión a través de la historia de la humanidad (aspectos más representativos).	2.1 Realizar exposición por parte del profesor del tema	2.1.1 No se pretende profundizar en el tema ni hacer un repaso de toda la historia. Se expondrán elementos como parte de la cultura general del alumno proporcionándole datos y bibliografía por si quiere documentarse al respecto.

UNIDAD CUATRO: Expresión Corporal.

PROPÓSITO: El alumno reconocerá su cuerpo y desarrollará su capacidad para utilizarlo como medio de expresión.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje)
Veintisiete	1. Entrenamiento Físico.	1.1 Explorará sus capacidades físicas a través de movimiento.	1.1.1 Desarrollar ejercicios físicos que le permitan variar el ritmo, velocidad e intensidad.
		1.2 Reconocerá sus limitaciones.	1.2.1 Realizar ejercicios para que el alumno identifique las capacidades físicas de su cuerpo.
		1.3 Conocerá las habilidades físicas de sus compañeros.	1.3.1 Realizar ejercicios en donde se trabaje por parejas o bien, de contacto físico.
	2. Psicomotricidad (coordinación, fuerza, resistencia y flexibilidad).	2.1 Realizar ejercicios con el grupo para explorar movimientos corporales.	2.1.1 Emplear nociones básicas de danza, por ejemplo Jazz, nos permite explorar estas habilidades.
	3. La Comunicación no verbal.	3.1 Reconocer el cuerpo como trasmisor de actitudes y estados emocionales.	3.1.1 Desarrollar ejercicios grupales que le permitan reaccionar con el cuerpo a diversos estímulos externos y expresarlos (hambre, amor, frío, odio, etc).
			3.1.2 Motivar su capacidad de acción – reacción.

UNIDAD CINCO: Expresión Verbal.

PROPÓSITO: El alumno adquirirá las bases para mejorar el manejo de la voz.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje)
Veintisiete	1. Respiración diafragmática.	1.1 Ejercicios de respiración tratando de utilizar el máximo de su capacidad pulmonar.	1.1.1 Respiración por intervalos acostados en el suelo, sosteniendo el aire, inhalando por nariz y sacando por boca.
	2. Vocalización (apoyo y colocación).	2.1 Calentamiento de las cuerdas vocales.	2.1.1 Utilización de la letra “m” y las vocales, en distintos tonos para colocar la voz.
	3. Articulación y dicción.	3.1 Comprender la colocación de cada una de las letras para pronunciarlas correctamente	3.1.1 Emplear ejercicios de trabalenguas así como lecturas en voz alta. Es útil que el alumno se grave al leer para que reconozca su voz y las cosas a corregir.
		3.2 Emplear las nociones básicas de volumen para ser escuchado y así adquirir una voz clara y fuerte que le dé seguridad en escena.	3.2.1 Llevar a cabo ejercicios con vocales donde se varíe el volumen para ser proyectadas.

UNIDAD SEIS: Teoría dramática.

PROPÓSITO: Que el alumno identifique las principales características del texto dramático así como de los géneros.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje)
Nueve	1. Características del texto dramático.	1.1 El alumno conocerá la forma en que está escrita una obra teatral (actos, escenas, personajes, diálogos y acotaciones) a diferencia de otros géneros literarios (cuento, novela y poesía).	1.1.1 Lectura y análisis de una obra dramática. 1.1.2 Lectura de pequeñas escenas que contengan los elementos.
	2. Estructura del texto dramático.	2.1 El alumno identificarán las tres partes fundamentales de un texto dramático (antecedentes-conflicto y desenlace).	2.1.1 Escribir pequeñas escenas para ser representados utilizando la estructura dramática.
	3. Géneros dramáticos.	3.1 El alumno identificará las características principales de los géneros dramáticos.	3.1.1 Elaborar un cuadro sinóptico con las características de cada género tragedia, comedia, pieza, farsa y melodrama. 3.1.2 Lectura de una obra donde el grupo discuta a que género dramático pertenece.

UNIDAD SIETE: Imaginación.

PROPÓSITO: El alumno aprenderá a través de la introspección a hacer uso de su imaginación.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje)
Nueve	1. Respiración y Relajación.	1.1 A través de la respiración, el alumno experimentará una relajación física.	1.1.1 Realizar respiraciones profundas inhalando por nariz y exhalando por boca, recostados en el suelo. Se sugiere utilizar música.
	2. Imaginación.	2.1 A través de la introspección el alumno creará atmósferas, sensaciones y emociones que le permitan utilizar su capacidad.	2.1.1 Utilizar música, diversos efectos sonoros y narraciones que faciliten el proceso al alumno.

UNIDAD OCHO: Improvisación.

PROPÓSITO: El alumno utilizará su capacidad creativa para desarrollar y representar una historia.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje)
Veintisiete	1. Estructura dramática.	1.1 Revisar las tres partes fundamentales que constituyen una obra (antecedentes conflicto y desenlace) para el desarrollo de historias.	1.1.1 Escribir o narrar escenas cortas que contengan estructura.
	2. Imitación.	2.1 El alumno observará los componentes que constituyen su alrededor (objetos, personas y animales) para poder imitarlos.	2.1.1 Realizar imitaciones de animales, sus compañeros, personajes públicos, etc.
	3. Improvisación	3.1 Desarrollar historias con estructura dramática para ser representadas ante el grupo, empleando su capacidad inventiva.	3.1.1 El profesor puede delimitar las improvisaciones limitando el tema, duración número de personajes e incluso el género.
		3.2 El alumno valorará la importancia y responsabilidad del trabajo en equipo.	3.2.1 Si se cuenta con el tiempo se puede dividir al grupo en dos equipos y realizar un torneo de improvisación en donde el jurado sea el público.

UNIDAD NUEVE: Actuación.

PROPÓSITO: Que el alumno adquiera los conocimientos básicos de una técnica elemental de actuación para aplicarla en una puesta en escena.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje)	
Nueve	1. Concepto de Actuación.	1.1 Presentación de diversas definiciones de actuación.	1.1.1 Exposición para definir y clarificar el concepto.	
	2. Escuelas de actuación.	2.1 Conocer las dos escuelas de actuación de la escena contemporánea.	2.1.1 Exposición del profesor.	
			-Conclusión del grupo para definir la escuela de actuación vivencial y representacional.	
	3. Caracterización de personajes.	3.1 Conocer los dos tipos de personajes (simples y complejos).	3.1.1 El profesor expondrá las características de los tipos de personajes.	
			3.2 Realizar el análisis de personaje.	3.2.1 En relación a un texto analizar los elementos que se nos aporta para ubicar a un personaje de acuerdo a sus circunstancias (época, lugar, edad, posición social, defecto, virtud, etc.)
			3.3 Conocer los elementos que coadyuvan a la creación de personajes (vestuario, maquillaje y utilería).	3.3.1 Poner al alcance del alumno material para que cree a su personajes a partir de ejercicios.

UNIDAD DIEZ: Puesta en escena.

PROPÓSITO: El alumno empleará los elementos adquiridos en el taller para realizar una puesta en escena.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje)
Ochenta y uno	1. Lecturas de obras de teatro.	1.1 El profesor proporcionará al grupo al menos dos obras para su lectura.	1.1.1 Los textos tendrán que ser acordes a las características del grupo, número de integrantes, género, edad, etc.
	2. Selección de texto para montaje.	2.1 Discutir con el grupo los motivos para montar una de las dos obras.	2.1.1 Inducir a que todo el grupo exponga sus motivos a favor o en contra del texto y se tome la decisión en conjunto.
	3. Lectura y análisis de la obra.	3.1 Realizar la lectura en voz alta con el grupo y en conjunto realizar el análisis.	3.1.1 Proporcionar al alumno los elementos para el análisis época, lugar, género, tema, anécdota, conflicto.
	4. Asignación de personajes.	4.1 El alumno participará en la elección del reparto, manifestando su interés por interpretar un personaje.	4.1.1 El alumno tendrá que leer ante el grupo el personaje de su interés a manera de audición. Conjuntamente profesor y alumnos elaborarán el reparto.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje)
Ochenta y uno	5. Análisis de personaje.	5.1 De manera individual cada alumno elaborará su propio análisis para después conjuntamente con el profesor definir sus principales características.	5.1.1 El alumno se puede apoyar en fotografías, recortes, dibujos para facilitar la creación.
	6. Lectura dramatizada de la obra.	6.1 Realizar lecturas en voz alta donde el profesor señale las intenciones del texto.	6.1.1 Se realizarán las lecturas necesarias para que el alumno comprenda el texto.
	7. Memorización	7.1 El alumno memorizará el texto.	7.1.1 Realizar con el alumno juegos para ejercitar la memoria, por ejemplo, que narren la clase anterior con todos sus detalles.
	8. Trazo escénico.	8.1 El profesor ejecutará el trazo escénico de la obra.	8.1.1 Hacer conciente en el alumno el proceso de acción-reacción. 8.1.2 El alumno reconocerá la congruencia que existe entre el texto y el trazo escénico.

UNIDAD ONCE: Estreno y funciones.

PROPÓSITO: El alumno presentará la obra ante un público para aplicar las habilidades desarrolladas en el taller.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje)
Sesenta y tres	1. Estreno.	1.1 El alumno presentará la obra por primera vez ante el público.	1.1.1 Para este momento el alumno tendrá que manejar todos los elementos adquiridos para tener confianza y seguridad en su trabajo.
	2. Funciones en plantel.	2.1 Ante la comunidad del plantel dar un número de funciones suficientes para que la obra adquiera ritmo y se corrijan errores acostumbrando al alumno a la presencia del público.	2.1.1 El estar frente a sus compañeros vencerá los resquicios de timidez y se preparará para enfrentar a otros públicos.
	3. Funciones externas.	3.1 El alumno presentará la obra ante diferentes públicos, reflexionando ante las distintas reacciones.	3.1.1 Dar funciones en otros planteles, escuelas, casas de cultura, etc.
	4. Muestras y festivales.	4.1 Presentar la obra ante los eventos organizados por la Institución.	4.1.1 Compartir la experiencia del hecho teatral ante la comunidad universitaria. 4.1.2 Analizar cuando se trate de un concurso acerca de los parámetros de evaluación.

Capítulo 6 Puestas en escena (1993 – 2005)

no de los problemas más críticos a los que se enfrenta el profesor año tras año es la Uelección del texto ya que debe ser acorde a las necesidades del grupo, número de personajes tomando en cuenta cuántos hombres y mujeres hay, que el tema sea de interés tanto en un sentido académico así como las habilidades que desarrollen los alumnos durante la etapa de entrenamiento y que responda a sus propios intereses.

Es necesario encontrar obras que despierten su entusiasmo, que puedan ser montadas en el tiempo que marca el calendario escolar en los cuales se manejen los elementos necesarios para asentar las bases de un lenguaje teatral comprensible para los adolescentes. Esta tarea es fundamental del profesor en este taller.

En este apartado hago una reflexión de las obras que he presentado durante estos doce años como responsable del grupo y los motivos que me llevaron a ellas.

Debo confesar que cuando adquirí esta responsabilidad no contaba con las herramientas necesarias para llevar a cabo esta empresa, apenas había concluido el primer año de la licenciatura, pero lo que compartía por mi edad y circunstancias era un gran entusiasmo para hacer las cosas, además de que la empatía que existía y prevalece entre los alumnos y una servidora fue fundamental.

Presionada por la rapidez de los acontecimientos, como primer trabajo presenté La mujer no hace milagros de Rodolfo Usigli, una comedia de enredos en donde el tema del amor logró que se identificaran los alumnos con una obra. El montaje fue difícil por carecer de un lenguaje teatral y por la densidad del texto. Sin embargo, logré salir adelante.

Para el segundo año el número de integrantes del grupo se duplicó, eran aproximadamente veinticinco alumnos. Como trabajo final del Conservatorio Nacional de Música el compositor Agustín Morales presentó Tonantzin, un musical mexicano que aborda la historia de la virgen de Guadalupe, quien vino a suplantar a la diosa

---

Tonantzin como un engaño de los conquistadores para someter al pueblo indígena. Como era de esperarse, a los alumnos les entusiasmó la idea de actuar, cantar y bailar. Para llevar a cabo este trabajo conté con el apoyo del compositor para arreglos musicales y trabajo de voz, así como del bailarín Sergio Hernández que se hizo cargo de las coreografías. Aunque el tema resultó controversial para los papás de los alumnos, en el público CeCeacHero tuvo una buena acogida y durante más de diez funciones estuvo llena la sala de teatro del Plantel.

En 1995 el director Alberto Lomnitz eligió al grupo de teatro para llevar a cabo un montaje especial en el Colegio, como parte de un curso de dirección teatral que impartió a los responsables de los talleres dentro de los programas de actualización docente. Definitivamente fue un montaje en un contexto diferente, se profundizó en el lenguaje teatral, contó en comparación con el resto de los talleres, con un buen presupuesto para gastos de producción y, lo más importante, con la experiencia de un director de teatro profesional, lo que representó para mí, un proceso de enseñanza.

Paralelamente trabajé una adaptación que hice del cuento de Julio Cortázar, Tu más profunda piel, material que había sido utilizado por los alumnos en su clase de Taller de Lectura y Redacción. Abordar con la sutileza de Cortázar la pérdida de la virginidad, fue representar de forma utópica el paso dado o por dar de las alumnas.

En 1996 una de las características del grupo fue que la mayoría de los alumnos eran mujeres, 18 para ser exacta y 2 hombres, motivo que me llevó a seleccionar obras incluidas en La calle de la gran ocasión, de Luisa Josefina Hernández, que fueron hechas por mujeres o bien, las de aquellos personajes con sexo indistinto. A través de este trabajo se recreó el ambiente de provincia o bien, los domingos en la Alameda.

Finalmente, lo que se pudo considerar como un problema del grupo, se convirtió en una fortaleza ya que como responsable del taller se debe trabajar con el material humano que se inscriba.

Como parte de los trabajos finales de la materia de Dirección II tenía que presentar el montaje de una obra, razón por la cual decidí por cuestiones de tiempo y practicidad, trabajar con alumnos avanzados La solución, de Morelos Torres. Farsa cómica que retrataba la reciente crisis económica por la cual atravesaba el país. Por parte de los compañeros de grupo de la carrera y del profesor hubo buenos comentarios para la puesta en escena, incluso posteriormente nos programaron funciones en espacios fuera de la Universidad.

Galileo Galilei de Bertolt Brecht en 1997 marca el acercamiento del taller con las áreas académicas. Por petición de profesores de física se llevó a cabo este montaje en el marco de una serie de actividades con relación a la vida y descubrimientos de este científico. La versión libre de la obra la realicé conjuntamente con el dramaturgo Morelos Torres y, conté con música original hecha por el profesor Carlos Andrade, responsable del taller de música del Plantel Sur del CCH. La complejidad del texto constituyó un reto, jornadas dobles de trabajo, por el peso del personaje principal, éste fue interpretado por un pasante de la carrera que se encontraba realizando su servicio social, Aldo M. Alba. Esta obra ganó el Festival de Teatro del bachillerato, organizada por Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Escuela Nacional Preparatoria (ENP), Colegio de Bachilleres (CB) y la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE).

Por segunda ocasión y como un premio por haber sido seleccionada en el citado festival, el grupo fue dirigido en 1998 por el profesor Felipe Morales, responsable del Área de Teatro de la Dirección General del Colegio. Nuevamente se tuvo el apoyo institucional, especialmente en lo referente al presupuesto así como una mayor difusión del trabajo. En este proceso existieron grandes diferencias en cuanto al concepto de trabajo y técnicas empleadas en la formación de adolescentes para el trabajo escénico. Contando el profesor Morales con el apoyo del jefe en turno del Departamento de Difusión Cultural del Colegio, inició el proceso con el grupo. A pesar de haber manifestado mi inconformidad, el proyecto siguió adelante llevando a escena el musical Amor sin barreras de Arthur Laurents. Alumnos que ya habían estado en el taller no estuvieron de acuerdo con la forma de trabajo del profesor Morales, así que decidieron dejar el grupo. El citado profesor, recurrió a alumnos de otros planteles (Vallejo y Sur) para seguir adelante con la obra. Este suceso llevó a la desintegración del grupo, los personajes principales fueron interpretados por alumnos de los otros planteles y los alumnos de Naucalpan quedaron prácticamente de relleno. El grupo se dividió, muchos de ellos entusiasmados siguieron con la puesta en escena, yo decidí dejar la obra y, con cinco alumnos inconformes monté, Una mujer, dos hombres y un balazo de Maruxa Vilalta. El objetivo del director de Amor sin barreras era dar funciones -a diestra y siniestra- para develar placa de cincuenta representaciones. Para lograrlo dieron funciones en escuelas, hospitales, iglesias e incluso reclusorios. Al visitar este último, algunos alumnos sufrieron crisis nerviosas. No llegaron a las cincuenta representaciones, pero sí develaron una placa por fin de temporada con alumnos de

---

todos lados, pues no se conservó el elenco original, aunque se seguía presentando al grupo como Metamorfosis del Plantel Naucalpan.

Por otra parte, Una mujer, dos hombres y un balazo, formó un grupo unido e integrado con el cual se rompió el récord de funciones del grupo, treinta y ocho. No develamos placa, no era nuestro objetivo. Esta obra coadyuvó al área de lenguaje y comunicación en la unidad en que se ve teatro, ya que como trata un solo tema manejando cuatro estilos diferentes de teatro a manera de parodia (melodrama, absurdo, surrealista y comedia musical), se perciben claramente las diferencias entre cada uno de ellos. Este es un texto al cual le tengo especial cariño, ya que lo monté como alumna del CCH y con el cual logré rescatar una parte perdida de mi grupo.

1999 – 2000 marca una etapa muy difícil para nuestra máxima casa de estudios, debido al paro estudiantil que duró once meses. En el primer año apenas alcanzamos a dar dos funciones de la farsa cómica En otoño los gatos tienen colita de Alejandro Licona, obra que se caracteriza por no tener protagonistas, sino que cada personaje tiene un tiempo de desarrollar su historia completa con antecedentes/ conflicto /desenlace, cuyo hilo conductor es la parada de un camión. Es un texto muy maleable que debido a que varios personajes pueden ser interpretados indistintamente por hombres o mujeres resulta muy útil para trabajarlo con jóvenes de bachillerato. Las cosas, debido al paro estudiantil estaban muy álgidas en el plantel, para el 2001, la comunidad estudiantil se dividía tajantemente en tres sectores: activistas políticos con varios nombres (Comité General de Huelga, Nahui Hollín, entre otros), porros (Federación de Estudiantes de Naucalpan) y los que no pertenecían ni a uno ni a otro grupo, los que solamente querían estudiar y pagaban las consecuencias de los actos de otros. En el taller de Teatro había

---

un porro y una activista política y lo peor, eran novios. Aunque en los enfrentamientos de ambos grupos tenían que dejar a un lado su relación, hecho por el cual recibían duras críticas y regaños de los líderes de ambos grupos.

En este clima retomé Amor sin barreras, haciéndole una versión libre totalmente local a lo que estaba sucediendo en el Plantel Naucalpan, fortaleciendo la trama y quitando varios musicales. Los “Sharks” vestían de activistas y los “Jets” con jerseys de porros. Al presentar este trabajo existieron varias reacciones en la población, desde sentirse directamente agredidos y salirse del teatro, hasta provocar carcajadas nerviosas al verse reflejados. La conexión reflexiva se daba en el musical Official Krupke (para nosotros “Oficial Pérez”), en donde a través de la parodia se hace una reflexión sobre los motivos que tiene la juventud para actuar así. Esta obra dio las funciones establecidas por el plantel y la institución sin pretender más, ya que la situación entre los estudiantes era tensa.

2002 fue para mi y algunos alumnos, un momento histórico del grupo, ya que celebramos el X Aniversario de su fundación. Para la muestra de teatro del Colegio montamos Las tres heridas de Alejandro Licona, texto donde se abordan problemáticas de la juventud como drogadicción, embarazo en adolescente, diferencias con los padres, homosexualidad, delincuencia, entre otros. La obra cumplió con los propósitos del taller y de la institución, pero ese año nos preparábamos para algo más, el festejo del grupo.

Se lanzó la convocatoria para reunir a los ex–alumnos del taller desde el año 1992 a la fecha. Para mi sorpresa llegaron de todas la generaciones, más de cincuenta alumnos para los preparativos. Decidimos retomar obras cortas trabajadas a lo largo de estos diez años, como ejercicios del taller o bien para dar la bienvenida a las nuevas

generaciones. A este collage de obras les pusimos Recuerdos y se presentaron: El espejo II, de Emilio Carballido; La jacobina, de Edna Ochoa; Pesadilla de una noche de verano, de Oscar Liera y Filomena y el poeta, de Luisa Josefina Hernández. Lo interesante de ese montaje es que alumnos que las actuaron hace cuatro, cinco u ocho años, las volvían a interpretar (creo que con más gusto que antes). Para ese momento muchos de ellos ya eran profesionistas o estaban a punto de concluir su carrera.

Previo a la develación de una placa conmemorativa se presentó el trabajo. Ese día pude medir el alcance que puede tener un taller artístico y la importancia que tiene en la formación de los universitarios, alrededor de más de ciento cincuenta ex - alumnos llegaron a festejar el hecho. La placa fue develada por parte de la Institución, la Lic. María de Luz Reyes, Secretaria Estudiantil del Colegio, en representación del Dr. José de Jesús Bazán Levy, Director General del Colegio y la Bióloga Angélica Galnares Campos, directora del Plantel, además del dramaturgo Alejandro Licona y del actor Luis Felipe Tovar. Creo que ese día fue muy significativo para todos los que hemos sido parte del grupo, y para mí fue como recoger los frutos después de haber sembrado durante tanto tiempo.

En el 2003 trabajamos nuevamente un conjunto de obras cortas que conforman la farsa de humor negro del maestro Alejandro Licona Todos los negros tomamos café, ese texto respondió a una petición del grupo de montar algo divertido ya que muchos de ellos venían de los montajes anteriores (Amor sin barreras y Las tres heridas), además de haber visto el trabajo de Recuerdos, en donde la mayoría se quedó con ganas de participar por la inclusión de los ex-alumnos. En ese sentido la obra cumplió con su misión.

Sé de antemano que hablar del concepto de “talento” es complejo, puesto que se le pueden dar varias connotaciones, pero quizá lo que sí puedo abordar es el término “habilidades”. Para el 2004 el 97% de los alumnos que se inscribieron al taller carecían de ellas. No es que hablemos de la formación de grupos de alumnos virtuosos, pero de alguna manera por selección natural el grupo año tras año estaba equilibrado entre los que tenían facilidad para desarrollar habilidades y aquellos alumnos a los que les cuesta más trabajo. En estas difíciles circunstancias trabajé María o la sumisión, de Tomás Espinosa y, aunque por comentarios del jurado que nos califica año tras año, el concepto del montaje era acertado, el trabajo en escena de los alumnos reflejaba la carencia en el manejo de los elementos teatrales. A pesar de haber intentado diferentes didácticas, no pude lograr el objetivo, así que cumplí con las funciones marcadas por la institución y por elección propia los alumnos decidieron no continuar en el taller.

Para darme el tiempo de iniciar este trabajo, mi informe académico, en el 2005 recurrí a un texto ya conocido que sigue vigente y que las generaciones que lo habían visto ya estaban después de cinco años fuera del plantel, me refiero a En otoño los gatos tienen colita, en doce años de estar frente a grupo, no había dirigido un texto dos veces, pero la experiencia fue satisfactoria. Ya que el haber dejado “reposar” el texto me permitió dar una nueva visión como directora, introducir nuevos elementos, renovar algunas partes y, funcionó mejor que la primera vez, tanto para los ejecutantes como para los espectadores.

En estos años no puedo dejar de lado el trabajo realizado para dar la bienvenida a las nuevas generaciones a través de obras cortas interpretadas por los alumnos que se quedan más de un año en el taller. Haciendo una mención especial en los años que se

---

han podido llevar a cabo Pastorelas (1998, 2001, 2002, 2003 y 2005), en los cuales se han trabajado dos textos: Cuando veas la cola de tu vecino arrancar, de Tomás Urtusástegui y una versión propia que le he llamado Pastorela Mexicana, formada por varios cuadros de las distintas pastorelas del Maestro Miguel Sabido. En ambas pastorelas, los sucesos que se presentan de ser posible se han adaptado al contexto CeCeacHero vigente para lograr una mejor interacción.

Al trabajar con estas obras en su gran mayoría de autores nacionales (a excepción de Amor sin barreras, puntualizando que se le hizo una versión libre) he pretendido que los alumnos en general se identifiquen, que la obra se convierta en un reflejo del mundo que los rodea, que ya sea a través de la risa, la reflexión o distintos sentimientos encontrados se identifiquen con lo que pasa en escena. La dramaturgia nacional proporciona una buena gama de opciones para trabajar con alumnos del bachillerato al ser un material accesible, comprensible y contemporáneo.

PROPUESTAS GENERALES

El presentar este informe de trabajo implica en términos personales, realizar una reflexión profunda de la experiencia de trabajar con jóvenes bachilleres en una aventura fascinante, a través de una compleja disciplina, el arte teatral.

La base, los cimientos para que esto fuera posible me lo dio la carrera de Literatura Dramática y Teatro, al contemplar en su plan de estudios materias como didáctica del teatro nos proporciona las herramientas básicas para aquellos que decidimos dedicarnos a la docencia.

Debido a la complejidad de la docencia teatral es necesario instrumentar un rubro de especialización, para que aquellos egresados que nos dedicamos a esto no lo hagamos de manera improvisada, sino contando con los elementos necesarios para llevar a cabo nuestra labor. Otra manera de fortalecer esta área es a través de cursos, seminarios o diplomados.

He aquí la experiencia acumulada en más de diez años de experiencia, en este proceso de enseñanza aprendizaje que ha sido de manera recíproca, por un lado el que me ha proporcionado la institución y por otro, lo más rico, fresco, creativo, espontáneo y que me ha mantenido viva y en constante crecimiento a través del tiempo: mis alumnos.

Después de este tiempo tengo los conocimientos para realizar una serie de propuestas que permitan, en la medida de lo posible ser instrumentadas para mejorar la enseñanza teatral en el CCH.

En primer lugar es necesario unificar el criterio de la difusión de la cultura, con un proyecto viable que pueda ser llevado a cabo en los cinco planteles, tomando en

---

cuenta las necesidades de la población estudiantil en la que se fortalezca una de las tres funciones sustantivas de nuestra Máxima Casa de Estudios: La difusión y extensión de la cultura.

Vincularse con las actividades académicas para coadyuvar de manera eficaz a la formación integral de los alumnos.

La implementación de un plan de trabajo en los talleres de teatro donde se maneje un mismo lenguaje, se busquen los mismos objetivos llevando a cabo una metodología acorde con el trabajo del adolescente.

Plantear la propuesta ante el Consejo Académico de la incorporación de las actividades extracurriculares (Opciones Técnicas, Educación Física, Jóvenes hacia la Investigación, Psicopedagogía, las realizadas en SILADIN y desde luego las de Difusión Cultural) Como materias optativas en el Plan de Estudios.

Una acción urgente es la incorporación de los profesores de los Talleres Artísticos al sector académico ya sea como técnicos, o bien, como profesores de asignatura “A”, para lograr una estabilidad laboral, se propicie un mayor crecimiento profesional y personal y se reconozca su labor; ya que a más de 15 años la plaza que ocupa un profesor de taller artístico en el mejor de los casos es administrativo de confianza y al ser eliminados los contratos por honorarios el pago de profesores es generado por ingresos extraordinarios dependiendo de la política que se maneje en cada plantel.

El contar con una estructura básica para el desempeño de sus actividades es una necesidad evidente en cualquiera de los planteles, incrementar y mejorar los espacios con que se cuenta actualmente, crear un mayor número de plazas de profesor de taller

artístico y regularizar las ya existentes, reestablecer la partida presupuestal para gastos de los talleres (vestuario, escenografía, música, utilería, etc.), el contar con espacios suficientes que nos permitan presentar los trabajos a la población en general en óptimas condiciones. Entre otras muchas que nos podrían permitir llevar a cabo nuestro trabajo en mejores circunstancias. desde mi punto de vista estas son las más urgentes.

En cuanto a la experiencia con mis alumnos, si bien es cierto que el taller de teatro les proporciona una serie de elementos expuestos en este trabajo, yo he aprendido con ellos a lo largo de este tiempo a explotar la creatividad, a tener un compromiso, a establecer una relación de confianza en donde la responsabilidad del trabajo es compartida, a trabajar en equipo y adquirir una disciplina que permea en otros aspectos de la vida, tener un mayor sensibilidad para tratar a la gente.

Por último, es necesario dejar en claro para aquellos que piensen dedicarse a la docencia a nivel bachillerato, que esto es un taller donde el objetivo no es realizar puestas en escena profesionales y mucho menos se pretende formar actores; se busca la formación del individuo en donde a través de los elementos que le de el teatro sea ante todo un mejor ser humano, un buen espectador y dentro de los parámetros de la institución un excelente profesionista.

Bibliografía

- Alatorre, Claudia Cecilia. *Análisis del Drama*. México, Escenología, 1986.
- Azar, Héctor. *Cómo acercarse al teatro*. México, SEP-G.E.Q. Ed. Plaza y Valdés, 1998.
- Azar, Héctor. *Teatro y educación. Primaria y Media Superior*. México, Departamento de teatro del INBA-UNAM, 1971.
- Barba, Eugenio. *Las islas flotantes*. Posfacio de Ferdinando Taviani, Trad. Toni Cots, edición a cargo de Marcela Ruiz Lugo. México, FFyL-UNAM, 1983.
- Baty, Gastón y René Chavance. *El arte teatral*. Trad. Juan José Arreola. México, FCE, 1992.
- Bazán Levy, José de Jesús. "Políticas para los jóvenes en el bachillerato". Rafael Cordera, et al. (Coord.) *México joven*. México, UNAM, 1996.- (pp.191-196)
- Boal, Augusto. *Ejercicios y juegos para el actor y no actor con ganas de decir algo a través del teatro*. Buenos Aires, Ed. Crisis, 1975.
- Boal, Augusto. *Teatro del oprimido I. Teoría y práctica teatral*. México, Nueva Imagen, 1985.
- Brecht, Bertolt. *Galileo Galilei*, Trad. Oswaldo Bayer. Buenos Aires, Ed. Los ange, 1956.
- Caballero, Manuel. *Manual para la voz hablada y cantada*. (Fotocopias)
- Carballido, Emilio. *D. F. 26 obras en un acto*. Col. Narrativa. México, Ed. Grijalbo, 1978.
- Coll, César. *El constructivismo en el aula*, Ed. Grao de Barcelona, 1997.
- Colegio de Ciencias y Humanidades, Unidad Académica del Ciclo Bachillerato. *Plan de estudios actualizado*. México, UNAM, 1996.
- Colegio de Ciencias y Humanidades. Pagina Web, www.cch.unam.mx, Dirección General del CCH. México, UNAM, 2006.
- Diderot, Denis. *La paradoja del comediante*. México, Ed. Coyoacán., 1994.
- Espinoza, Tomas, *María o la sumisión*, México, Biblioteca de las artes, 1984.
- Erikson, Erick, *Identidad Juventud y Crisis*, Buenos Aires, Paidos, 1980.
- Freud, Anna, et al, *El Desarrollo del adolescente*, Buenos Aires, Paidos, 1981.

Fromm, Erich, *El arte de amar: Una investigación sobre la naturaleza del amor*, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1974.

Grotowski, Jerzy. *Hacia un teatro pobre*. Trad: Margo Glantz. México, Siglo XXI, 1983.

Hernández Luisa Josefina. *La calle de la gran ocasión*, México. Editores Mexicanos Unidos. 1984.

Hernández Mejía Tort, Alejandro. *El teatro como herramienta para el autoconocimiento de la adolescencia*. México, Informe académico de Lic. En Literatura Dramática y Teatro, FFyL-UNAM, 2001.

Knébel, María. *Poética de la pedagogía teatral*. Trad. Dalia Mendoza Limón. México, Siglo veintiuno editores. 1991.

Licona, Alejandro, *El otoño los gatos tienen colita*. México, texto inédito, SOGEM, 1988

Licona, Alejandro, et al, *Las tres heridas*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1985.

Licona, Alejandro, *Todos los negros tomamos café*, México, Texto inédito, SOGEM, 1993

Liera, Oscar. *La piña y la manzana: viejos juegos en la dramática, obras en un acto*. México, Ed. UNAM; FFyL, 1982.

Macgowan, Kenneth y William Melnitz. *Las edades de oro del teatro* Trad Carlos Villegas. México, Ed. FCE, 1980.

Merino Gamiño María del Carmen. *Diplomado en orientación educativa. La adolescencia y su contexto social*. México, Dirección General de Orientación Vocacional, UNAM, 1999.

Morales, Agustín. *Tonantzin*. Texto inédito SOGEM. 1993

Monroy Bautista, Fidel et al. *Propuesta para la formación de actores*. Ed. Escenología. México, 1996.

Muñoz Corona, Lucía Laura et al. *Ingreso estudiantil CCH*. México, Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM, 2005.

Objetivos del CCH. Gaceta UNAM, 1971, Vol. III, Núm. extraordinario, 3ra. Época, C.U.

Ochoa, Edna et al. *Teatro para estudiantes de teatro*. México, Árbol Editorial, 1996.

Pacheco Moreno, Teresa. *El taller de teatro en el plantel Oriente en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 1991-2001*. México, Informe académico de Lic. En Literatura Dramática y Teatro, FFyL-UNAM, 2002.

Propuesta del Plan de Estudios del CCH. Cuadernillo 46, UNAM, 1995.

Ruíz Lugo, Marcela y Fidel Monroy Bautista. *Modelo didáctico para la formación inicial de actores*. México, UNAM, Seminario de Pedagogía Universitaria, 1996.

Sabido, Miguel, *El Libro de las pastorelas*, México, Colección Escenología, 2000.

Santamaría Díaz, Judith. *Nuestra Historia, (La vida en el plantel Naucalpan a XXV años de su creación)*. México, Plantel Naucalpan, UNAM-CCH Naucalpan 1997.

Santa María Gallegos, Leticia. *Difusión Cultural, es necesario volver los ojos al bachillerato. Entrevista con el maestro José de Santiago Silva, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM*. CCH Azcapotzalco, Revista Espacios, enero/marzo de 1999.

Shakespeare, William, *Comedias (A tu gusto o como quieras)*, México, Porrúa, 1990.

Stanislavsky, Constantin. *Un actor se prepara*. Trad. Dagoberto de Cervantes. México, Ed. Diana, 1985.

Torres, Morelos. *ABCEDARIO*. México, Consejo Nacional Para La cultura y las Artes, 1996.

Urtusástegui, Tomás, *Cuando veas la cola de tu vecino arrancar pon la tuya a ventilar*, México, Teatro Ibero Americano, 1994.

Usigli, Rodolfo. *El gesticulador*, México, Editores Mexicanos unidos, 1989.

Vilalta, Maruxa. *Una mujer, dos hombres y un balazo y pequeña historia de horror (y de amor desenfrenado)*. México, Dirección General de Difusión Cultural, UNAM, 1984.