

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

**LA TRASCENDENCIA DEL TALLER DE TEATRO EN EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL ADOLESCENTE EN LA ESCUELA NACIONAL
PREPARATORIA, PLANTEL 4.**

INFORME ACADÉMICO

QUE PRESENTA

MARIA LUISA ESPEJEL NIETO

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

ASESOR: Dr. ALEJANDRO ORTIZ BULLÉ-GOYRI

MÉXICO, D. F.

2007

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

Al doctor Alejandro Ortíz Bullé-Goiry por todo su apoyo, enseñanzas, comprensión y paciencia durante el tiempo en que fui su alumna y en la elaboración de este trabajo.

A cada uno de mis sinodales: Profra, Marcela Zorrilla Velázquez, Dra. Martha Toriz Proenza, Lic. Margarita González Ortíz y el Lic. Daniel Huicochea Cruz cuya colaboración fue crucial para la preparación de este trabajo e invaluable sus enseñanzas académicas y personales.

Asimismo quiero agradecer al Programa de Apoyo a la Titulación organizado por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) a través de la División de Educación Continua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por todo el apoyo que brindan a los aspirantes que como yo desean obtener el grado, en especial al maestro que impartió el taller de redacción al Doctor en letras Juan Antonio Rosado.

A todas las personas que laboran conmigo en el plantel número cuatro de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), con quienes he crecido personal y laboralmente durante todos estos años, especialmente a mi colega y amigo de tantos años Eduardo Romero Quintero, gracias por compartir conmigo diariamente esta hermosa aventura llamada docencia.

Y un agradecimiento especial al Lic. Raúl Ruvalcaba Rodríguez jefe del Departamento de Teatro de la Escuela Nacional Preparatoria por todo su trabajo y esfuerzo por crear un colegio preparado y a la altura de los problemas de nuestro tiempo.

DEDICATORIA

A mi madre **Rufina Nieto** porque desde niña me enseñó a no rendirme y a esforzarme cada día además de mostrarme la disciplina necesaria para poder ser un ser humano independiente y valiente para la vida y el estudio.

A mi hermana **Rosa Patricia Espejel Nieto** por compartir tantas experiencias de vida y mostrarme que siempre voy a poder contar con su apoyo y con amor.

A mi sobrina **Mildred A. Sandoval Espejel** porque con su inocencia me recuerda esos años en los que la vida era menos complicada.

A mi cuñado **Martin R. Sandoval** por mostrarme que con paciencia se puede conquistar cualquier propósito.

A mi lucha diaria de vida y amor, mi hijo **Juan Antonio Sánchez Espejel**, que me enseña uno de los retos más difíciles de mi existencia ser su guía con objetividad, entrega y sobre todo con verdadero amor.

Al amor de mi vida al que le debo gran parte de lo que soy aquí y ahora, a quien me rescato del peor de los infiernos y me mostró el verdadero amor de pareja y la verdadera vida en esta breve y sustanciosa existencia a ti amor, **Fabián Flores Bazán**, que con tu forma de ser y de vivir me muestras cosas nuevas cada día.

A la Sra. **Mirna Bazán, Fabiola Flores**, a sus hijos **Alan y Robín**, a **Fabricio Flores** a **Nadia** y **Gaby** por compartir sus momentos familiares, ofrecerme su amistad, su apoyo y su afecto a todos y cada uno gracias por existir y coincidir conmigo en esta dimensión.

ÍNDICE

pág.

Introducción

Capítulo I

I.1 Descripción de la asignatura Educación Estética y Artística	1
I.2 La parte teórica	3
I.2.1 La acreditación de los módulos	3
I.3 La parte práctica	5
I.3.1 La acreditación de la parte práctica	7
I.4 Procedimiento de inscripción	7
I.5 Las calificaciones parciales y finales	8
I.6 Repetidores	10
I.7 Didáctica de la especialidad	10
I.8 Materiales bibliográficos utilizados en la ENP	13

Capítulo II

II.1 Perfil del docente	14
II.2 Perfil del Taller de Teatro en la ENP	15
II.3 Perfil del alumno en la ENP	17

Capítulo III

III.1 Condición actual del adolescente	19
III.2 Reflexión sobre la problemática del adolescente actual	20
III.3 Reflexión y función del taller de teatro en la problemática del adolescente	22

Capítulo IV

IV.1 La función de la educación	24
---------------------------------	----

Capítulo V	
V.1 Testimonios y experiencias dentro del taller	27
V.2 Experiencia de trabajo con los módulos	29
V.3 Desarrollo de los módulos	30
V.4 Bitácora	32
V.5 Proceso de evaluación	33
Capítulo VI	
VI.1 El proceso del taller de teatro	34
VI.2 Formación e integración del Taller de Teatro	35
VI.3 Plan de trabajo dentro del taller de teatro	36
Ejercicio I	36
Ejercicio II	38
VI.4 Evaluación	46
Capítulo VII	
VII.1 El taller de teatro en su modalidad de investigación	53
Capítulo VIII	
VIII.1 La Escuela Nacional Preparatoria plantel No. 4. Vidal Castañeda y Nájera	55
VIII.2 Descripción física del plantel	56
Conclusiones	58
Epílogo	59
Anexo1. El barrio de Tacubaya	60
Bibliografía	62

INTRODUCCIÓN

El principal objetivo de presentar este informe académico es valorar y analizar la labor docente que he venido desempeñando en el plantel número cuatro de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).

Desde el año 2001 imparto la asignatura de Educación Estética y Artística en sus dos modalidades teoría y práctica, 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 de las actividades realizadas en la ENP, he desempeñado diversas labores, actualmente además de ser profesora del colegio de Educación Estética y Artística también soy profesora del colegio de Literatura impartiendo las asignaturas de Lengua española, Literatura universal y Literatura mexicana e iberoamericana desde agosto de 1993.

En el taller de teatro se busca formar un ser humano que tenga contacto con él mismo y con su entorno de una forma sensible y crítica a través de una formación humanista que se verá reflejada en diversos aspectos que van desde su vida personal hasta profesional, además de presentar mi testimonio para ilustrar la actividad docente que durante cinco años he desempeñado en el área teatral.

En el capítulo I, describo detalladamente cada una de las características de la asignatura de Educación Estética y Artística dando respuesta a varias preguntas, por ejemplo ¿cómo funcionan los módulos en cuarto año de preparatoria?, para que se aclare el funcionamiento y su relación con la curricula general de la ENP.

En el capítulo II, me refiero al perfil del docente, del taller y del alumno, con el propósito de exponer con claridad las características de cada elemento.

En el capítulo III, a partir de la experiencia vivida en el taller, se presenta la descripción de la condición actual del adolescente dando pie a una reflexión sobre la problemática de éste para relacionarla con la función social del taller de Teatro.

En el capítulo IV, se expone la trascendencia de la educación estética dentro del marco educativo de la ENP.

En el capítulo V, describo las experiencias del taller en la modalidad práctica y en la teórica, explicando la metodología y las formas de evaluación utilizadas en esta asignatura, en este capítulo describo la bitácora, uno de los instrumentos más eficaces para la evaluación y la retroalimentación del taller, herramienta de elaboración sencilla que implementándola con algunos datos claves, se vuelve un material valioso, por su registro objetivo y su mérito testimonial.

Más adelante, en el capítulo VI, presento el proceso que se vive en el taller de teatro, desde su formación hasta la evaluación. Los temas que expuse en los módulos son presentados a través de cuadros sinópticos.

En el capítulo VII, explico la modalidad de investigación porque es de creación reciente y considero que merece un capítulo aparte del resto del trabajo para que el lector se le facilite entender cómo se desarrolla esta modalidad.

Para continuar en el capítulo VIII, realizo la descripción física del plantel en el que estoy adscrita para que el lector sepa cuáles son las condiciones físicas en las que se trabaja.

Por último expongo las conclusiones, el epílogo, un anexo histórico del barrio de Tacubaya y la bibliografía.

Espero que a través de la lectura de este informe el lector pueda encontrar respuestas a sus inquietudes y le provoque una reflexión profunda acerca de la importancia que tiene la educación estética y artística en la educación media superior.

Para terminar con esta introducción quiero compartir las siguientes reflexiones:

Nuestra realidad social se circunscribe a un tiempo y un espacio específicos; esta situación ofrece un horizonte muy amplio para los docentes porque las necesidades y situaciones sociales han cambiado drásticamente.

Las necesidades de las nuevas generaciones son completa y radicalmente diferentes de los contextos anteriormente conocidos.

La docencia es una actividad llena de retos en estas circunstancias porque pone a prueba la tarea que realizan los docentes diariamente, originando en la conciencia la siguiente cuestión ¿Es por vocación la labor que llevo a cabo?

Sí la respuesta es afirmativa, entonces debo saber que la preparación y la constante actualización, son elementos que fortalecen y estimulan al docente habilitándolo para guiar a los alumnos hacia la ruta del conocimiento.

CAPÍTULO I

I.1 Descripción de la asignatura Educación Estética y Artística

Las reformas educativas que se realizaron en los planes y programas de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) durante el año de 1996 fueron trascendentes para la educación media superior.

La **Educación Estética y Artística** se contempló en la currícula general, obteniendo cuatro créditos, dándole el rango de asignatura obligatoria, integrada por cuatro áreas artísticas: Danza, Artes plásticas, Música y Teatro.

Las actividades artísticas se imparten en el tronco común de cuarto y quinto año; con una hora teórica por dos horas de práctica.

La nueva situación escolar que se vive a partir de la reforma es utilizar nuevos y modernos sistemas de evaluación para tener un seguimiento más claro del desempeño que tienen maestros y alumnos en las diferentes asignaturas de la ENP.

Los docentes de las actividades artísticas han tenido que presentar un trabajo académico de mayor calidad, utilizando planes de clase metodológicamente preparados para que los alumnos tengan un conocimiento contundente.

Las actividades humanísticas y sobre todo las actividades artísticas sobresalen ganando un espacio importante en el programa de estudios de la ENP y tomando un lugar preponderante para la formación integral del estudiante de este nuevo milenio.

Para los alumnos de cuarto año la asignatura se divide en módulos teóricos y actividad práctica.

Para los alumnos de quinto año la asignatura se imparte en una sola modalidad y es a través del taller práctico que se evalúan la parte teórica y la práctica.

A continuación se presentan los datos de identificación de las asignaturas de cuarto y quinto año, estos datos se encuentran expuestos en el plan y programa de estudios del año 2000.

Los datos sirven para presentar a la asignatura formalmente y mostrar su justificación académica dentro de la currícula general de los planes y programas de estudios de la ENP.

Colegio de: Educación Estética y Artística

Programa de estudios de la asignatura de: Teatro IV

Clave: 1409 *

Año escolar en que se imparte: Cuarto

Categoría de la asignatura: Obligatoria

Carácter de la asignatura: Teórico-Práctica

	TEÓRICAS	PRÁCTICAS	TOTAL
No de horas semanarias	01	0	01
No de horas anuales estimadas	30	0	30
CRÉDITOS	04	0	04

Colegio de: Educación Estética y Artística

Programa de estudios de la asignatura de: Teatro V

Clave: 1514 *

Año escolar en que se imparte: Quinto

Categoría de la asignatura: Obligatoria

Carácter de la asignatura: Teórico-Práctica

	TEÓRICAS	PRÁCTICAS	TOTAL
No de horas semanarias	01	0	01
No de horas anuales estimadas	30	0	30
CRÉDITOS	04	0	04

*Clave genérica

I.2 La parte teórica

El alumno de cuarto año, a lo largo del ciclo escolar, recibe en su salón de clase a cuatro profesores diferentes que pertenecen a cada una de las cuatro especialidades artísticas: Artes plásticas, Danza, Música y Teatro.

Cada semana, los grupos de cuarto año, tienen su clase teórica de 50 minutos. Aproximadamente cada siete semanas cambian de profesor, es decir, cambian de área, estos períodos son llamados módulos. Los grupos de módulo se le asignan a cada profesor al inicio del año por los coordinadores del colegio y es a través de un calendario donde se le comunican los días, las horas y los grupos que cada maestro de Educación Estética y Artística debe atender.

El alumno debe acreditar todos los módulos para obtener el 40% de su calificación final y el 60% la tiene la actividad práctica.

Como se puede observar, se le da más porcentaje de la calificación a la parte práctica, porque los profesores, de las actividades artísticas, están convencidos que a través de practicar el arte, el alumno se puede apropiar de su conocimiento y lo puede valorar.

I.2.1 La acreditación de módulos

Los alumnos deberán cumplir con los requisitos que cada profesor de cada área les pida, ya que son cuatro profesores diferentes.

Por lo tanto el profesor de cada área deberá explicar de forma clara y precisa, cuál será su forma de evaluación; cuáles las prácticas a realizar, cuál es el material didáctico con el que se va a trabajar y los aspectos que se tomarán en cuenta para obtener la calificación.

La calificación deberá darla el profesor al final de cada módulo para que los alumnos tengan presente su resultado y cotejarla con su calificación de la parte práctica, pues como ya se mencionó es 40% por 60%.

Los módulos son obligatorios en cuarto año, en caso de reprobado la asignatura, los alumnos deberán repetir los cuatro módulos, cursándolos todos, de nueva cuenta.

El examen extraordinario de cuarto año se divide en dos partes, una teórica donde se cuestionan las cuatro áreas de cada especialidad y otra práctica que le corresponde a la actividad artística que llevaron durante el año escolar.

El examen extraordinario de quinto año también es teórico-práctico, la diferencia estriba en que las cuestiones teóricas son sólo de la actividad práctica que cursaron

El siguiente cuadro expone la lista de temas para cuarto año, éstos son estudiados en los módulos. La unidad uno (Arte y Bellas Artes) es la única que se imparte igual para todos los grupos a partir de la unidad dos los temas pertenecen a cada especialidad.

UNIDAD	TEMAS	SUBTEMAS
PRIMERA	Arte y Bellas Artes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concepto de Arte ▪ Valores estéticos ▪ Características de las Bellas Artes ▪ Concepto de Teatro
SEGUNDA	Introducción al análisis del texto dramático	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Autor ▪ Conflicto ▪ Elementos de la obra dramática
TERCERA	El actor y sus medios de expresión	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El cuerpo ▪ La voz ▪ La actuación
CUARTA	Elementos de la producción teatral	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El espacio escénico ▪ Elementos de la producción teatral
QUINTA	Representación teatral	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Escenificación

Estos temas deben ser estudiados en el salón de clase por los profesores de teatro, los profesores de las otras áreas tienen su propio programa.

Las formas de evaluación y sus mecanismos de calificación también vienen expresados en el plan de estudios, sin embargo, el profesor es libre de considerar la envergadura y la profundidad con que se desarrollarán cada uno de estos temas.

I.3 La parte práctica

En el plantel donde yo laboro las actividades se clasifican de la siguiente manera:

DANZA

- a) Folclórica
- b) Contemporánea

ARTES PLÁSTICAS

- a) Escultura
- b) Pintura
- c) Fotografía

MÚSICA

- a) Guitarra
- b) Conjuntos musicales
- c) Coro

TEATRO

- a) Actuación
- b) Producción teatral
- c) Investigación

Los maestros de estas actividades deben señalarle a los alumnos, sobre todo de cuarto año, que cada taller tiene una inversión económica. Por ejemplo el taller de Danza en su modalidad de folclórica, los alumnos deben invertir en los vestuarios que utilizarán durante las presentaciones, éstas pueden ser anual o semestralmente. Además de que tienen la posibilidad de hacer presentaciones en otros planteles o incluso en los estados del interior de la República.

En el caso del taller de teatro, en su modalidad de actuación, es importante destacar que por lo menos una vez, durante el año escolar, vamos juntos a ver una obra de teatro para tener una referencia profesional de esta actividad. La mayoría de los alumnos no ven teatro y las referencias de otros medios, como el cine o la televisión, son insuficientes. Por otro lado, la representación escénica también implica una inversión económica que puede variar dependiendo de las posibilidades de los mismos alumnos.

El alumno deberá cursar una actividad artística que el plantel ofrece; para obtener su calificación final.

Cada una de estas actividades tiene su *modus operandi*, es decir, cada profesor tiene su plan de trabajo, con temas y subtemas específicos, cada uno desarrollado en el plan y programa de estudios de su especialidad.

La lista de temas de Teatro para quinto año contiene los siguientes temas y subtemas.

UNIDAD	TEMAS	SUBTEMAS
PRIMERA	Elementos de análisis del drama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Marco histórico de la obra y del autor ▪ Temática de la obra ▪ Trayectoria de los personajes ▪ Uso del tiempo y el espacio en la obra dramática ▪ Estructura básica del texto dramático
SEGUNDA	El actor y la técnica de actuación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concepto de actuación ▪ Escuelas de actuación ▪ Expresión creativa ▪ Técnica corporal y verbal
TERCERA	La producción teatral	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elementos escenográficos

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elementos de ambientación ▪ Mecánica escenográfica
CUARTA	La puesta en escena	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirección escénica (organización)

Como ya se mencionó anteriormente, en quinto año no hay módulos porque en la actividad práctica se estudia la teoría. En el temario anterior se encuentran los temas y subtemas que se abordan en quinto año, estos temas a diferencia de los de cuarto año, son más específicos y se refieren al área teatral desde su análisis textual hasta la representación escénica.

I.3.1 La acreditación de la parte práctica

En la parte práctica de esta asignatura no existe un examen final, pues los maestros están convencidos de que la educación estética y artística sólo puede apreciarse, analizarse y valorarse viviéndolo y es a través de la experiencia donde se pueden conseguir estos objetivos. Este proceso se da durante todo el año escolar y no sólo presentando un examen final.

En quinto año no existen los módulos, la asignatura sigue siendo obligatoria y la evaluación y la calificación es asignada solamente por un profesor, el de la actividad práctica.

En quinto año se forma el grupo representativo; éste es aquel que llevará a cabo el montaje final, montaje que participa en la Muestra de Teatro que organiza la ENP, cada año.

En esta parte del informe quiero destacar que en sexto año, ya no es necesario cursar esta asignatura, sin embargo, muchos de los alumnos regresan para seguir participando en los montajes, además de apoyar a los compañeros de quinto y cuarto año.

I.4 Procedimiento de inscripción

Para que el alumno se inscriba correctamente en alguna de las actividades prácticas, deberá realizar lo siguiente.

- ❖ Primero, el alumno debe consultar su horario para ubicar las horas libres con las que cuenta, porque la asignatura práctica no está contemplada en este horario, es el alumno quien debe acomodar los tiempos de esta actividad con los horarios que los profesores disponen.

Para evitar empalmar su actividad artística con otras asignaturas, propongo que a los maestros que están actualmente se les amplíe su horario de trabajo para poder atender a más alumnos en horarios más accesibles, además es importante que los maestros de otras asignaturas, no invadan estas horas libres, donde los alumnos tienen la oportunidad de cursar su actividad artística.

- ❖ Segundo, el alumno debe inscribirse de acuerdo con las fechas y lugares establecidos por los profesores de cada actividad.

Para que esto se lleve en tiempo y forma, con los alumnos de cuarto año se llevan a cabo pláticas informativas durante la primera semana de clases, allí conocen todo lo relacionado con la asignatura. Con los alumnos de quinto año, como ya conocen la dinámica de la asignatura se les reservan los lugares para que se inscriban después que los de cuarto año.

- ❖ Tercero, el alumno debe revisar las listas finales para estar seguro que ha sido inscrito a ese taller en el horario correcto.

Los alumnos deben asistir regularmente y no abandonar su actividad. Los alumnos de cuarto año piensan que con cumplir únicamente con los módulos es suficiente para aprobar la asignatura, lo que es completamente falso pues es sólo un porcentaje de su calificación final y para aprobar su asignatura sin problemas tienen que cumplir con las dos modalidades, la parte teórica y la práctica, además los alumnos no deben inscribirse a dos actividades prácticas durante el mismo año, porque se les dará de baja en las dos actividades y tendrán que reinscribirse el próximo año. Lo que si esta permitido hacer es que el alumno puede cambiarse de taller para su siguiente año y probar con otra actividad.

Cabe mencionar que dentro del programa está estipulado que los alumnos pueden inscribirse a cualquier actividad artística que ellos elijan, aunque sea en un turno diferente al que están inscritos.

I.5 Las calificaciones parciales y finales

En el caso de cuarto año las calificaciones parciales no aparecen en la boleta cada bimestre por lo que verán siglas como SE que significan, sin evaluación o simplemente estará en blanco. Estos casos no afectan su calificación final, porque el registro lo tiene el profesor de cada asignatura en su lista.

El promedio de los módulos y la actividad práctica sólo se lleva a cabo hasta el final del ciclo escolar, las calificaciones se exponen al final del año en actas preliminares, para que las revisen los alumnos, en el caso de que exista algún error se cotejaría con el profesor responsable de ese alumno.

La corrección se hace cuando se comprueba que existe error y al final de los tres bimestres se asienta la calificación final de cada alumno. Actualmente, a partir del 2006, las calificaciones se vacían a través de la Internet son registradas y resguardadas por un sistema de seguridad electrónico, este sistema se cierra con una firma electrónica avanzada.

Para los alumnos de quinto año, las calificaciones se registran cada período junto con las otras asignaturas y los alumnos pueden cotejarlas cada bimestre con el profesor de su actividad práctica y con la hoja de calificaciones, si se detecta algún error o tiene alguna inconformidad puede ser atendida por el profesor directamente.

Al final se hace el registro de las calificaciones de todos los grupos y son los coordinadores de la materia los encargados de cotejarlas, estas calificaciones tienen el mismo destino que las de cuarto año y quedan registradas electrónicamente.

Por último los diferentes maestros de esta asignatura les sugerimos a los alumnos, sobre todo a los de cuarto año, que lleven un control de sus calificaciones, para que cualquier aclaración se haga con tiempo.

La sugerencia es para que los alumnos lleven el control de sus calificaciones organizadamente como en el siguiente cuadro.

	Profesor y Actividad	Resultado
--	----------------------------	-----------

Módulo 1		
Módulo 2		
Módulo 3		
Módulo 4		
Práctica		Calificación
Período 1		
Período 2		
Período 3		
Resultado final		

Este cuadro es una posibilidad, los alumnos pueden crear sus propios registros, lo importante es que sí lo hagan y que lo tengan presente para cualquier aclaración.

I.6 Repetidores

Los repetidores son los alumnos que no cursaron la asignatura regularmente; ya sea porque desertaron o porque reprobaron.

Los alumnos de cuarto año deben cursar todos los módulos y la actividad práctica nuevamente. Los profesores no tienen permitido guardar calificaciones, ni en la práctica ni en los módulos.

Para el caso de quinto año, los alumnos volverán a cursar su actividad artística.

I.7 Didáctica de la especialidad

El enfoque de la didáctica que se utiliza en la ENP es diferente para cuarto y para quinto año. El objeto de estudio, la representación teatral, es el mismo. El enfoque es diferente porque los objetivos son distintos. En cuarto año se enseña a nivel introductorio, los alumnos estudian al teatro desde su origen mítico hasta la apreciación de la representación teatral, los alumnos se familiarizan con el vocabulario específico del área y se les pule su visión ante el hecho artístico.

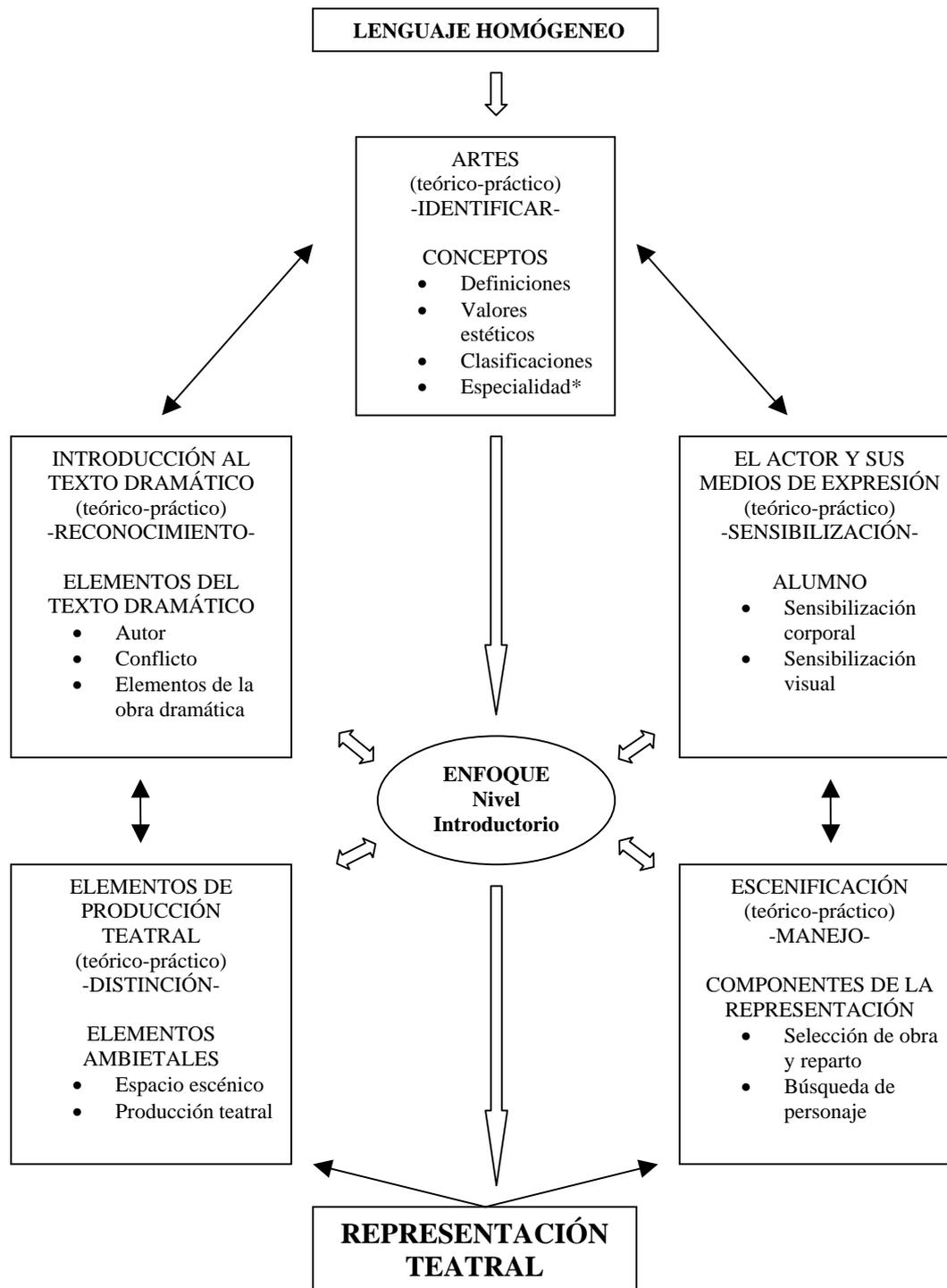
Al final del curso el alumno tiene los elementos teóricos para que en quinto año lleve a la práctica lo que conoció y experimentó.

En quinto año la función didáctica de la asignatura va dirigida directamente a la representación escénica, es decir, los alumnos actúan y producen una obra de teatro para representarla a toda la comunidad del plantel.

Los maestros de las actividades estéticas estamos constantemente preparándonos de forma teórica y práctica para estar listos y enfrentar de mejor manera los retos que la enseñanza nos presenta cada nueva generación de alumnos.

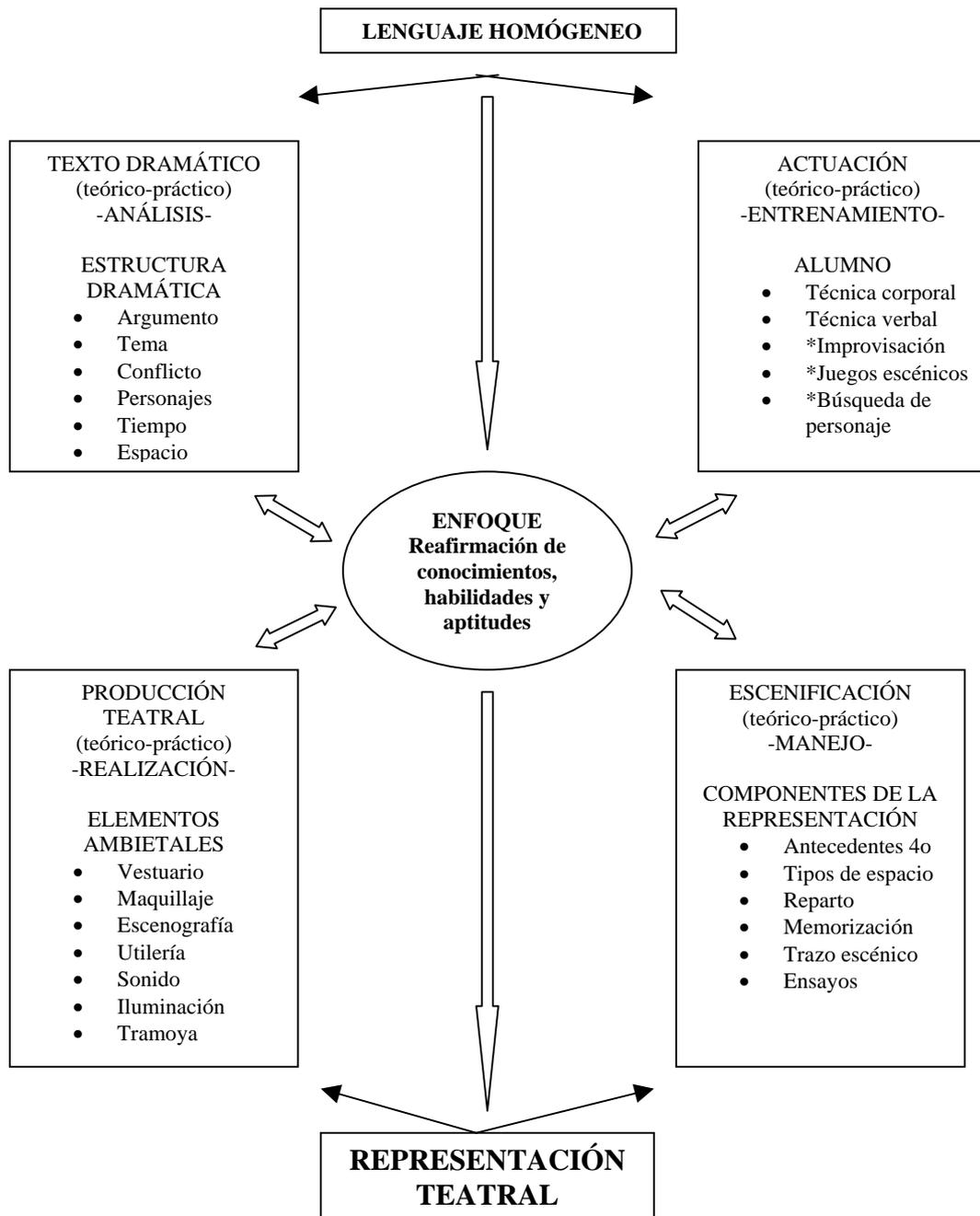
A continuación se expone esquemáticamente la visión general de la didáctica del área. Ambos cuadros son el resultado del trabajo colegiado realizado en los seminarios que anualmente fueron organizados por el coordinador general del colegio de Teatro de la ENP, Lic. Raúl Ruvalcaba Rodríguez.

Construcción y perfeccionamiento de la Didáctica de la especialidad, IV año.

* Las especialidades son actuación, producción o investigación.

Construcción y perfeccionamiento de la Didáctica de la especialidad, V año.

* Éstas son las técnicas más utilizadas por parte de los profesores en la ENP.

I.8 Materiales bibliográficos utilizados en la ENP

La preparación de los profesores y la constante actualización de los conocimientos son base fundamental para desarrollar un adecuado plan de clase.

Para esto la ENP y los maestros de esta institución han elaborado diversos materiales bibliográficos con los que se cuenta para trabajar con los estudiantes.

Algunos de estos títulos son los siguientes:

- 1) Alcázar Sánchez, Araceli. Teatro-Actividades de aprendizaje-6. México: UNAM, Escuela Nacional Preparatoria, 1997. 48 p.
- 2) Arellano Heredia, Juan Francisco. Teatro, pasión y docencia: breve biografía de Enrique Ruelas Espinosa. México: UNAM, Escuela Nacional Preparatoria: Universidad Autónoma de Guanajuato, 2000. 54 p.: il. (Artes. Bachiller ; 3)
- 3) Guía de estudio: educación estética y artística: teatro IV / Araceli Alcázar Sánchez... [et al.] México: UNAM, Escuela Nacional Preparatoria, 2002. 52 p.: il. (Artes. Bachiller ; 1)
- 4) Introducción al teatro / Olga Harmony... [et al.] México, DF.: UNAM, 1994. 51 p.: il.
- 5) Manual de prácticas teatrales 2, / Araceli Alcázar Sánchez... [et al.] México: Mc Graw Hill, 2005. 167 p.
- 6) La palabra y la acción: monólogos teatrales. Araceli Alcázar Sánchez ... [et al.] México: UNAM, Escuela Nacional Preparatoria, 2005. 157 p. (Programas Académicos Institucionales ; 20,)

Estos materiales se pueden consultar en cualquiera de las bibliotecas de los planteles o directamente adquirirlos en la dirección general de la ENP. El contenido es didáctico y los ejercicios muy adecuados para las clases teóricas y prácticas.

CAPÍTULO II

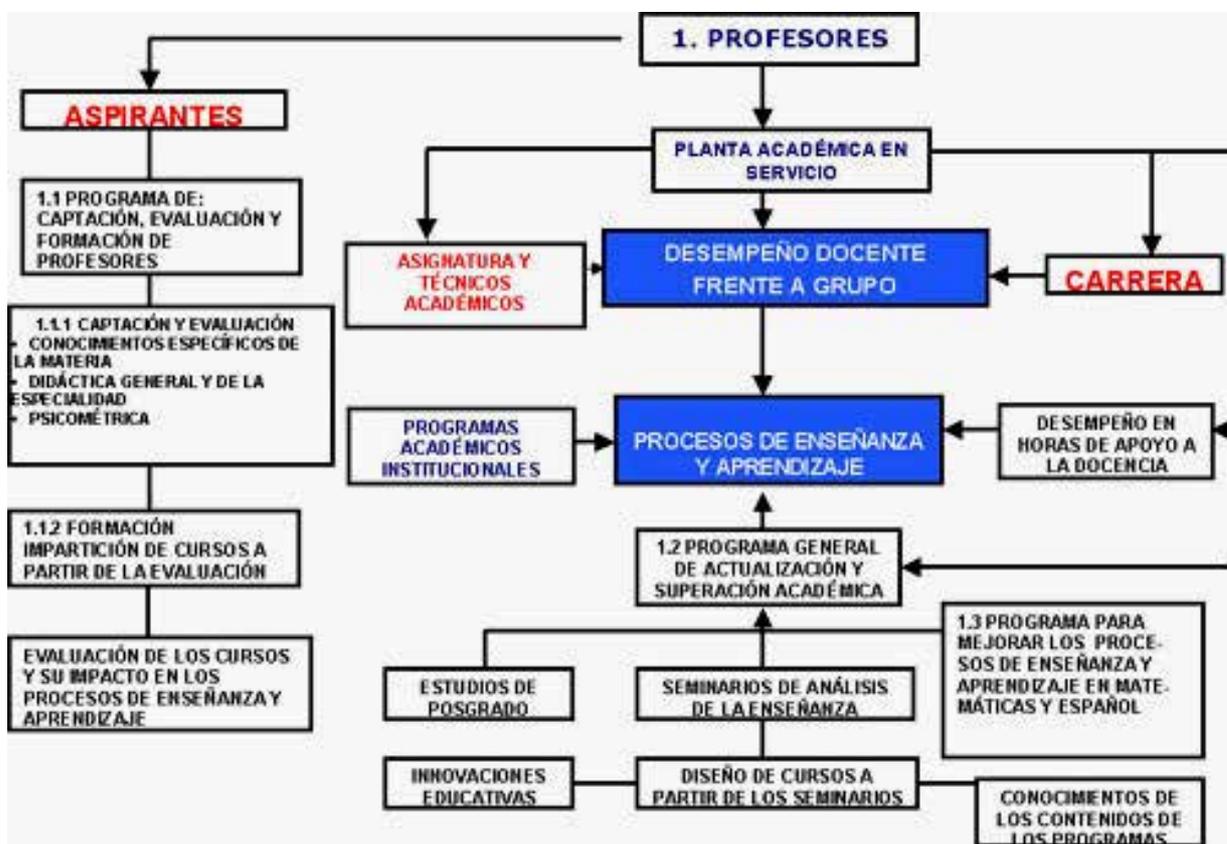
II.1 Perfil del docente

Los requisitos necesarios para que el docente se integre a la Nacional ENP son:

1. Egresado de la Licenciatura, Maestría o Doctorado de alguna carrera como: Literatura Dramática y Teatro, Actuación, Escenografía, Dirección y Artes Escénicas, de instituciones como la UNAM, INBA-SEP o cualquier otra institución de educación superior.
2. Que cumplan con los requisitos establecidos para ingresar a la planta docente, los cuales establece la ENP. Varían de acuerdo al plan y programa de estudios vigente.
3. Experiencia docente, en el servicio social o interinato.

Conforme vaya avanzando dentro de la academia se le solicitarán otros requerimientos que la Nacional Preparatoria estipule.

El siguiente cuadro fue copiado de la página web de la UNAM-ENP, 2006.

* Información vigente durante los años 2005-2006.

II.2 Perfil del Taller de Teatro en la ENP

La ENP es un organismo de educación media superior, en esta institución el perfil del alumno egresado cumple con una formación integral abarcando las ciencias, las humanidades y las artes.

Las diferentes asignaturas que forman el tronco común, durante los dos primeros años (cuarto y quinto respectivamente), contienen asignaturas en el área de las ciencias exactas, las ciencias naturales, las ciencias sociales, las humanidades y las artes.

En el tercer año (sexto año) se divide en cuatro áreas:

No. 1, Físico matemáticas, No. 3 Ciencias sociales y
No. 2, Químico biológicas, No. 4 Humanidades y Artes.

Todas las actividades artísticas son espacios donde se les proporciona a los alumnos los conocimientos relacionados con el mundo del arte.

Algunas personas tienen poca información de lo que es la asignatura de **Educación Estética y Artística**, estas áreas artísticas no son la “escuelita” de manualidades, no es un centro de profesionalización artística, ni una audición donde se seleccione a los alumnos más dotados para el arte; al contrario, la principal característica que tiene esta **asignatura es su carácter integral**.

El taller de Teatro de cuarto año tiene como objetivo que el alumno aprenda los conocimientos básicos del arte en general y del arte escénico en particular, el alumno adquiere un vocabulario y los conceptos que le corresponden al Teatro en el ámbito teórico y práctico.

Para el quinto año, el alumno desarrollará su percepción artística a través de su **práctica teatral** directamente con la realización de un **montaje escénico**.

Otro objetivo importante es que aprenda a valorar el trabajo de los artistas, famosos o desconocidos, nacionales o extranjeros; inclusive al artista popular, que vende sus artesanías en la calle o al músico lírico y callejero.

En esta asignatura los alumnos van a revalorar los aspectos artísticos de su entorno, desarrollar los propios y cultivar el gusto por el arte.

El propósito fundamental del taller de teatro es que los alumnos conozcan indaguen y valoren acerca del arte.

Se insiste en que **no** se formarán actores, ni actrices, ni directores, ni dramaturgos.

Los alumnos del taller de Teatro estudiarán con profundidad los aspectos de la escena desde cualquiera de los siguientes enfoques:

- la investigación,
- el texto dramático,
- la producción escénica,
- la crítica y
- el espectador.

Es importante conocer los objetivos generales del programa de estudios para estar al tanto del perfil general de la asignatura.

- Los alumnos de cuarto año tendrán su taller para familiarizarse con el lenguaje del teatro a través del **análisis** de los elementos constitutivos del hecho escénico y los alumnos de quinto año realizarán un **espectáculo representacional**.
- Los alumnos que trabajen con la puesta en escena directamente, es decir, los de quinto año, lo harán como resultado del análisis y del conocimiento “a priori” de la escena y no como mera reproducción o ilustración de un texto dramático.
- Los alumnos tendrán una comprensión lucida de los elementos de su instrumento de trabajo: su voz, su cuerpo y su gesto, además de las herramientas necesarias para abordar el análisis de un texto dramático.
- Los alumnos fomentarán su disciplina interna, la seguridad en sí mismos, su autoestima y su autoaceptación a través del conocimiento y manejo de su propio cuerpo.
- Los alumnos desarrollarán su capacidad de socialización y el trabajo en equipos a partir de la representación escénica.
- Los alumnos desarrollarán y adquirirán buenos hábitos. Al hacerse conscientes de su cuerpo, ellos fomentarán una alimentación más sana, higiene de su persona y cuidado de sí mismos.

II.3 Perfil del alumno en la ENP

Los alumnos que llegan a la ENP, son de todos los niveles económicos, sociales y culturales desde que se aplica el examen único del CENEVAL¹. Aunque en el plantel cuatro siguen predominando los de escasos recursos económicos.

El plantel cuatro tiene alumnos que provienen de hogares con padres que desempeñan diversos oficios como comerciantes, obreros, trabajadores por su cuenta, trabajadoras domésticas, etcétera. La minoría cuenta con padres profesionistas.

Los alumnos del turno matutino gozan de más apoyo moral, económico y social, por parte de sus familiares. Los alumnos del turno vespertino tienen situaciones polares, es decir, algunos de ellos tienen toda clase de restricciones y limitaciones. Son alumnos que regularmente se costean solos sus estudios, ya sea trabajando en algún negocio familiar o en un trabajo eventual, es decir, no cuentan con el apoyo económico ni la presión familiar para terminar sus estudios.

Los obstáculos que deben lidiar nuestros estudiantes son problemas familiares, problemas de autoestima, nuevo sistema educativo, los cambios emocionales y físicos propios de la adolescencia.

Los alumnos de cuarto año, regularmente egresan de la SEP, pocos son los que vienen de escuelas particulares, sin embargo provienen de un sistema informativo, de conocimientos enciclopédicos, no tiene estrategias de estudio, no cuentan con sistemas de organización del tiempo, no comprenden lo que leen, ni lo que escuchan, no tienen hábitos de estudios ni alimenticios, no han practicado ninguna actividad física en forma constante, no van a espectáculos artísticos, son vulnerables a los medios de difusión de la información, no cuestionan, no participan, no saben trabajar en equipos y regularmente dependen totalmente de las instrucciones que les proporcionan los docentes.

Los alumnos tienen información académica de su formación escolar anterior pero no la saben adaptar a su nuevo contexto. En síntesis carecen de una formación analítica.

¹ Centro Nacional de Evaluación Superior A. C. Organismo que nace en 1994, con el propósito de promover al sistema de educación mediante un mecanismo de evaluación de calidad superior. El CENEVAL únicamente califica y emite los reportes de resultados correspondientes a las instituciones usuarias del examen. Las instituciones educativas son, en todos los casos, las que establecen los criterios con base en los cuales se determinan qué aspirantes son aceptados.(página web)

Lleva tiempo que los alumnos se adapten al nuevo sistema educativo que les ofrece la ENP con relación a otro tipo de estructuras educativas, lo que más esfuerzo les cuesta es que muchas de las responsabilidades académicas están en sus propias decisiones.

Su capacidad de responder a los nuevos cambios es lo que va posibilitándolos para que se destaquen o simplemente renuncien a una nueva opción educativa.

Los chicos de quinto año presentan peculiaridades similares a los muchachos de cuarto año. Estos alumnos viven una situación intermedia, es decir, no es el primer año de estudios ni es el último, están justo a la mitad. Esta situación les provoca apatía y se sobre confían, la consecuencia de esto es que exista mucha deserción escolar.

Los alumnos no entran a sus clases o abandonan por completo sus estudios. Sólo alguno de ellos, con mucho esfuerzo logran aprobar sus asignaturas apelando a su derecho de examen final.

Los exámenes finales se presentan cuando el alumno tiene el 85% de asistencias durante el curso, y la otra opción para aprobar sus asignaturas son los exámenes extraordinarios.

Los chicos de sexto año están ocupados en diferentes inquietudes: existenciales, vocacionales y laborales. Muchos de ellos no saben todavía qué carrera van a estudiar. Existe mucha desorientación vocacional y personal.

Actualmente, sólo existen cuatro áreas que ya fueron mencionadas con anterioridad y en todas están incluidas las asignaturas de Matemáticas y Literatura, denominadas asignaturas eje por su trascendencia en la currícula escolar.

A partir del año 2000, los alumnos tienen cuatro años únicamente para terminar su educación media superior porque de lo contrario se les da de baja en la UNAM.

En todo este contexto, la educación estética y artística tiene una función esencial en el desarrollo del adolescente porque complementa su educación académica. Cito al maestro Enrique Ruelas.

“El rasgo fundamental de la educación estética y artística es conocimiento elemental y participación, comprende la teoría y la práctica; a través de la función expresiva es un poderoso coadyuvante en la formación personal del estudiante y es un poderoso medio de comunicación”.²

² Programa de estudios de la asignatura de Teatro IV ENP-UNAM.2000

Prueba de lo anterior, es que los estudiantes superan las expectativas de los profesores al realizar los diferentes ejercicios en los talleres artísticos.

Por ejemplo, los elementos de la escena le sirven al alumno para trabajar el pánico escénico, al inicio del taller de teatro experimentan inseguridad pero el alumno al afanarse logra vencer su miedo hasta poder expresar sus ideas ante cualquier tipo de público.

CAPÍTULO III

III.1 Condición actual del adolescente

La situación social se ha modificado drásticamente y sólo necesitamos observar a nuestro alrededor para percatarnos de esto. La integración familiar forma parte esencial en la vida del adolescente.

Las familias se han modificado sustancialmente y surgen nuevas propuestas de organización social y laboral en ellas. Estas nuevas familias son el contexto de donde provienen nuestros estudiantes.

Lo hijos únicos se ven con mayor frecuencia en las aulas, esto provoca una situación especial, son estudiantes que exigen atención total del profesor y de sus compañeros, incluso a costa de la clase.

Los divorcios entre los padres de nuestros alumnos los vivimos como un hecho cotidiano, afectando drásticamente la vida habitual de los muchachos. Las situaciones que generan son que un día viven en la casa del papá, al otro día en otra vivienda con la mamá o hasta con los abuelos o cualquier otro pariente. Los estudiantes muchas veces no saben o no están en sus manos decidir a qué lugar van a pertenecer a partir de que se rompe su organización familiar.

Los estudiantes también tienen rivalidades con sus hermanos, mujeres u hombres, más grandes o más chicos. Las críticas o el menosprecio a algún hermano, en especial, con aquellos que se caracterizan por mostrar rebeldía, es decir, que contradicen y cuestionan a los padres, tutores o maestros.

Los padres que sí están presentes en el hogar, pero que padecen de algún vicio como alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, depresión, etcétera, dotan al ambiente familiar de inestabilidad e inseguridad para los miembros más vulnerables de esa familia, los niños y los jóvenes.

También se encuentra el otro lado de la moneda, con padres o madres excesivamente estrictos o sobreprotectores.

La incomunicación entre el mundo adulto y los jóvenes no permite platicar temas que se siguen considerando un tabú social, tópicos como la sexualidad, la drogadicción y el consumo del alcohol principalmente.

Considero que esta falta de información y retroalimentación entre los guías principales, los padres, y los muchachos los hace una población mucho más vulnerable.

Los negocios dentro y fuera del plantel de gente sin escrúpulos que ponen al alcance drogas y bebidas alcohólicas también son problemas cotidianos de nuestros estudiantes, estos lugares utilizan fachada de tiendas comunes y corrientes pero en realidad ponen al alcance de los jóvenes los vicios más habituales.

Las compañías inadecuadas buscan influir sobre los estudiantes en todo momento por eso son un peligro constante.

La pornografía y la prostitución juvenil son consecuencias de la desorientación que viven los muchachos en el área sexual. Los embarazos no deseados y el abandono de sus hogares son parte de la incomunicación familiar.

La **escuela** sirve como apoyo para que los alumnos se orienten, pero realmente el lugar donde se gestan o se previenen estos problemas sociales son en el hogar. Mientras no se trabaje la comunicación y la confianza en la familia, la escuela no resolverá sola estos y otros problemas de los jóvenes.

III.2 Reflexión sobre la problemática del adolescente actual

Este capítulo lo inicio con una rápida revisión de las etapas más importantes por las que pasa el ser humano antes de ser adolescente para después referirme a la idea principal. La adolescencia es una etapa de la vida difícil para nuestros estudiantes y también para enfrentarla los maestros.

El propósito no es profundizar en el estudio de las etapas del ser humano, sino darse cuenta y recordar que el ser humano es el resultado de un contexto social determinado por los estímulos que desde su formación recibe.

El ser humano desde que es concebido tiene una información (la genética), más tarde durante los nueve meses de gestación, se ha comprobado científicamente que el “producto” recibe toda clase de estímulos a través de los tres trimestres en que se está formando; reconoce las caricias que sus padres les propician a partir del contacto exterior, reconoce sus voces, etcétera.

El ser humano al nacer, la información que adquirió en el período de gestación se clasifica durante los tres primeros años de vida a través de un filtro, la madre; esto va progresando durante su primera infancia, de los 3 a 5 años aproximadamente.

Cuando el bebé pasa a la etapa de la niñez su círculo de relaciones y afectos se va expandiendo con un círculo social nuevo, la etapa preescolar y su mundo interior se va haciendo más complejo.

Es interesante ponerse a reflexionar acerca de que actualmente se podría hablar de una primera adolescencia ubicada de los 5 a los 7 años, donde el niño va expresando rasgos cada vez más definidos de su personalidad; desgraciadamente esta etapa no es aprovechada por los padres para crear nexos con sus hijos y la desperdician pensando ingenuamente que un niño no tiene la capacidad de retener información conceptual y visual que le servirá posteriormente para regular su vida.

La segunda y la tercera infancia se desarrollan con todos estos cambios y hasta los 10 y 11 años aproximadamente, es la etapa donde el niño tiene contacto pleno con la vida escolar, donde se trabaja la comunicación con la familia, donde se crean los hábitos, se le enseñan los valores, donde el niño alcanza su máximo desarrollo físico, emocional e intelectual.

En la etapa de la adolescencia (de los 12 a los 15 años aproximadamente), el individuo buscará su propia identidad. Identidad que se encuentra en las múltiples tendencias desarrolladas durante sus primeros años de vida.

Las características que se advierten son: la necesidad de autoafirmación, necesidad de identidad, de realización, de valoración, de contacto con el otro, etcétera.

Las nuevas pulsiones como la necesidad sexual busca su expresión hacia una definición más madura, en la que aparece formando parte de una configuración en que se integran las necesidades de amor, de contacto íntimo personal y la necesidad de pareja, entre otras.

La descripción que se realiza a continuación es producto de la observación del proceso de los alumnos con quienes he trabajado durante estos años de docencia.

En el período de la adolescencia, los conflictos y el sentido de los mismos se expresan en una dimensión individual ninguna esfera de la personalidad se expresa con el mismo sentido en adolescentes diferentes.

La crisis más aguda entre los adolescentes y el mundo adulto es la comunicación, entendida ésta como entrar en la lógica del otro, dedicarnos al “otro”, ponernos en el lugar del otro, sobre todo cuando por nuestra experiencia y por nuestro desarrollo hemos transitado un camino que el otro no.

El ser humano adulto (sean maestros o padres) quiere perpetuar sistemas de comunicación que no reconocen el desarrollo de las nuevas potencialidades del

adolescente, así es como se suscitan las crisis entre estos dos individuos, el adulto y el adolescente. Es desde la comunicación donde se deben construir medios para conformar ese vínculo.

El adulto, padre o maestro, es capaz de crear ese canal donde se da la posibilidad de que el adolescente tenga un lugar, es donde se puede dar el cambio cualitativo en la comunicación entre ellos.

La gente, en su mayoría, piensa que la crisis es característica “normal” de esta etapa, entre adultos y jóvenes. No es así, sino que es una expresión de la configuración cualitativa que estas relaciones tienen en la realidad.

Sería mucho más justo, para ambos, que a los jóvenes se les hablara con comprensión y no con violencia y condicionamientos, o hasta con chantajes que sólo hablan de la carencia de recursos e ignorancia en los adultos para relacionarse con ellos.

III.3 Reflexión y función del taller de teatro en la problemática del adolescente

El taller de teatro es un espacio idóneo para reunir a los estudiantes con sus familias, existiendo como posibilidad la recreación de los nexos afectivos y familiares, tan importantes en la formación del individuo adolescente.

El ámbito familiar y la escuela se unen porque en las presentaciones de los montajes llegan a verlos sus amigos, compañeros del salón, padres, hermanos y hasta sus vecinos, para compartir con ellos la presentación de la obra teatral.

La vida familiar se ve presente con mayor fuerza cuando éstas participan activamente con el trabajo escolar, ayudando al estudiante a realizar su vestuario o elaborar la utilería que van a utilizar en la representación.

El día de la representación se reúnen los familiares y compañeros llegando al auditorio para apoyarlos con carteles, con porras y con su presencia.

La emotividad que experimentan los estudiantes al compartir su trabajo escénico no se compara con ninguna otra experiencia anterior.

A diferencia de otro tipo de actividad escolar donde se busca desarrollar la competitividad y el egoísmo, **en la representación se crea la solidaridad, el compañerismo y el apoyo mutuo.**

El ámbito escolar se percibe solidariamente y la mayor parte de los ejecutantes encuentra el apoyo que están buscando; pues los alumnos entienden que la representación está en manos de todos.

Los alumnos que integran los grupos del taller de Teatro desarrollan el afecto y la identidad que los hacen miembros comunes de un grupo de trabajo en donde todos son aceptados y valorados por lo que son.

La dinámica que adoptan estos grupos es de apoyo y confianza, por otro lado, también se les exige para lograr el equilibrio y se cumpla el **superobjetivo**, la representación escénica.

Estos casos que estoy exponiendo no son procesos ejemplares o idealistas, todo lo contrario, es la forma de relación interpersonal que se genera dentro de los diferentes grupos que se forman con los talleres de teatro.

Como conclusión, pienso que el desarrollo humano es complejo e interesante de forma individual y, cuando es en equipo, este interés se multiplica, además de que los adolescentes muestran que esta humanidad tiende a seguir evolucionando y cada generación representa nuevas problemáticas y para los docentes nuevos retos.

Preparando a los estudiantes con responsabilidad y sensibilidad, los docentes estaremos construyendo un futuro menos hostil y más humano.

CAPÍTULO IV

IV.1 La función de la educación.

Los marcos teóricos para la adquisición del aprendizaje, desde el funcionalismo hasta las tecnologías educativas, les sigue interesando más el qué y el cuánto se aprende, en lugar del cómo y el para qué se aprende.

Esta situación hace que se reflexione acerca de las escuelas porque se encuentran inmersas en una crisis educativa, esta crisis no está presente sólo en nuestro país sino en todo el mundo. Sin embargo, han existido avances significativos, aunque el problema del aprendizaje no se agota.

Las escuelas no deben limitarse a ser sólo orientadoras, similares a los rediles que guían al ganado; idealmente las escuelas deben ser capaces de producir deseo por el conocimiento, que los estudiantes tomen una posición activa en la adquisición del aprendizaje, que pongan a prueba sus habilidades, que manejen procesos de análisis, de síntesis, de generalización y otras operaciones intelectuales.

Los docentes no deberían limitar a sus educandos a la mera reproducción del saber sino que los lleven a participar en el aula, a hacer preguntas y a cuestionar el material que aprenden.

La propuesta es que las escuelas no estandaricen el conocimiento porque limita su adquisición, que los maestros permitan que el estudiante sea responsable de su propio aprendizaje.

Las actividades artísticas estimulan a los alumnos desarrollando importantes áreas de la personalidad como son: la capacidad de cuestionar, resolver problemas, plantearse criterios propios y estructurar su aprendizaje.

La programación curricular equilibrada donde haya asignaturas científicas, humanísticas y artísticas enriquece integralmente la formación de nuestros educandos para que puedan afrontar los problemas que nuestra época contemporánea les presenta.

Se ilustrará lo anterior con esta imagen: el individuo que sólo ingiere “comida chatarra”, se va debilitando paulatinamente hasta que deja de funcionar su cuerpo adecuadamente; lo mismo sucede con el mundo interior, si gran parte de las experiencias artísticas que el individuo vive y consume son “chatarra” el individuo tendrá una percepción artística pobre.

La educación tiene una ingerencia directa en la formación del estudiante, es vital que la institución escolar reoriente los productos artísticos y estéticos de sus estudiantes.

Las prácticas que realizan profesores de diferentes disciplinas para motivar a sus estudiantes en el ámbito artístico, son interesantes, pero para desarrollar la percepción del individuo es necesario que exista un trabajo de **análisis** del hecho artístico, un examen a fondo para que el estudiante realmente desarrolle los procesos interiores necesarios, para enriquecer su mundo interior.

Un caso muy acudido por los docentes de la ENP, no sólo de las asignaturas de letras, sino de Idiomas, Orientación, y hasta Matemáticas; es mandar a sus estudiantes al teatro, pensando que con el sólo hecho de hacerlo cumplen con una labor formativa.

Es necesario saber que el hecho escénico es complejo y se requiere de un análisis para que el estudiante aproveche la experiencia artística y conozca los elementos estéticos del arte.

Los docentes deberían cuestionarse y reflexionar del ¿para qué o el por qué, mandan a sus alumnos a ver obras de teatro?, ¿qué propósito(s) busca(n)?, ¿es verdad que el hecho escénico lo apoyará alcanzar estos propósitos?, ¿de qué manera?, ¿es lo mismo hablar de lenguaje escénico que de lenguaje literario? Y la cuestión más inquietante ¿qué hacen los maestros de estas asignaturas después de mandar a sus alumnos al teatro?, ¿lo analizan?, ¿cómo?

La representación teatral puede ser utilizada como método didáctico pero es necesario saber cómo abordarla para que realmente propicie en nuestros alumnos el enriquecimiento cultural; de lo contrario, sólo provocará agotamiento y desdén por el teatro.

Las compañías que llegan a promocionar sus puestas en escenas en la ENP, son numerosas, las propuestas de cómo llevarlas a cabo, también; desde los ofrecimientos de un porcentaje de las entradas hasta descuentos significativos para nuestros estudiantes. También están las obras que presenta la universidad.

El punto medular es la metodología que se utilizará después de haber ido a la representación escénica y el cómo se evaluará para que nuestros alumnos enriquezcan su percepción.

En esta parte del informe se expone la siguiente metodología para analizar el hecho escénico, sin embargo, no se agota por el contrario ésta se puede enriquecer.

- 1) Todo docente debe conocer la obra, la compañía y el edificio teatral donde se está presentando el trabajo, antes de mandar a sus alumnos. Esto quiere decir

que desde antes de que los alumnos vayan, el maestro ya está trabajando en el material que les va a proponer y depurando sus características.

- 2) Antes de que asistan los alumnos a ver la representación escénica es necesario que hayan hecho trabajo de investigación en el aula, aspectos como la biografía del autor, su contexto social, etc.
- 3) El docente debe ir el mismo día, a la misma hora con sus alumnos a ver la función, porque aunque ya la vio con anterioridad, el hecho escénico cambia, pues es una de las pocas manifestaciones artísticas que se presentan en vivo lo cual implica variaciones importantes. Una función es diferente a otra aunque se trate de la misma obra. No basta mandar a los alumnos a la deriva.
- 4) Es importante que el docente que utilice al teatro como material didáctico, maneje la nomenclatura teatral y los conocimientos propios del área, de lo contrario los alumnos se sentirán confundidos. Ejemplo: el documento que les dan al entrar a cualquier hecho escénico, se llama **programa de mano** no folleto, no hojita o tríptico, su contenido se divide en tres partes, la portada, el cuerpo y la contraportada, cada una de estas divisiones tiene una función específica. Este documento nos da información valiosa que no debemos desdeñar, por ignorar que se encuentra allí.
- 5) Los maestros deben poner mucho énfasis en la diferencia que existe entre la dramaturgia y el lenguaje escénico, porque una cosa es la obra dramática y otra la representación escénica donde interviene el punto de vista del director y de los actores.
- 6) Es importante saber que en el área de la producción escénica se encuentran los elementos que refuerzan la visión y propuesta del director de escena.
- 7) Es importante que desde el aula el profesor proporcione un marco teórico claro donde el alumno tenga los conocimientos previos a dicha representación escénica, como el género literario de la obra, su corriente literaria, su contexto, etc. Estos conceptos son básicos para que complemente su visión del hecho escénico.

Para que el estudiante comprenda las categorías estéticas de la representación escénica debe analizarlas y ponderarlas con otras actividades escénicas no artísticas.

Los estudiantes necesitan revalorar las cualidades del arte y enriquecer su percepción estética. La meta para los docentes de las actividades artísticas, es crear

seres humanos propositivos que analicen, sintetizen y cuestionen los valores que la cultura les ofrece.

Es importante que los estudiantes no vayan al hecho teatral con la cabeza vacía porque de otra forma el espectáculo escénico no tiene ningún sentido, ni siquiera la condición de entretenerlos los motiva lo suficiente para hacer un público asiduo y haga de ir al teatro una actividad cotidiana en su vida.

Los maestros tienen una labor que no es fácil; cultivar placer por el conocimiento y propiciar el desarrollo de la percepción. El cómo lograrlo es una búsqueda constante.

CAPÍTULO V

V.1 Testimonios y experiencias dentro del taller

El taller de teatro proporciona al estudiante la posibilidad de conocer y realizar diversos ejercicios y dinámicas, estas actividades canalizan sus múltiples inquietudes.

Cualquier alumno puede cursar el taller de Teatro porque sus posibilidades son múltiples, si el alumno no quiere enfrentarse a un público puede canalizarse al área de producción teatral, donde podrá cooperar de múltiples maneras, por ejemplo, realizando la escenografía, el vestuario, el maquillaje, el sonido, el traspunte, etcétera. O en caso de que su inquietud fuera hacia los libros puede escoger la actividad de investigación y crítica teatral.

La actividad teatral ha sido tergiversada por los medios de difusión de la información masiva, mal llamados medios de comunicación, como la radio y la televisión. La labor de los docentes es reeducar a los estudiantes en el área artística.

A continuación, se exponen testimonios y experiencias para observar el funcionamiento del taller. Se utiliza un modelo cronológico descendente para hacer un recuento de los hechos más interesantes de esos años.

Durante el período 2004-2005 se registró la siguiente experiencia, en uno de los grupos de actuación la mamá de dos alumnas llegaba junto con sus hijas a la clase y se quedaba para verla completa. A esta misma señora le encargaban otras dos muchachas de otra madre de familia que no podía asistir pero que estaba en contacto con la que sí podía estar en la clase, e intercambiaban impresiones. Esta situación fue muy fructífera porque la señora pudo experimentar el taller junto con las alumnas y dar su opinión.

En el 2003-2004, tuve la presencia del hermano y del padre de uno de mis alumnos que viajaron desde el estado de Veracruz al D. F., para ver la representación de la obra que monté. La obra fue escrita por este joven y nos la compartió a través de su hermano que asistía al taller. Vino de tan lejos para ver cómo habíamos trabajado su texto. El hecho de tenerlo en la presentación fue muy especial porque los alumnos al ver en persona al autor del texto tuvieron una experiencia muy gratificante. Regularmente los autores de los textos que leen están muertos o no los conocen, por esta razón se los imaginan más viejos que ellos, esta experiencia fue muy significativa para todos los integrantes el taller.

El autor estaba muy conmovido al ver su trabajo en escena y encontrar las imágenes visuales que coincidían con varias ideas que tenía de su obra.

En el 2003-2002, se llevó a cabo un proyecto especial, se filmó la obra de teatro para la elaboración de un video, en formato de cortometraje. Los días fueron de mucho trabajo pero al ver el producto final causó mucha satisfacción. Además fue una nueva experiencia de actuación y de dirección.

En el 2002-2001, se conformó un grupo muy interesante por sus características. Primero, había más hombres que mujeres, por esta razón la convivencia entre ellos no fue sencilla. Inicialmente las chicas eran sumamente tímidas y apocadas, paulatinamente se dieron la oportunidad de sugerir propuestas ingeniosas y como veían que sus compañeros varones siempre las apoyaban esto les dio a las chicas mucha confianza. Segundo, los hombres eran más dispersos que las mujeres, sin embargo a través del tiempo y de la convivencia en el taller los muchachos se sintieron motivados para concentrarse en su trabajo escénico, al final, todos se sintieron muy satisfechos por el resultado.

El taller de teatro es una de las pocas asignaturas donde los alumnos hacen suyo el espacio y como resultado de esto se genera un ambiente especial donde surgen lazos de amistad y cariño entrañables que nunca se borran.

Las generaciones cambian pero estos vínculos no se olvidan y esos amigos y compañeros del montaje se apropian de un espacio especial en el interior de todos los que trabajan en el taller de Teatro.

El taller es una de las opciones que tienen los alumnos para trabajar verdaderamente en equipo, la integración justifica el fin, la representación escénica.

Antes de estar en el taller los alumnos son pésimos espectadores, no valoran el trabajo escénico; después de estar en el taller se sensibilizan de tal forma que esa actitud cambia mostrando una posición respetuosa, además de desarrollar la crítica, porque durante el taller se cultiva la autocrítica constructiva y objetiva.

V.2 Experiencia de trabajo con los módulos

Otra de las experiencias importantes de la asignatura Educación Estética en su modalidad de Teatro son los módulos, saber cuál es la metodología que sigue el profesor, los materiales que utiliza y la forma de evaluación que se sigue. En esta parte

se expone la manera cómo fueron evaluados los alumnos de esta asignatura durante los módulos.

Se citará únicamente a los grupos atendidos durante el primer módulo del período 2005-2006.

Los grupos fueron: el **405**, los lunes, en el salón B-112, de 12:00 a 12:50; el **409** los martes, en el salón B-116, de 10:20 a 11:10; el mismo día el **417**, en el salón B-111 de 12:00 a 12:50 y el **411**, el miércoles en el salón B-111 de 12:00 a 12:50.

Con un total de ocho sesiones de cincuenta minutos cada grupo. Los temas que se expusieron son:

Primera Unidad: Arte y Bellas Artes.

- Concepto de arte, valores estéticos, características de las Bellas Artes y concepto de Teatro.

Segunda Unidad: Introducción al análisis del texto dramático.

- Autor, conflicto y elementos de la obra dramática.

Tercera Unidad: El actor y sus medios de expresión.

- El cuerpo, la voz y la actuación.

Cuarta Unidad: Elementos de la producción teatral.

- El espacio escénico y elementos de producción teatral.

Quinta Unidad: Representación teatral.

- Escenificación.

El profesor del primer módulo pide el material didáctico básico, en este caso es un cuaderno para trabajar (material elegido por acuerdo del colegio). Se deja a elección del alumno la forma, que puede ser cualquiera que usualmente se utiliza profesional, italiana o francesa, sólo se les indica que lo forren y lo etiqueten. Pueden compartirlo con otras asignaturas, siempre y cuando sea dividido clara y limpiamente.

A cada grupo se les explica que la forma más adecuada que se ha encontrado para evaluar un temario tan extenso como el que se va a desarrollar es realizando una actividad central y de ésta partirá el desarrollo del temario.

La actividad consistirá en ir a ver una obra de teatro; para después analizarla de acuerdo al orden de los temas del programa de estudios. De esta manera se abordará en clase temas complejos y extensos de forma más o menos profunda.

Esta manera de abordar el análisis del hecho escénico a dado muy buenos resultados porque los alumnos tienen una referencia concreta y los contenidos temáticos se relacionan con la experiencia inmediata.

El trabajo de los maestros de teatro es que la obra sea de calidad tanto en forma como en contenido, versátil, divertida y útil para la clase; por esta razón se elijen trabajos escénicamente sugestivos y con temas de interés.

La desventaja se presenta cuando los maestros de otras asignaturas saturan a los estudiantes de obras de teatro, de manera que cuando se les da la indicación en la clase de teatro, los alumnos se encuentran fastidiados de haber asistido a montajes deplorables, aburridos o infructuosos, cuyas únicas ganancias están reflejadas en el bolsillo del profesor.

La ENP censura, cada vez más, las salidas con los estudiantes y se pone en tela de juicio ¿qué tan importante son las actividades artísticas en los planes y programas de estudios de esta institución?

Los hechos concretos son donde se demuestra día con día que el arte sí trasciende y es necesario que se contemple en la educación que reciben los alumnos del nivel medio superior.

V.3 Desarrollo de los módulos

La dinámica general del módulo en el área teatral se desarrolla de la siguiente manera:

1. En la primera clase se expone el encuadre de la asignatura, es decir, sus características, su duración, el nombre del profesor y la forma de evaluar.
2. Asisten el profesor y el grupo el mismo día, a la misma hora, a la misma función, para ver el mismo hecho escénico.
3. De acuerdo al temario se expone explícitamente los conceptos más importantes
4. Después se pide un trabajo para evaluar el módulo correspondiente

Las características de contenido del trabajo son: trabajo elaborado en equipos (de 5 a 7 integrantes), sin carátula, en la primera hoja en la parte superior derecha van únicamente sus nombres comenzando por sus apellidos, en orden alfabético, su grupo; inmediatamente después el título *Análisis de una representación escénica*.

El trabajo contiene desarrollada la siguiente información:

1ª parte

- a) Biografía del autor.
- b) Aspectos sobresalientes del contexto histórico en el que se sitúa la obra.

2ª parte

- a) Redacción breve de la anécdota de la obra. Dividido en inicio, desarrollo (marcando el conflicto) y final o desenlace.
- b) Mencionar los personajes. Clasificándolos en protagonista, antagonista y el secundario o personaje circunstancial.
- c) Responder a la pregunta ¿De qué trata la obra?, para encontrar el tema.
- d) Mencionar algunos lugares físicos que se mencionan en la obra. Este punto es para cotejar si realmente observaron el hecho escénico con atención y se percataron de los detalles.

3ª parte

- a) Describirán cómo era la escenografía de la obra.
- b) Describirán cómo era el vestuario de cada uno de los actores.
- c) Describirán la utilería (los objetos) que se utilizó en la escena.
- d) Describirán la iluminación, la música y los efectos de sonido durante la obra.

4ª parte

- a) Describirán alguna situación que conozcan en este momento, que tenga una temática similar a la de la obra. Este punto es para que ellos reflexionen acerca de su momento actual y observen que las obras aunque sean del período clásico son temáticamente actuales.

Las características formales del trabajo son: elaborado en hojas blancas, escritas con máquina o computadora, una sola tinta, engrapadas. Se les aclara, con especial énfasis, que si no lo entregan con estas características, en su última clase, en el salón, frente a sus compañeros; por ninguna razón se les aceptará; esto se hace con el fin de evitar confusiones o malos entendidos pero sobretodo para disciplinarlos, porque regularmente entregan el trabajo cuando quieren y como quieren.

V.4 Bitácora

La bitácora es el registro de las sesiones de trabajo y se elabora de la siguiente manera: En el cuaderno que eligieron para esta asignatura describirán sesión por sesión, clase por clase, los temas y subtemas que se vayan exponiendo.

Se les sugiere que la redacción de su registro la realicen en la tarde o más tardar en la noche del mismo día, porque de lo contrario se pueden confundir.

Escribiendo como encabezado el siguiente membrete:

- 1) Asignatura. Educación Estética y Artística IV

- 2) Área. Teatro
- 3) Módulo I
- 4) Profesora. Mª Luisa Espejel Nieto
- 5) Fecha de la clase que están registrando

Para después escribir el registro que debe contemplar las siguientes partes:

1. Descripción de la clase: donde deben escribir el tema, el objetivo de la clase, la dinámica que se realizó, la estrategia que se utilizó y los aspectos de evaluación. Todos estos elementos son los que un profesor utiliza en cada una de sus clases, si los alumnos ignoran el nombre o el objetivo que se quiere alcanzar, ellos deben preguntar.
2. Dudas: donde de forma clara, concreta y directa expresen sus dudas en forma de pregunta por escrito, para aclararlas en la siguiente clase.
3. Comentarios: es donde los alumnos expresan cómo se van sintiendo durante el proceso de las clases.

El tiempo no alcanza para revisar la bitácora con profundidad por lo numeroso de los grupos y lo corto del tiempo, no obstante, se aprovecha la actividad para revisar los registros de algunos de los alumnos y responder sus dudas e inquietudes.

El esfuerzo constante de los alumnos se refleja en el trabajo final antes descrito, este trabajo es lo que se toma en cuenta para obtener la aprobación o no aprobación.

La función primordial del estudio del arte, en la ENP, es crear disciplina y perseverancia, por esta razón se les revisa sus bitácoras clase con clase para fomentar dichos valores.

La respuesta que se recibe por parte de los alumnos es diversa, desde los estudiantes renuentes a ser constantes y críticos, hasta los más sensibles y persistentes.

Los alumnos que les falta interés y constancia, no se permiten llevar un registro con calidad de sus clases. No obstante a los que no aprobaron se les aplica un examen.

El examen se hace de manera oral si son pocos los reprobados, o se revisa directamente su bitácora.

Los maestros que imparten los módulos y coinciden con sus alumnos que tienen en la actividad práctica, tienen la libertad de evaluarlos con el mismo trabajo.

Los chicos evaluados de esta forma se les simplifica el trabajo, al mismo tiempo son alumnos que tienen menos dudas porque se les brinda la oportunidad de relacionar sus conocimientos teóricos con su actividad práctica directamente.

V.5 Proceso de evaluación

El proceso de evaluación es constante. La bitácora se utiliza como principal herramienta para evaluar y una sola práctica. Los alumnos que carecen de recursos económicos no tienen problema para asistir al teatro porque se lo comunican al profesor y ellos se encargan de que estos alumnos entren sin pagar su entrada. Además de contar con la opción del examen, sea oral o escrito.

La propuesta es que el teatro sólo será comprendido por los estudiantes viviéndolo y experimentándolo, es decir, solamente cuando los alumnos viven experiencias que son relacionadas con los conocimientos de un texto o de una teoría, sólo hasta entonces se puede decir que el alumno está construyendo su conocimiento.

La tenacidad, la dedicación y la organización son piezas imprescindibles en la educación y también en el arte.

Una educación integral para los estudiantes del nivel medio superior los hará aptos para enfrentarse a una situación académica con responsabilidad y al sensibles a su realidad.

CAPÍTULO VI

VI.1 El proceso del taller de Teatro

En esta parte del informe se va a exponer cómo se desarrolla la labor docente en el taller de teatro.

En la modalidad práctica los horarios son variables y dependen de los espacios que cada actividad tenga, en estos grupos los profesores llegan a inscribir entre 50, 60 o más alumnos por grupo, teniendo un total de 500 o más alumnos, que hay que atender, evaluarlos y al final asignarles una calificación por cada uno de los períodos señalados en el calendario escolar.

Habiéndose llevado a cabo las inscripciones, en tiempo y forma, se tienen los grupos integrados y de esta manera el taller de teatro da inicio con las siguientes indicaciones:

- a) Que vengan bien desayunados y que si tomaron algún alimento hayan dejado pasar mínimo una hora para asistir a su taller.
- b) Que traigan ropa de trabajo que consiste en pants, playera, sudadera y tenis o calzado cómodo. Esta ropa además de permitir realizar movimientos amplios y libres mantiene el cuerpo a una temperatura adecuada.
- c) Van a llevar un registro preciso y minucioso de cada clase en el tipo de cuaderno que decidan, con las mismas características que pido en módulo (véase capítulo V.3 La Bitácora, pág. 29).
- d) Tanto mujeres como hombres deben cuidar su aseo personal, antes y después de cada clase porque en algunas sesiones hacemos entrenamiento físico básico.
- e) Es importante no fumar antes de la clase por los ejercicios de respiración que realizamos.
- f) Por último, es importante aclarar que en determinados ejercicios utilizaremos materiales como paliacates, pelotas, sillas o algún otro tipo de material como apoyo en la realización de ejercicios específicos.

Los temas y subtemas a desarrollar son los indicados en el programa de estudio (véase página 3 para cuarto año y página 5 para quinto).

Con quinto año trabajo el proceso de montaje, participando en la muestra de Teatro que convoca la ENP cada año. Con cuarto año únicamente desarrollo lo que

llamo mini montaje, consiste en llevar al escenario, una o dos escenas de una obra dramática elegida por ellos, con una duración de veinte minutos por representación.

Los primeros dos meses, ocho sesiones aproximadamente, trabajo con dinámicas de integración de grupos y el acondicionamiento físico, paralelamente. Vemos tópicos como el esqueleto, los músculos, la respiración, la relajación y la concentración de la atención.

A los alumnos les hago hincapié en que el cuerpo es su instrumento de trabajo y es éste el único elemento que van a tener desde ahora y hasta que mueran, por esta razón es necesario cuidarlo, atenderlo, entrenarlo y valorarlo -así como el músico tiene su instrumento (guitarra, violín, viola, etcétera), el pintor tiene los pinceles, los lienzos, el caballete; el actor tiene su cuerpo, su voz y su gesto- estos son elementos necesarios para llevar a cabo su quehacer escénico.

VI.2 Formación e integración del Taller de Teatro

Los alumnos muchas veces se sienten obligados a elegir una opción que no tenían en mente porque no alcanzan lugar en el taller que querían inicialmente o el horario se empalma con otra actividad curricular.

Los horarios para los diferentes grupos los proponemos cada uno de los profesores, por ejemplo, el taller de actuación fue los días miércoles y viernes de 10:20 a 12:00 hrs.

El horario es muy diferente al asignado por el programa, porque en el horario son dos horas de prácticas por una de teoría y en este horario son dos horas de prácticas por dos de teoría, y conforme se avance se intercalarán, según el tema a veces más tiempo para las prácticas o más para la parte teórica.

El tiempo propuesto por el programa no es suficiente para abordar los temas del programa de estudios.

La formación de los grupos son a partir de una convocatoria abierta, esto implica que es totalmente heterogéneo, en quinto año, por ejemplo, llegan de cualquiera de los demás talleres de las otras áreas, o algunos ya estuvieron anteriormente en el taller de teatro, o incluso se agregan alumnos que ya no tienen el deber de cursar la asignatura porque ya son alumnos de sexto año y no habían querido cursar esta asignatura.

Los ejercicios de desinhibición e integración debieran ser aplicados durante todo el año, para desarrollar paulatinamente la confianza en el grupo, desgraciadamente no es

así, porque el tiempo es muy limitado y se debe avanzar en los temas que marca el programa de estudios. Sin embargo son una constante y en la medida de lo posible se realizan.

VI.3 Plan de trabajo dentro del taller de teatro

La estructura con la que se trabaja en el taller de teatro parte de lo más sencillo a lo más complejo.

Las dinámicas y actividades se dividen por grados de complejidad; los ejercicios de nivel o riesgo 1 se utilizarán para tener un primer contacto entre los integrantes del taller, estos ejercicios se caracterizan por ser acciones que no ponen a los alumnos en riesgo, son para empezar a ganar confianza en sí mismos y con los demás integrantes, no tienen contacto físico y se busca un ambiente relajado.

Las dinámicas de integración grupal, son un ejemplo de este tipo de ejercicios, su objetivo principal es que los integrantes del grupo se conozcan, identificándose con sus características propias y ubicando las ideas afines con sus compañeros. A continuación describo una de estas dinámicas utilizada en el taller.

EJERCICIO I

PRESENTACIÓN CRUZADA EN PRIMERA PERSONA.

Riesgo: 1.

Material: No se requiere.

Número de participantes: 20 máximos.

10 mínimos.

NOTA: (Con nuestros grupos tan numerosos es posible contemplar a más participantes, tratando de hacer un esfuerzo para poder observarlos a todos; también está la opción de realizarlo en dos o más grupos.). Esta dinámica se transcribe en primera persona.

Tiempo: 30 minutos.

Ejecución:

Te pido que busques a un compañero para que trabajes en pareja con él...

Ahora decide quién es (A) y quién es (B)... Durante cinco minutos, (A) le dirá su nombre a (B), le platicará cuáles son sus expectativas al estar en este taller... (A) sólo escucha, no hace preguntas ni dialoga... Después se invierten los roles y se intercambian las tareas...

Ahora numérense por parejas... Te pido a ti que eres (A) de la primera pareja te presentes como si fueras (B) y habla de sus expectativas en primera persona... Ahora tú que eres (B) de la primera pareja, preséntate como si fueras (A) y hablemos de las expectativas de (B) en primera persona... Ahora (A) de la segunda pareja... Luego (B) de la segunda pareja... etcétera...

Todo el grupo se presentará de la misma forma.

Intercambio de la experiencia:

Se da un espacio para que las personas que lo deseen digan algo más acerca de sí mismas o hagan aclaraciones.

Marco teórico:

Esta dinámica de integración tiene como objetivo conocer las expectativas que tienen los integrantes del grupo con respecto al taller; es apropiada para un primer acercamiento en un grupo donde no se conocen, no se tienen confianza y realmente las perspectivas del taller están difusas

Además el decirlo o leerla, en primera persona, es fundamental, para ir creando una atmósfera de familiaridad y de esta forma desarrollar la confianza entre los integrantes del grupo.

FIN DE LA DINÁMICA.

Los ejercicios de riesgo 2 son más osados, ponen a los alumnos a ejecutar acciones de contacto físico, sin embargo, se debe cuidar la integridad de los muchachos y que nadie se sobrepase pues su desarrollo puede provocar situaciones que puedan incomodarlos; estos ejercicios se recomiendan cuando el grupo tiene un tiempo trabajando con los mismos integrantes. Por último se recomiendan que se vayan incluyendo paulatinamente a la dinámica del taller.

EJERCICIO II

ABRIÉNDOSE

Riesgo: 2

Material: No se requiere.

Número de participantes: 20 máximos, 10 mínimo.

Tiempo: Ejecución 50 minutos.

Procesamiento 40 minutos.

Cierre 10 minutos.

Preparación:

De pie, cierra tus ojos y pon atención a tu respiración... Ahora observa internamente la posición de tu cuerpo... Visualiza cada parte de él, empezando por tus pies... tus piernas... tus glúteos... tu abdomen... tu pecho... tu espalda... tus manos... tus brazos... tu cuello... tu boca... tu nariz... tus ojos... tu frente... tus orejas... tu cuello... tu cabello... siente todo tu cuerpo de arriba a bajo...

A tu ritmo, abre los ojos...

Ejecución:

Elige un compañero o compañera para trabajar en pareja... de preferencia con alguien que no hayas trabajado anteriormente... Date cuenta de tu actitud... ¿La eliges o esperas a que te elija?... ¿La encontraste rápidamente o no?... ¿Cómo te sientes?...

Ahora decidan quien será (A) y quien será (B)... Si eres (A), parada, sentada o acostada... Adopta una posición física lo más cerrada posible... Tus ojos puedes tenerlos abiertos o cerrados... Toma contacto de lo que sientes en esa posición cerrada... ¿Te sientes cómoda (o) o incómoda (o)?... ¿Cómo es tu respiración?... ¿Qué sensaciones tienes?...

Ahora (B), abre lenta y suavemente a tu compañero... Date cuenta de lo que te sucede mientras lo haces... ¿Te es difícil o fácil abrirlo (a)?... ¿Cómo te sientes?...

Tú que eres (A), date cuenta de cómo te sientes mientras tu compañero te va abriendo muy lenta y suavemente hasta que te encuentres abierto completamente... ¿Se lo permites?... ¿Te incomoda o te agrada abrirte?... ¿Qué te pasa cuando te abren?...

En este momento y a tu ritmo, detente... ¿Cómo te sientes?... Date cuenta de tus sensaciones... Ahora empieza a mover tus manos, tus pies, todo tu cuerpo... Si

decidiste tener los ojos cerrados, ábrelos lentamente... Si estas acostado (a), ponte de pie lentamente...

Ahora cambien de tarea si fuiste (A), ahora eres (B) y si fuiste (B) ahora eres (A)...

Tú que ahora eres (A) adopta una postura lo más cerrada posible... Puede ser parada, sentada o acostada... Puedes tener los ojos abiertos o cerrados... Date cuenta de lo que sientes al tener esa posición... ¿Te sientes cómoda (o) incómoda (o)?... ¿Cómo es tu respiración?... ¿Qué sensaciones tienes?...

Tú que ahora eres (B) empieza a abrir a tu compañero (a) muy lenta y suavemente...

Date cuenta de lo que te pasa al hacerlo... ¿Te agrada o te disgusta?... ¿Qué descubres?... Tú que eres (A) date cuenta de cómo te sientes mientras tu compañero te abre... ¿Le permites que lo haga?... ¿Es fácil abrirte o preferirías quedarte cerrado?... ¿Qué experimentas cuando te abren?...

En este momento y a tu ritmo, detente... Date cuenta de tus sensaciones... ¿Cómo te sientes?... Empieza a mover tus manos, tus pies, todo tu cuerpo... Sí tienes los ojos cerrados, ábrelos... Si estas acostado (a), ponte de pie lentamente...

Busca a dos compañeros y comparte tu experiencia con ellos. Tienen 15 minutos para hacerlo... (15 minutos)... Ve concluyendo... Ahora formemos un círculo.

Intercambio de la experiencia:

En esta etapa se escucha a los que quieran compartir su experiencia, al ir compartiendo se ayuda a integrar las sensaciones de su experiencia personal.

Con una actitud abierta y perceptiva se atiende al que está compartiendo su experiencia.

Ejemplo.

(Profesor)- ¿Cómo te sientes?

(Alumno 1) - Todos nos sentimos más seguros cerrados.

(Profesor) - ¿Quiénes son todos?

(Alumno 1) – Bueno, yo me siento más segura.

(Profesor) – Es decir, ¿qué te sientes más insegura abierta?

(Alumno 1) - ¡Aja!

(Profesor) – ¿Identificas cómo es que encuentras más seguridad al estar cerrada?

(Alumno 1) – Bueno, es que encuentro que es menos arriesgado.

(Profesor) - ¿No te gusta correr riesgos?

(Alumno 1) – No, bueno; sí, cuando estoy segura de qué es lo que va a pasar.

(Profesor) – ¿Te das cuenta de que eso no es correr riesgo?, porque en realidad ya sabes lo que va a pasar y correr riesgo es no saberlo.

(Alumno 1) – Es que yo entendía que correr riesgo era eso y el riesgo está en que lo hagas.

(Profesor) – Entonces, ¿tú entiendes que correr riesgo es decidir si haces algo o no, sabiendo de antemano el resultado?

(Alumno 1) – Pues ahora que lo menciona creo que no me gusta decidir algo si no conozco el resultado antes.

(Profesor) - ¿Te quedas sin experiencias de vida por desconocer de antemano el resultado?

(Alumno 1) - ¡Sí!

(Profesor) – Y eso, ¿Cómo te hace sentir?

(Alumno 1) – Pues, segura, bueno ahora ya no estoy tan segura (risa en la persona que está dando su testimonio y en sus compañeros) más bien creo que me quedo sin vivir muchas cosas porque me da miedo, o sea, ¿soy una cobarde?

(Profesor) - ¿Tú crees que eres cobarde?

(Alumno 1) – Pues, sí, porque me da miedo.

(Profesor) – ¿Miedo es síntoma de cobardía o puede ser síntoma de otra cosa?

(Alumno 1) – ¿De otra cosa?, ¿cómo qué?

(Profesor) – De estar viva y de que tienes sentimientos que son resultado de sensaciones que experimentas.

(Alumnos) - ¡¿?!

(Profesor) – Lo más natural de los seres humanos al estar en contacto con el exterior es el intercambio de sensaciones y por lo tanto se experimentan sentimientos quienes son los indicadores de nuestra respuesta sensible.

(Alumno 2) – Pero algunos sentimientos son malos como la cobardía y otros son buenos como el ser valiente, ¿no?

(Profesor) - Etiquetarlos en buenos, dándoles categoría de positivos, o malos dotándolos de cargas negativas no nos permite conocernos profundamente, porque evitaremos experimentarlos y vivirlos.

(Alumno 3) – Creo que no experimentar sentimientos se le llama represión, ¿o no?

(Profesor) – La represión es el mecanismo que utiliza la sociedad para limitar ciertas respuestas en los individuos y de alguna manera no perder el control de éstos.

Lo que hacemos al catalogarlos en buenos o malos es dotarlos de un valor para otorgarles un “salvoconducto”.

(Grupo) - ¿¿¿!!!???

(Profesor) – Un permiso, que te das a ti misma para permitirte sentir tus sentimientos. Socialmente existen los sentimientos “positivos o buenos” a los que sí se les permiten ser expresados, como el amor, el respeto, etc. Pero también existen los socialmente no aceptados llamados “negativos o malos” que se censuran; cuando en realidad experimentamos todas las posibilidades. En la cultura griega, sabían muy bien sobre la complejidad del ser humano por eso el lema o frase que esta inscrito en el templo de Delfos, que pertenece a esta cultura:

“Conócete a ti mismo y conocerás al... dios”...

Es decir, como posibilidad “Todo lo que es humano no me es ajeno”. En mí esta, en potencia, el más tierno, dulce y cándido amante como esta, en potencia, el más cruel y frío asesino y yo tengo la elección, es decir, el libre albedrío, el discernimiento para poder diferenciar entre lo que es y lo que está en mí; entre lo que está en mí y lo que deseo expresar al mundo. Permitirme conocerme con verdad, es lo que me permitirá ser realmente “yo”, creativa y libremente aunque al mundo sólo le muestre lo que yo decida...

Marco teórico:

Este ejercicio promueve el contacto con otra persona. Permite profundizar en la experiencia, aprender más de las dos personas que conforman la pareja de trabajo y de cómo interactúan. Se sugiere que se realice con personas diferentes, porque esto enriquecerá la experiencia. También brindará más oportunidades de autoconocimiento.

FIN DE LA DINÁMICA.

Es importante enfatizar que las dinámicas del taller tiene la siguiente secuencia: se descubre, se trabaja y se expresa esto es para que el alumno desarrolle sus capacidades y habilidades para enfrentarse al quehacer escénico.

Los ejercicios de riesgo 3 son utilizados únicamente cuando el grupo formado está listo para experimentar experiencias más profundas y todos los integrantes sienten la confianza suficiente para realizarlos, el profesor debe tener el conocimiento de todos sus integrantes y necesita estar preparado para cualquier eventualidad.

Estas son algunas de las experiencias junto con sus dinámicas más significativas que he tenido durante el tiempo que he estado impartiendo esta asignatura.

Una parte fundamental al realizar las dinámicas es que el profesor busque que cuando sus alumnos comparten su experiencia, incorporen el nuevo conocimiento, partiendo de su propia visión del mundo para que vayan de la experiencia, al juicio crítico.

Lo anterior se puede lograr a partir de la siguiente metodología:

OBSERVAR – ESCUCHAR – COMPRENDER

El prejuicio es un obstáculo para adquirir el conocimiento, también es como una tarjeta de presentación para la ignorancia, así es como en la cotidianidad se valoran los hechos, juzgamos sin tener conocimiento de causa, sin escuchar ni observar -principio básico del método científico-.

Al recibir esta preparación los alumnos del taller se pueden diferenciar de otros alumnos con aquellos que de manera empírica y sin ninguna guía se aventuran a realizar montajes incitados por profesores de otras asignaturas (Idiomas, Derecho, Orientación, etc.) con el fin de evaluarlos. Para llevar a cabo dicha propuesta se requiere de un entrenamiento específico y de un conocimiento previo de la actividad; sin embargo, este tipo de profesores hacen caso omiso y pretenden creer que llevar a cabo una representación es la cosa más sencilla.

A continuación voy a exponer el primer subtema que le corresponde a la unidad número tres del programa para cuarto año, titulada *El actor y sus medios de expresión*, con el propósito de profundizar en la metodología que se utilizó durante el año escolar.

Estos temas fueron desarrollados al mismo tiempo que se realizaron ejercicios de integración en el taller.

a) El cuerpo. Este tema tiene como objetivo general que el ejecutante conozca y reconozca su cuerpo. Se divide en los siguientes apartados:

- El esqueleto. Su definición, su fisonomía y los nombres de cada uno de los huesos.
- Los músculos. Este tema es muy amplio, por ello los alumnos sólo revisarán los nombres de los grupos de músculos más importantes, según su uso, por ejemplo el

esternocleidomastoideo que son el grupo de músculos que forman el cuello, también comprenderán su fisonomía, y su definición.

- El sistema respiratorio. Su definición, su fisonomía y su función.
- El sistema circulatorio. Su definición, su fisonomía y su función.

Los alumnos cuando conocen las partes de su cuerpo se le pueden dar indicaciones más adelante, como ubicar miembros inferiores o superiores.

En esta unidad los ejecutantes realizan movimientos cotidianos, como caminar, sentarse, ponerse de pie, etc. Lo más difícil de esta primera etapa es que el estudiante debe volver a aprender a realizar estos movimientos. Los alumnos se percatan de esta forma de sus malas posturas, como son: encorvamiento de la espalda alta, los hombros los inclina hacia el frente, los brazos están desnivelados, las rodillas corvas, etc.

Básicamente los alumnos presentan problemas de coordinación, de atención, de concentración además de cuestiones que afectan directamente a su estado interior, como inseguridad y baja autoestima.

El objetivo general es que el alumno tenga conocimientos generales de anatomía, fisiología e higiene de su cuerpo. Además de que es con él con el que va a trabajar todos sus ejercicios.

Los adolescentes inmersos en una sociedad consumista de comida chatarra, de vicios como el tabaco, el alcohol y hasta antidepresivos o medicamentos similares; cuando reconocen la valía y las cualidades de su propio cuerpo nace la necesidad de cuidarse y vigilar lo que comen y beben.

El cambio de actitud no es inmediato, sin embargo, los alumnos se percatan de que a través de ese conocimiento inicial la ignorancia se hace a un lado y da paso a una nueva visión de si mismos.

El conocer el cuerpo humano, a los alumnos les sirve como antecedente ya que conocen los nombres y la fisonomía de músculos y huesos. Esto les permite realmente trabajarlo. Para su estudio lo dividimos en tres regiones: cabeza, tronco y extremidades.

b) La planimetría. Este tema profundiza lo anterior con ejercicios específicos de cada área del cuerpo. La planimetría, es decir, las líneas o planos imaginarios que se utilizan para dividir al cuerpo y poder ubicarnos en el espacio.

“1. Plano Sagital o Longitudinal. 2. Plano Coronal o Frontal y. 3. Plano Transverso u Horizontal.

- Plano Sagital o Longitudinal. Es la línea que divide a lo largo (verticalmente) al cuerpo humano, originando una parte derecha y una izquierda, ofreciéndonos dos regiones: una medial, que es la que se acerca hacia la línea media y una lateral que es la que se aleja de la mencionada línea.
- Plano Coronal o Frontal. Es aquella línea que divide al cuerpo perpendicularmente al Plano Sagital (a lo ancho), originándonos una región anterior o ventral y una posterior o dorsal.
- Plano Transverso u Horizontal. Es la línea imaginaria que divide al cuerpo en dos regiones: una superior, cefálica o craneal (que se encuentra por arriba) y una inferior, podálica o caudal (que se encuentra por abajo).”¹

Aquí el objetivo fundamental es empezar a desplazar a los alumnos con movimientos extra cotidianos, es decir, probar las posibilidades infinitas que plantea cada movimiento, llegando casi a la caricatura de la acción, exagerándola.

La improvisación de los ejecutantes pone en juego su creatividad, su imaginación y su inventiva, en un inicio fue difícil rescatar todos estos elementos porque la televisión, los videojuegos, las revistas, etcétera; tienen mucho terreno ganado y limpiar esta zona de lugares comunes es difícil.

Para que el alumno trabaje su capacidad de razonar y su intuición es importante que el alumno sea estimulado de forma integral como lo tiene planeado la ENP en sus programas de estudio.

Los huesos y músculos son los temas que continúa para que los alumnos obtengan el vocabulario que necesitan. Los estudiantes necesitan conocer palabras como tórax, costillas, diafragma, etcétera.

c) La respiración

Para el desarrollo de este tema utilizamos diversas fuentes de información textual, a partir de una investigación documental se registran diversas definiciones en sus bitácoras.

Los alumnos realizan ejercicios prácticos para que perciban la diferencia entre una respiración ordinaria y cotidiana y una respiración consciente, voluntaria y profunda.

¹ Flores Samayoa, Marco Antonio, Manual de medicina deportiva, pág 10.

Los ejercicios de respiración que practican los alumnos les pueden provocar ocasionalmente mareos o náuseas, pero supervisándolos con atención se sienten con la confianza de seguir realizándolos.

Es muy importante el marco teórico, además de los ejercicios prácticos se contextualiza el tema con la siguiente información.

“En los seres humanos y en otros vertebrados, los pulmones se localizan en el interior del tórax. Las costillas forman la caja torácica, que está delimitada en su base por el diafragma.

Las costillas se inclinan hacia delante y hacia abajo cuando se elevan por la acción del músculo intercostal, provocando un aumento de volumen de la cavidad torácica.

El volumen del tórax también aumenta por la contracción hacia debajo de los músculos del diafragma.

En el interior del tórax, los pulmones se mantienen próximos a las paredes de la caja torácica sin colapsarse, debido a la presión que existe en su interior.

Cuando el tórax se expande, los pulmones comienzan a llenarse de aire durante la **inspiración**. La relajación de los músculos tensados del tórax permite que éstos vuelvan a su estado natural contraído, forzando al aire a salir de los pulmones. Permitiendo el siguiente movimiento la **expiración**.”²

d) Acondicionamiento físico básico general

Si no se tolera física y psicológicamente una rutina de ejercicios, ¿cómo imaginar resistir una Representación escénica?

El acondicionamiento físico básico general es sorprendente para los alumnos porque no se imaginaban que para realizar un montaje escénico hay que hacer ejercicio físico, la mayoría de ellos creen que el teatro es tener un texto, aprendérselo de memoria y moverse en el escenario, se ven sorprendidos y desorientados al ver que el que hacer teatro necesita de un entrenamiento físico previo.

Antes de iniciar cualquier tipo de rutina se les debe pedir a los alumnos del taller un examen médico y que hagan saber al profesor directamente o a través de una ficha de trabajo sus datos personales con información de lesiones o algún dato importante que deba conocer el profesor, esta información debe ser confidencial y utilizada únicamente por el responsable del grupo.

² Cornut, Guy. La voz, pág 3.

“En la condición física intervienen las siguientes cualidades.

- La **resistencia aeróbica**, es decir, la capacidad para realizar un esfuerzo durante un tiempo prolongado.
- La **fuerza muscular**, que es la capacidad que tienen los músculos para vencer una resistencia.
- La **movilidad**, compuesta por la elasticidad muscular y la flexibilidad articular, necesaria para llevar a cabo la amplia gama de movimientos que realizamos diariamente.
- La **rapidez**, es decir, la capacidad para realizar un movimiento en el menor tiempo posible.
- Y la **coordinación**, que es la capacidad para ejecutar un movimiento de manera eficiente.”³

Algunos alumnos les gusta la idea de ponerse en forma, otros les parece fuera de lugar el acondicionamiento físico en una clase de teatro. Sin embargo, todos acaban las rutinas de ejercicios con mucho entusiasmo, porque eso implicó haber hecho algo positivo para sí mismos.

VI.4 Evaluación

En el primer y segundo período a los alumnos del taller, de cuarto y quinto año, se les revisa su bitácora. A los alumnos de quinto año además de la revisión de la bitácora se les aplica un examen teórico para ser evaluados.

Los alumnos de cuarto año se les evalúa con un ejercicio de expresión corporal con apoyo musical, las características de dicho ejercicio son:

- a) Elegir una pieza musical de su preferencia, la condición es que no debe tener letra, si la tiene, que sea en un idioma que no entiendan para evitar caer en la burda ilustración de ésta.
- b) El ejecutante debe escuchar la pieza musical, muchas veces. Al escucharla con atención el alumno debe identificar cada vez que cambie la frase musical para que cree imágenes mentales.

³ Flores Samayoa, Marco Antonio, Manual de medicina deportiva, pág 15

- c) Al crear estas imágenes el alumno debe crear un guión de movimientos, ya sea mentalmente o por escrito donde describa al espectador estas imágenes que él mismo crea, es importante guiar a los alumnos de cerca para que no confundan el ejercicio con una tabla gimnástica, un baile o peor aún con la narración de la historia del tema musical.
- d) Al tener el guión de movimientos básico, el alumno tiene la libertad de incluir movimientos que improvise durante la presentación del ejercicio.
- e) Lo más importante de este ejercicio es que el espectador lea con claridad el inicio y el final del ejercicio, lo que suceda en medio de estos dos puntos será improvisado pero con base en su guión de movimientos para que haya mayor control.
- f) El rostro debe de apoyar lo que el cuerpo exprese, gesticulándolo de acuerdo al lenguaje corporal que se utilice.
- g) El ejercicio debe durar mínimo dos minutos y máximo cuatro minutos para tener tiempo suficiente y poder apreciarlo, revisarlo y posteriormente evaluarlo.
- h) Es importante respetar el tiempo estipulado, pues como ya se dijo el número de participante es numeroso en cada grupo.
- i) Los movimientos deben ser abiertos, es decir, despegar las extremidades superiores e inferiores del tronco.
- j) Deben colocar la cadera en su centro para que los movimientos y traslados sean limpios.
- k) Los movimientos deben ser elegidos por los mismos alumnos para evitar que se sientan presionados al realizar determinados movimientos que pueden provocarles incomodidad o rechazo por el ejercicio.

Este ejercicio implica esfuerzo, conciencia, disciplina y autodeterminación, esfuerzo para escuchar con atención la melodía escogida, conciencia para hacer los movimientos con plena lucidez, disciplina para poder recordar exactamente la secuencia y autodeterminación para no rendirse por más obstáculos que se encuentren en el proceso.

Para analizar el ejercicio de cada uno de los alumnos se deben poner en claro las categorías estéticas que se van a evaluar y éstas serán la base para corregirlos. La primera categoría será que el ejercicio se divide en tres diferentes momentos y estos se deben apreciar con claridad durante la realización del ejercicio.

- ❖ Inicio – donde se plantea una situación inicial, de donde va a partir el ejercicio.
- ❖ Desarrollo – donde se van ejecutar las acciones que el ejecutante ha seleccionado para expresar la idea principal de su ejercicio. En esta parte se encontrará el elemento llamado clímax, donde el ejecutante coloque el conflicto, entendiendo por conflicto, el choque de dos fuerzas que van en sentido contrario.
- ❖ Final – donde el ejecutante cierre el ejercicio, planteando una conclusión del ejercicio, es decir, se resuelve o no el conflicto.

La segunda categoría es que los movimientos sean escénicamente expresivos, es decir, que sean movimientos abiertos y claros.

La tercera categoría es que durante todo el ejercicio tenga una respiración adecuada, profunda y consciente en todo momento.

La cuarta categoría es que su gesto este coordinado con su lenguaje corporal.

La quinta y última categoría es que la música elegida haya servido realmente como un apoyo y no como un obstáculo para la realización del ejercicio.

Por último es importante que el profesor guíe a sus alumnos para que enfrenten su miedo al ridículo y lo superen. Muchos chicos se sienten preocupados al realizar el ejercicio anterior, piensan en el qué dirán y cómo los verán sus compañeros.

En este ejercicio es fundamental crear la confianza a nivel individual y en equipo porque es la base necesaria para que se desarrolle la seguridad suficiente en los alumnos.

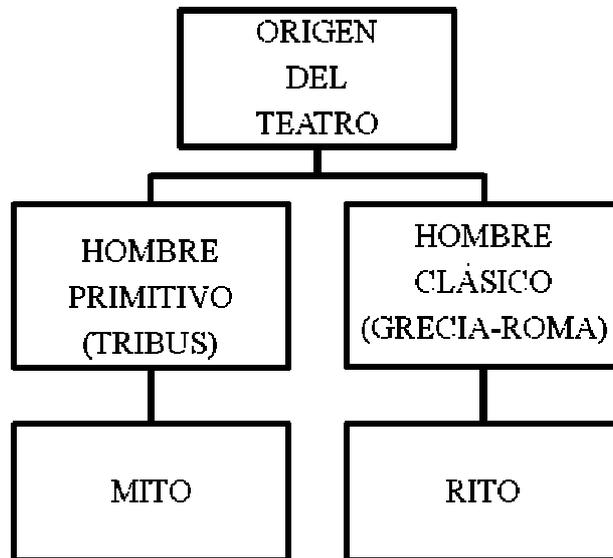
A partir de este momento las exposiciones de la teoría se realizan a través de cuadros sinópticos, se hace de esta manera para no perder mucho tiempo y a los alumnos les sirven como apoyo para organizar sus registros.

A continuación transcribo algunos de los cuadros utilizados en el curso.

En este primer esquema se explica el primer tema.

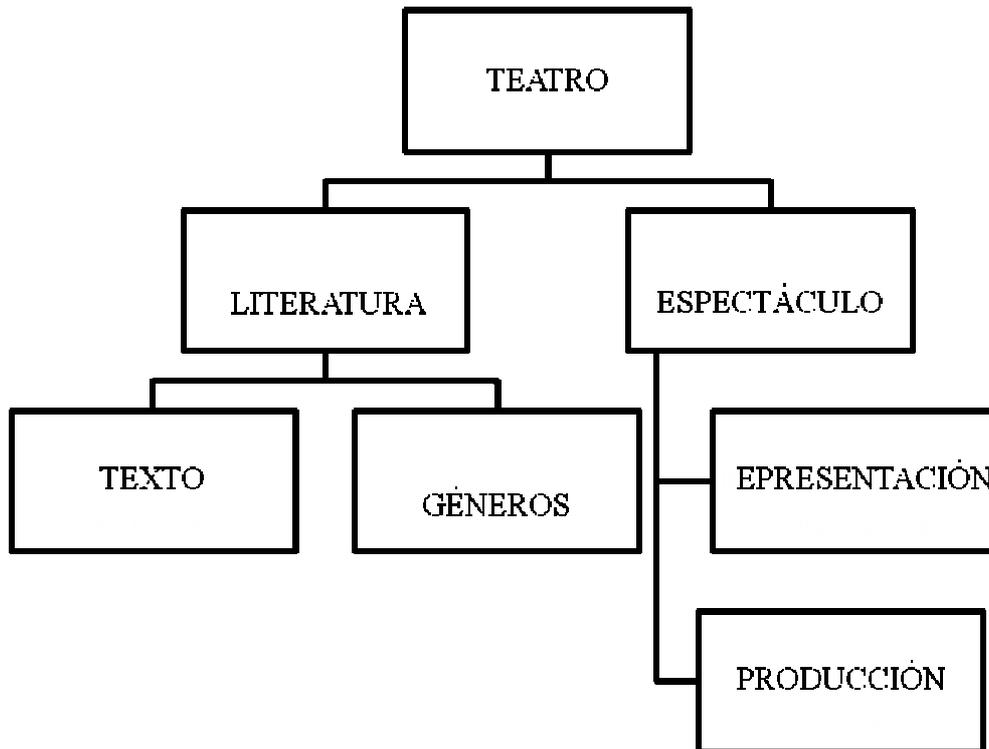
Cuadro No. 1

Ponderando estos dos elementos –el hombre primitivo y el clásico- en la línea del tiempo, los alumnos se percatan de la evolución del hombre y del teatro.

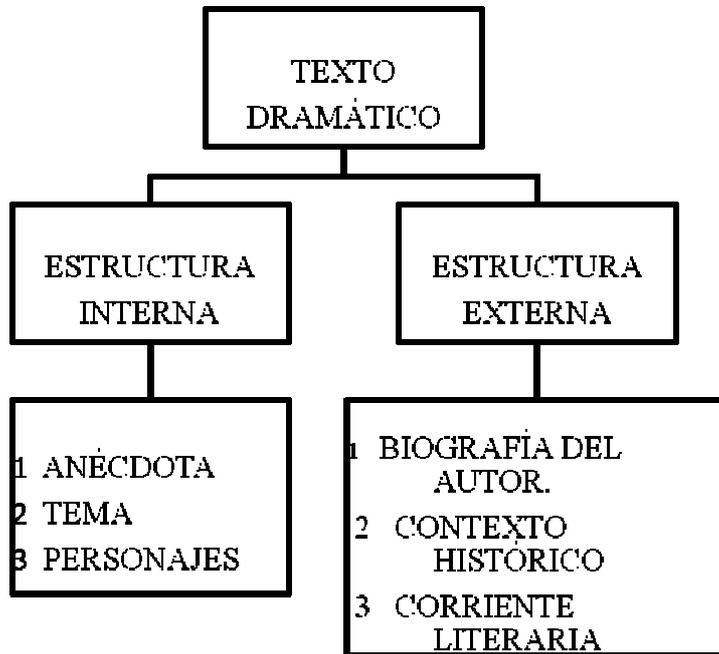
Cuadro No.2

Después de sentar estas bases, los alumnos deslindan las dos perspectivas en las que se estudia, aprecia y analiza al teatro.

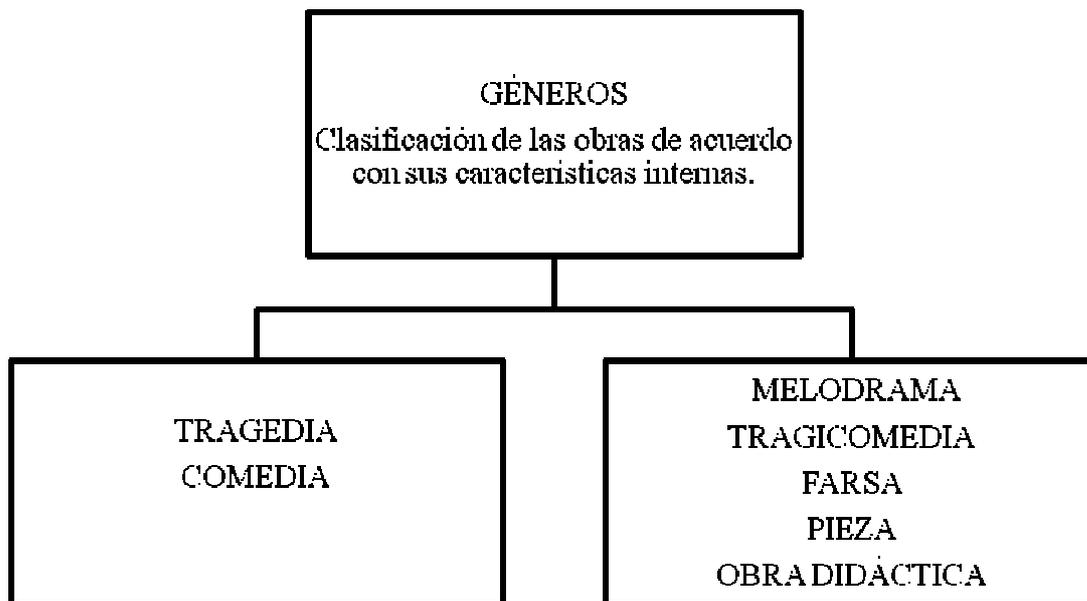
Cuadro No. 3

Después analizamos cada una de estas vertientes.

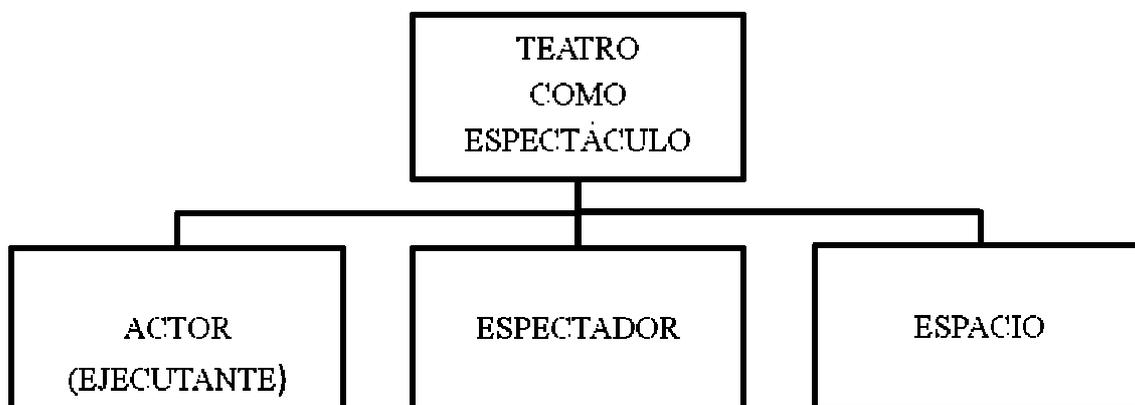
Cuadro No. 4

En la literatura dramática las obras se clasifican de la siguiente manera.

Cuadro No. 5

Los alumnos estudian los elementos básicos del teatro como espectáculo.

Cuadro No. 6

Los alumnos estudian los elementos de la producción teatral.

Cuadro No. 7

Los alumnos conocen las definiciones de actuación que a través del tiempo se han desarrollado, y aprecian esta área de forma muy panorámica, a partir de sus principales representantes, sin embargo, la base de este estudio es Stanislavski.

Como se podrá apreciar a lo largo de la exposición de estos siete cuadros sinópticos se pretende abarcar los temas que contempla el programa de estudios de una forma práctica y ágil.

Los alumnos de cuarto año en su modalidad práctica vuelven a presentar el ejercicio de expresión corporal, esta vez agregan un texto que ellos mismos eligen. El texto seleccionado es dicho de memoria junto con la realización de su ejercicio de expresión corporal; conjuntando la expresión verbal y corporal. Esta segunda modalidad del ejercicio pretende trabajar todos los elementos del ejecutante: su voz, su cuerpo y su gesto. Con este ejercicio se les califica el segundo período.

Para quinto año se desarrolla de lleno el proceso de montaje para participar en la muestra de teatro.

En el tercer y último período, los grupos de cuarto presentan una serie de mini-montajes, a puerta cerrada, con el propósito de que tanto los alumnos de cuarto, como los de quinto año vivan la experiencia de la representación. Estos mini-montajes se realizan con la colaboración de los alumnos del taller de producción.

Los resultados son muy alentadores y el propósito es superado por los resultados, independientemente de que estudien teatro, la experiencia es sumamente gratificante para todos ellos, no obstante, existen también los casos en que no llegan a cuajar los proyectos que presentan, los motivos regularmente son los mismos: desorganización, incomunicación, intolerancia, egocentrismo y descuido personal.

Los proyectos llegan a buen término. Los alumnos durante el proceso del montaje comprenden los contenidos de los temas porque se abordan de forma práctica.

CAPÍTULO VII

VII.1 El taller de teatro, en su modalidad de investigación.

Hasta este momento se ha descrito el quehacer docente de esta asignatura, en su modalidad práctica y teórica, para cuarto y quinto año, en las áreas de actuación y producción.

A continuación, se describirá la forma en cómo se lleva a cabo la última de las modalidades en las que se trabaja esta asignatura, la investigación teatral y artística.

Esta modalidad es reciente y ha sido implementada con el propósito de incentivar a los alumnos hacia la investigación. Los estudiantes presentan un protocolo de investigación científica en el área teatral o artística. Desde hace cuatro años que imparto esta asignatura, los alumnos año con año han participado en el programa de Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Humanidades y Artes, representando al plantel.

La inquietud comenzó por una cátedra: El Seminario Institucional Permanente Gabino Barreda (SIPGB), que se impartió en diferentes planteles de la ENP con el propósito de que los maestros se interesaran más por los procesos científicos.

Durante este seminario se comentó en repetidas ocasiones que la ciencia y el arte son hermanas gemelas y que tienen un mismo origen, el conocimiento de la vida. El objetivo general de la cátedra fue elaborar proyectos de investigación por parte de los maestros de las diferentes asignaturas que participaron.

Estos conocimientos se compartieron con los alumnos en el aula y se les invitó para que trabajaran proyectos de investigación y participaran en el programa de Jóvenes hacia la investigación. La respuesta fue positiva.

Los conocimientos adquiridos en la cátedra fueron complementados con el Seminario de apoyo a la titulación, donde se impartió un taller de redacción e investigación.

Primero revisamos las partes que conforman un protocolo:

- I. Título
- II. Justificación
- III. Planteamiento del problema e hipótesis de trabajo
- IV. Objetivos
- V. Metodología

VI. Índice tentativo

VII. Bibliografía

En cada uno de estos apartados se desarrolla la presentación en forma esquemática de todo el trabajo de investigación, también se les señala la definición y función de cada una de estas partes.

El lenguaje que se utiliza en la presentación de un trabajo de índole científico es diferente a cualquier otro tipo de discurso, en este caso hablamos de un lenguaje objetivo, claro y directo.

Dividir en tipos de párrafo cada uno de los textos para tener una directriz, es lo más adecuado, párrafo de introducción, párrafos de desarrollo y párrafo de conclusión.

En el taller de investigación se trata de revisar los aspectos básicos de redacción, ortografía, signos de puntuación y estructuras del discurso, por eso se vuelve multidisciplinario trabajar a la par con asignaturas como Lengua española.

También se revisan los aspectos del aparato crítico en el proceso de investigación para saber utilizar las fuentes de información, citas a pie de página, referencias y notas aclaratorias, así mismo se hace hincapié en la utilización de fichas de trabajo, bibliográficas y hemerográficas, por último se revisó la bibliografía final .

Todos los alumnos del taller elaboran un trabajo que es constantemente supervisado de principio a fin, muchos de ellos desisten por la rigurosidad del trabajo, sin embargo los que llegan al final son satisfactorios.

Es interesante observar las diferencias en los alumnos de cuando inician el proceso y de cómo escriben, la cantidad de vicios del lenguaje que tienen y cuando presentan su trabajo final donde se nota mayor claridad. Este proceso finaliza con la presentación del trabajo final presentado en forma oral y la entrega de un trabajo escrito para reforzar las habilidades de lectoescritura.

CAPÍTULO VIII

VIII.1 Escuela Nacional Preparatoria plantel No. 4, Vidal Castañeda y Nájera

El objetivo de este capítulo es dar un marco histórico mínimo, que sirva como referencia histórica del plantel donde es desarrollada la labor docente.

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) fue fundada en el año 1867 por el Dr. Gabino Barreda (1818-1881), quien también fungió como primer director.

En 1953, el H. Consejo Universitario acordó la fundación del plantel No. 4 de la ENP, siendo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el doctor en Física Nabor Carrillo Flores.

El primer local que albergó a la preparatoria 4 estuvo en Av. Hidalgo 120. Posteriormente, la segunda residencia fue el antiguo Palacio de Puente de Alvarado 50, antigua tabacalera y exresidencia del Mariscal Bazaine, hoy día Museo de San Carlos.

El 11 de febrero de 1964, se inauguraron las instalaciones del plantel en Av. Observatorio No. 170, Tacubaya, por el rector de la UNAM, Dr. Ignacio Chávez y el presidente de la República Lic. Adolfo López Mateos.

La preparatoria 4 tiene como nombre Vidal Castañeda y Nájera en honor de este notable mexicano a quien el presidente Porfirio Díaz nombró como director de la ENP el 2 de enero de 1885.

Como hechos académicos relevantes durante su gestión al frente de la ENP, cabe señalar los siguientes:

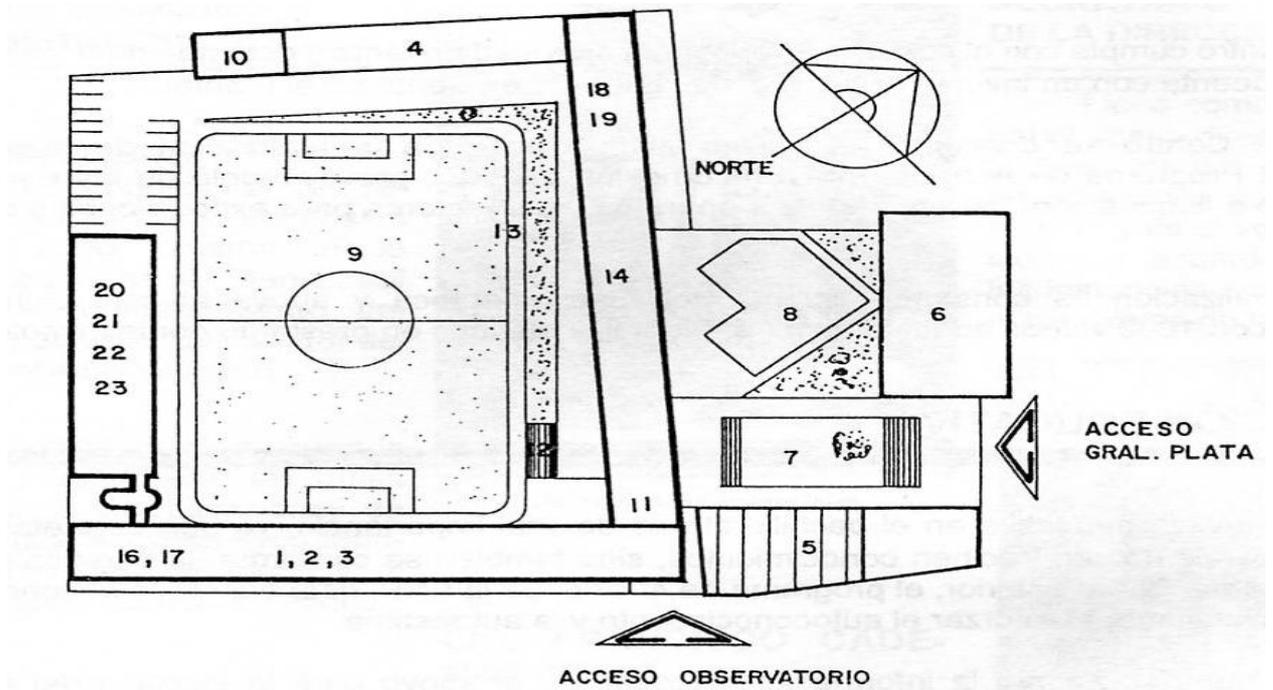
- a) Vidal Castañeda y Nájera fue sostenedor de la línea liberal.
- b) En 1886 realizó en la ENP la primera exposición de electricidad.
- c) Rescató la Sillería de Coro de la Iglesia de San Agustín y la trasladó al Salón General (hoy el Generalito)

Vidal Castañeda y Nájera tomó licencia por enfermedad y dejó la dirección el 12 de julio de 1901. Muere el 8 de mayo de 1903.*

* Investigación histórica elaborada por la maestra Celia Maldonado López y registrada en la memoria gráfica por el 50 aniversario del plantel número cuatro de la ENP (1953-2003).

VIII.2 Descripción física del plantel

Las diferentes partes físicas del plantel se encuentran ubicadas en este mapa.

1. Dirección (planta baja).	16. Oficinas (Planta baja).
2. Salas de conferencias (2º piso).	17. Anteriormente estaba ubicados los salones de Orientación, actualmente es la proveeduría.
3. Laboratorios (3er piso).	18. Centro de cómputo (1er piso).
4. Aulas de idiomas.	19. Anteriormente sala de proyecciones.
5. Auditorio.	20. Inicio del estacionamiento (planta baja).
6. Gimnasio.	21. Biblioteca (1er piso).
7. Plaza cívica.	22. Salas de audiovisuales y cómputo (2º piso).
8. Alberca.	23. Laboratorios de Creatividad y Avanzado de Ciencia Experimental LACE (3er piso).
9. Zona de canchas.	
10. Anteriormente estaba la coordinación de Educación Física, actualmente se traslado a un lado de la enfermería.	
11. Sanitarios.	
12. Invernadero.	
13. La pista de atletismo se quitó.	
14. Enfermería.	
15. Mimeógrafo (2º. Piso)	

Es necesario plantearse como docente las siguientes cuestiones:

1ª ¿Qué se va a enseñar? Cuya respuesta está en los planes y programas de estudio o en los planes de clase con objetivos generales y particulares.

2ª ¿Cómo se va a enseñar? Esta respuesta la encontramos en el estudio de la metodología.

3ª ¿Cómo lo va a aprender? Esta respuesta se ubica en la Psicología de la Educación.

Tomando como base estas cuestiones, dirijamos la atención a una cuarta reflexión ¿En que condiciones se va a enseñar? Esta respuesta se encuentra en la experiencia de cada docente.

Por lo tanto el objetivo de dar a conocer el espacio físico del plantel es saber cómo es y dónde se imparte el taller de Teatro.

El auditorio se encuentra ubicado sobre la calle General Plata (número 5), aquí es donde se imparten las clases de teatro.

Es importante observar el hecho de que no se cuenta con salón apropiado para las sesiones de trabajo como otras actividades artísticas, por ejemplo danza o música.

Se considera que tener un espacio físico dispuesto para un fin específico es fundamental porque el alumno se siente más seguro al tener la confianza de llegar al mismo lugar para recibir su clase creando, al mismo tiempo, un sentido de identidad y pertenencia.

El taller de Teatro es una actividad práctica y teórica por esta razón es necesario dar continuidad a las clases, sobre todo, cuando los alumnos tienen que presentar ejercicios de evaluación.

El plantel número 4 sólo cuenta con dos maestros de teatro, el profesor Eduardo Romero Quintero y Maria Luisa Espejel Nieto, para atender a más de 800 alumnos. Esta situación da como resultado grupos de 50 a 80 alumnos, aproximadamente.

Los grupos numerosos, en un espacio que no esta apropiadamente acondicionado para trabajar, con tiempo insuficiente y con un programa de estudios extenso son algunos de los problemas que enfrentan los profesores de esta asignatura al impartir las clases y evaluar a los alumnos durante todo el año escolar.

Sin embargo pese a todas las adversidades físicas y no físicas, el taller de Teatro se imparte con profesionalismo, preparación y metodicidad por parte de cada uno de los profesores de los planteles de la ENP.

CONCLUSIONES

Mi trabajo docente durante estos años me ha llevado a las siguientes conclusiones:

Primero, el teatro es una actividad artística que ha existido junto con el hombre desde su origen primitivo hasta las grandes civilizaciones.

Segundo, el taller de Teatro es una asignatura donde el alumno desarrolla diferentes habilidades físicas e intelectuales dotándolo de una educación integral. Las cualidades pedagógicas del área artística son esenciales para que el ser humano obtenga un conocimiento profundo de sí mismo.

Por lo anterior opino que la educación artística debería de impartirse desde la infancia y hasta los estudios superiores para que a través de esta actividad los estudiantes tuvieran una posibilidad constante de expresión.

Tomando la parte lúdica del teatro se puede utilizar como una óptima herramienta pedagógica.

Por último, es importante destacar que debemos estar unidos los profesionales de las artes en general y del Teatro en particular, para que no seamos relegados o suprimidos por las vertientes comerciales de los medios masivos de difusión y los intereses meramente económicos del sistema.

EPÍLOGO

Las clases se imparten en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Escuela Nacional Preparatoria, en el colegio denominado Educación Estética y Artística que entra en el programa de estudios de la asignatura de Teatro IV y Teatro V; la categoría de la asignatura es obligatoria y el carácter es teórico-práctico.

El número de horas semanarias es una de teoría por dos de práctica con cuatro créditos totales. Expuse desde la formación de los grupos, el temario que trabajé, cómo lo fui abordando tema por tema de acuerdo con los objetivos, la formación del grupo “representativo”, llamado así porque son las personas con las que trabajo el producto final, un montaje. Además de los cuadros sinópticos donde sintetizo los contenidos temáticos.

Es importante destacar que la educación que imparte la Escuela Nacional Preparatoria es de carácter integral y formativo. Por esta razón reitero y subrayo que el objetivo principal no es formar actores ni actrices, sino proporcionar a los alumnos de bachillerato herramientas del hecho escénico teatral para su desarrollo personal y académico; seguridad en sí mismos, trabajo en equipo y organización del trabajo intelectual y lo más importante el desarrollo de la percepción estética.

A través de una convocatoria llegan los alumnos de cuarto y quinto año; revisan los horarios de los talleres que les interesan y cuidan que no se empalmen con las demás asignaturas de su tira de materias. Las cuatro diferentes áreas que conforman al colegio de Educación Estética y Artística son: Música, Danza, Artes plásticas y Teatro.

El horario de los talleres es organizado por cada profesor, es importante nuevamente destacar que el número de horas teóricas y prácticas asignadas por programa de estudio son insuficientes para organizar todo el trabajo, así que en un acto de creatividad y mutuo esfuerzo por parte de maestros y alumnos creamos horarios realistas para llegar al propósito general.

Las circunstancias en contra son superadas por la formación que recibimos los estudiantes de la carrera de Literatura Dramática y Teatro porque en la facultad se nos brinda la educación necesaria y los docentes preparan a sus estudiantes con disciplina y organización. Esto hace que los egresados salgan con los recursos suficientes para enfrentar los hechos más adversos alcanzando el nivel de un teatro estudiantil universitario digno y de calidad.

A continuación se realizara una descripción del barrio de Tacubaya donde se encuentra ubicado el plantel para recordar que los barrios forman parte de nuestra vida histórica y cultural y la difusión de esta información también forma parte de nuestra misión como docentes y trabajadores del arte y la cultura.

Esta información la expongo apoyándome en el texto de Celia Maldonado López, responsable de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Este texto también se encuentra en la memoria gráfica de los ciento treinta y cinco años de la ENP y quincuagésimo aniversario del plantel número 4, por esta razón lo transcribo literalmente

ANEXO 1

El barrio de Tacubaya

“Tacubaya fue en el pasado un pueblo pintoresco, con clima agradable que rodeaba el centro de la cuenca de México, ubicado al sudeste, a siete y medio kilómetros de la capital.

Ha tenido varios nombres a lo largo de su historia: Acuezcómac, Atlacuihuayan, que significan “lugar donde se toma agua”; en la etapa colonial, San José de Tacubaya, este vocablo surge de la fusión de las dos palabras anteriores; en el siglo XIX, el 11 de abril de 1863, el presidente de México, Benito Juárez, le concedió el rango de ciudad. A partir de ese momento se llamó Tacubaya de los Mártires.

En el siglo XVII hubo dos fuertes inundaciones en la ciudad de México (1607 y 1629); el rey de España Felipe IV ordenó que la población de la capital se cambiara a Tacubaya, pero no fue posible cumplir esa orden: murió mucha gente.

Al finalizar el siglo XVII muchas personas del centro compraron grandes terrenos para construir sus extensas fincas de descanso; fueron célebres las de las familias López de Peralta, los Escandón, los Cortina, los Mier y Celis, los Rábago, Francisco Bazán, Miguel Francisco Gambarte, Joaquín Dongo, José Gómez Campos, Ana Arrazáin.

En el siglo XVIII Tacubaya tenía otra fisonomía. Desde la hacienda de la Condesa, se observaba la calle principal, llamada “Real”, ahora avenida Jalisco; era la más importante de esa región.

Desde ese lugar, se veían varias construcciones, entre las que resaltaban las cúpulas de la parroquia de la Candelaria, la de la iglesia de la santísima, la de San Juan Bautista, la del Convento de San Diego, incluyendo las elegantes casas de recreo de familias muy ricas, todas ellas con extensas huertas, donde cultivaban gran variedad de flores, frutas, magueyales y olivos.

En esa época el barrio más conocido era el de Cartagena, que se había convertido en un centro comercial muy importante, famoso y concurrido; por todas partes circulaban carros, recuas, jinetes, cargadores, tortilleras, comerciantes ambulantes, ofreciendo todo tipo de mercancía como leña, madera, pescado, venado, conejo, aves, gran variedad de fritangas y pulque.

La región era muy visitada por varias familias de la capital y pueblos aledaños, por su clima, en especial en el verano y en algunas festividades religiosas, como el 2 de febrero, día de la Candelaria.

En la iglesia con el mismo nombre, que hasta la fecha es muy famosa y concurrida, día de muertos, 1º y 2 de noviembre y durante la Semana Santa, se organizaban varios gremios: carpinteros, herreros, molineros y carretoneros recolectaban el dinero necesario para solventar los gastos de estas festividades.

En el siglo XIX Tacubaya fue escenario de importantes sucesos históricos desde la intervención norteamericana hasta la segunda intervención francesa.

También dio su nombre a varios planes; el más trascendente es el que fraguó Félix Zuloaga, militar conservador, quien lanza el 17 de diciembre de 1857, el Plan de Tacubaya, en el que se desconocía la Constitución de 1857, provocando así la Guerra de Reforma (1858-1860).

A pesar de los conflictos políticos y sociales, hubo gran preocupación por arreglar la alameda de la región, los puentes que estaban en la calle de la Morena, en calle de las Ánimas, el camino que conducía de los Arcos de Chapultepec a Tacubaya; también aumentó el alumbrado público y se sembraron más árboles en todo el trayecto.

Por último es importante mencionar que Tacubaya ha sido el hogar de varios personajes ilustres de nuestra historia, por ejemplo; José María Iglesias, Manuel Mondragón, Miguel Lerdo de Tejada, José Zorrilla, José Vasconcelos, Guillermo Prieto, así como el ministro y presidente de México Ignacio Comonfort y Antonio López de Santa Anna; estos últimos vivieron en la Casa Arzobispal de Tacubaya; también fue vecino de esta región el pintor Thomas Egerton y su esposa Agnes Edwards.”

BIBLIOGRAFÍA

- 1) Flores Samayoa, Marco Antonio. Manual de medicina deportiva. México, DF.: Quinto Sol, 1990. 93 p.

- 2) Cornut, Guy. La voz. México: Fondo de Cultura Económica, 1985. 157 p. (Breviarios ; 407)

- 3) Plan y programa de estudios de las asignaturas de Educación Estética y Artística IV y V año 2000.

- 4) Memoria gráfica con motivo del 50 aniversario del plantel número 4, Vidal Castañeda y Nájera de la ENP.

BIBLIOGRAFÍA

- 1) Flores Samayoa, Marco Antonio. Manual de medicina deportiva. México, DF.: Quinto Sol, 1990. 93 p.

- 2) Cornut, Guy. La voz. México: Fondo de Cultura Económica, 1985. 157 p. (Breviarios ; 407)

- 3) Plan y programa de estudios de las asignaturas de Educación Estética y Artística IV y V año 2000.

- 4) Memoria gráfica con motivo del 50 aniversario del plantel número 4, Vidal Castañeda y Nájera de la ENP.