

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

INFORME ACADÉMICO

**DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTÉTICAS
EN
LA ASIGNATURA DE TEATRO CUARTO AÑO**

JUAN ANTONIO MIGUEL MOLINA

2006-2007

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis 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.

*Gracias amado señor por estar siempre a mi lado
por creer en mí, y por hacer que crea en mí mismo,
por la infinidad de bendiciones que tienes y has puesto en mi camino.*

*Gracias a mi madre por haberme traído a este mundo.
A mi abuelita y mis tíos por resistir tantos problemas que les di,
por infundir en mí, el espíritu de sobrevivencia y porque
me han enseñado que la vida no es color de rosa.*

*A mis hermanos: Luis, Alejandro y Adela
por toda la ayuda y apoyo
incondicional que he recibido de ellos.*

*A mis sobrinos: Dulce, Emmanuel, Leonardo, Gersón y Paola,
esperando que este trabajo sirva como ejemplo
y aliento para que salgan adelante.*

*Gracias Ana Luz por ser una esposa ejemplar
por todo tu apoyo como pareja y que este pequeño
logro sirva como un ejemplo más a nuestro hijo Leonardo.*

*Gracias Fidel Menrey Bautista, por tu amistad,
por todo tu tiempo y asesoramiento para con este trabajo,
a pesar de las adversidades que supiste vencer.*

*Gracias a tod@s mis amig@s y alumna@s
que caminan siempre a mi lado, al equipo de los 1,
a la maestra y primera actriz Aurora Molina por
sus atinados consejos, QPD+;
a mi amiga Ing. Karla Ortega Velasco por su acertado
apoyo en cómputo y los detalles requeridos.*

*Ay gracias a todas aquellas personas
que de algún modo colaboraron con
la realización y culminación de este pequeño triunfo.*

*Gracias a todos por ayudarme
a destruir la indecisión con la acción,
a sepultar las dudas bajo la fe y
a destruir el temor con la confianza.*

Juan Antonio

INDICE

	Pag
INTRODUCCIÓN	3
PROPUESTA DEL INFORME	5
1.- PROPUESTA PARA UN MÉTODO DE ENSEÑANZA	8
2.- DESARROLLO DEL NUEVO PROGRAMA DE TEATRO CUARTO AÑO EN LA NACIONAL PREPARATORIA	14
2.1 UNIDAD 1	17
2.2 UNIDAD 2	22
2.3 UNIDAD 3	29
2.4 UNIDAD 4	38
2.5 UNIDAD 5	43
3.- ANÁLISIS GENERALES DE LOS LOGROS OBTENIDOS	46
CONCLUSIONES	48
BIBLIOGRAFIA	51
ANEXO	53

INTRODUCCION

La actividad teatral es una actividad artística creadora que de una manera definitiva, junto con otras actividades afines, sustenta el contenido humanístico de la educación. La actividad teatral es una actividad rica en medios para lograr despertar en el alumno su sensibilidad dormida o aletargada por el condicionamiento provocado por la educación.

Los docentes somos poseedores de conocimientos que nos permiten desenvolvemos al tono de los cambios dentro de nuestras aulas, de manera que propiciamos en nuestros alumnos aprendizajes realmente significativos y que promueven la evolución de sus estructuras cognitivas.

El objetivo que plantea el Programa de Educación Estética en la modalidad Teatro IV, es lograr que el teatro en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) se desarrolle de una manera adecuada y con un seguimiento como se marca actualmente en el mismo, cumpliendo con cada uno de los puntos a desarrollar.

La educación debe tener como fin el desarrollo integral del adolescente con el propósito de que se realice plenamente en el plano individual y se desempeñe satisfactoriamente como miembro de la sociedad a la que pertenece.

La fuente del material del presente informe proviene de un sistema pedagógico que obtuve de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM dentro del periodo en que curse mi Diplomado como Entrenador Deportivo Especializado en el año del 2002-2003; este sistema lo he adaptado al Teatro y es conocido como “Estrategia del Constructivismo y Aprendizaje Significativo” El aprendizaje significativo es el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, “construyéndose” en un marco teórico que favorecerá dicho proceso, el cual me ha ayudado a desarrollar plenamente los objetivos del programa de Actividades Estéticas en la disciplina de Teatro, siendo éste un logro como docente en mi vida profesional.

EXPOSICION DE MOTIVOS PARA LA ELECCION DE ESTA MODALIDAD COMO MEDIO DE TITULACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA CARRERA DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

La docencia es una opción por medio de la cual, y tomando en consideración mi experiencia, los egresados de la carrera de Literatura Dramática y Teatro deberían inclinarse tarde o temprano dentro de la vida profesional, ya que es otra forma de aprender y de ejercer la profesión. La presente propuesta me permite valorar mi labor como docente en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), al impartir la cátedra de teatro, con la reflexión y el análisis del proceso de trabajo desempeñado y los resultados de dicha práctica. Particularmente el hecho de impartir clases me gusta y es algo que disfruto, porque la enseñanza me produce seguridad en mí mismo, confianza en los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y un enorme placer frente a mis grupos, porque me resulta satisfactorio el hecho mismo de ser partícipe de los logros de los alumnos.

El ser profesor implica para mí la responsabilidad no solo de transmisión de conocimientos sino también el amigo, el consejero y muchas veces confidente de muchos de los alumnos; esto nos permite trabajar con ellos como guías dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje con el compromiso de encauzar a un grupo de estudiantes para que, con sus propios medios, alcance los objetivos que estipula el programa de estudio. “El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva”¹. Por lo que respecta a la enseñanza y practica Teatral en la ENP, se tiene ya cimentado un gran prestigio, ya que la mayoría de sus planteles cuenta con instalaciones adecuadas para llevar a cabo la práctica del Teatro, cosa de la que algunas escuelas particulares carecen. Sin embargo, considero que este es el momento idóneo para asentar la base de una buena educación artística.

En el presente trabajo expondré la forma de desarrollar el plan de trabajo de la asignatura teatro cuarto año. Así mismo, abordaré los logros obtenidos en pro de un reconocimiento de mis carencias con la finalidad de plantearme nuevas metas en mi formación académica.

La opción de titulación por medio del informe académico corresponde a la realidad que varios docentes enfrentamos, la entrega total en que nos brindamos para con cada uno de los alumnos, lo absorbente y

---

¹ AUSUBEL, D.P., J.D. NOVAK y H.I. HANESIAN, *Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo*, Trillas, México, 1989. 235p.

rico que es el teatro, en donde con un ensayo con los alumnos se nos va todo el día sin importar donde sea el ensayo, claro y como resultado de todo este esfuerzo, es la satisfacción de llegar a la puesta en escena; ya que como lo mencioné con anterioridad, algunos de los egresados laboramos como profesores de teatro en diferentes escuelas pertenecientes o ajenas a la ENP, lo cual representa una oportunidad para reflexionar.

En conclusión, esta modalidad de titulación permite a cualquier docente de teatro exponer el trabajo que ha venido realizando, para que en el presente y en lo futuro podamos lograr un mejor desempeño de tal actividad profesional, gracias al apoyo de DGAPA (Dirección General de Apoyo al Personal Académico) con sus tan atinados cursos de actualización.

1.-PROPUESTA PARA UN MÉTODO DE ENSEÑANZA

Aunque es innegable el carácter individual y endógeno del aprendizaje escolar, éste se compone no solo de representaciones personales, sino que se sitúa a sí mismo en el plano de la actividad social y la experiencia compartida, es decir, con la problemática que arrastran los alumnos preparatorianos que llegan al salón de teatro al mostrarlo en sus ejercicios.

Desde diferentes perspectivas pedagógicas al docente se le han asignado diversos roles: el de transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor o guía del proceso de aprendizaje e incluso el de investigador educativo. El aprendizaje del alumno dependerá de la estructura cognitiva que se relaciona con la nueva información. A lo largo de este trabajo mencionaré que la función del docente puede reducirse a la de simple transmisor de la información (aspecto teórico), y a la de facilitador del aprendizaje por medio de la acción en la práctica, ya que estos dos elementos los utilizo para el desarrollo de mi materia (Actividades Estéticas Teatro), esperando que los alumnos por sí solos manifiesten una actividad “constructiva” en su vida personal.

A su vez, el docente se constituye en un organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento. Es de vital importancia

conocer la estructura cognitiva del alumno, no se trata de saber cuanta información posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja. Dicha mediación se caracteriza, desde mi punto de vista de la siguiente manera:

-Un aprendizaje significativo se da cuando los contenidos son relacionados de modo sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno de teatro ya sabe.

En mi opinión, enseñar no es sólo proporcionar información sino ayudar a aprender a través del aprendizaje significativo y constructivo, por relación sustancial y no arbitraria se debe de entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente, como una imagen, un símbolo ya significativo un concepto o una proposición; para ello el docente debe tener un buen conocimiento de sus alumnos como lo mencioné mas arriba, es decir, conocer su estructura cognitiva, (cuáles son sus ideas previas, qué son capaces de aprender en un momento determinado, su estilo de aprendizaje, etc.).

La clase no puede ser ya una situación unidireccional sino interactiva, en la que el manejo de la relación con los alumnos forme parte de la calidad de la docencia misma.

En el desarrollo del programa de trabajo que expongo mas adelante, muestro no un nuevo método educativo sino un estilo propio y funcional obtenido en los cursos de actualización por parte de DGAPA y que me han sido de gran utilidad para el desarrollo de mi materia.

Desde mi punto de vista, considero que la enseñanza del Teatro se asemeja notablemente a la enseñanza de la Educación Física, y es aquí donde utilizo dicha estrategia de trabajo (Constructivismo y Aprendizaje Significativo), aunque cabe mencionar que primero sería aprendizaje significativo y posteriormente constructivo.

Para aclarar esta semejanza, en la Unidad 3 del programa de Teatro cuarto año “El actor y sus medios de expresión”, como principal material de trabajo, aparece el estudio del cuerpo.

“Al llegar al salón de clases, pedí que todo mundo caminara por doquier, menos en círculo, posteriormente di la orden -congelados- seguida de una pregunta

--¿Cómo viene su material de trabajo hoy?

Todo mundo se quedó callado, se miraban unos a otros muy extrañados sin saber que responder. Continuando con las indicaciones;

—el actor para poderse comunicar con el público se apoya en su material de trabajo, de lo contrario tendríamos un espantapájaros bien

plantado en el escenario- repentinamente se escucha una voz que dice:

--el material de trabajo del actor es su cuerpo y junto con el cuerpo, responde otro alumno

--también es la voz y su imaginación. Nuevamente abrí la pregunta ¿Y cómo viene su material de trabajo hoy? Y todos respondieron

–muy bien, con muchas ganas de trabajar--“

En Educación Física, el principal material de trabajo también es el cuerpo; pero difieren radicalmente en sus objetivos, tanto en el Teatro como en Educación Física el estudio del cuerpo parte del movimiento, ya que éste es utilizado para desarrollar los contenidos que se propone el estudio de ambas materias, ejemplo:

- En la Educación Física la clase se divide en tres etapas:

1. Calentamiento
2. Se establece el contenido de la clase (ejercicios, competencia y/o recreación)
3. El espacio de recuperación

En la clase de actividades estéticas Teatro es parecido el aprendizaje significativo que aplico en mi materia (clase de actuación):

Su contenido habla del cuerpo, consiste en la aplicación de técnicas grupales para lograr la desinhibición, y en esta práctica se

sugiere que el alumno reconozca los tres aspectos de la expresión corporal: gestos, acciones y actitudes.

1. Calentamiento, parte inicial de la clase donde hay que preparar al organismo, caminata por doquier y poco a poco ir incrementando la velocidad.
2. Es la parte en la que se establece el trabajo de expresión corporal, digamos la parte fuerte de la clase, sin llegar al agotamiento o a lo excesivo, consiste en escuchar diferentes ritmos de música en donde ellos tendrán que crear sus propios pasos o si ya los saben bailar los diferentes ritmos, con la finalidad de calentar las diferentes articulaciones del cuerpo humano, finalmente;
3. El espacio de relajación. Los alumnos tendidos en la duela, cerrando los ojos realizan respiraciones profundas hasta lograr una recuperación adecuada.

Cada materia se dirige hacia un fin en particular aunque hay un poco de semejanza. Dentro del contenido primordial en la clase de teatro (actuación), se encuentra que el alumno pueda explorar las diferentes formas de expresarse por medio del cuerpo y su voz en el teatro,

La formación docente no puede enfocarse en un plano individual, porque no permitiría superar la recreación de imágenes espontáneas

de la enseñanza, como ya lo comenté antes en los tipos de estrategias, abogo por el trabajo colectivo, hay que tener en cuenta que lo importante no simplemente son los conocimientos sino la imaginación.

De las ideas anteriores puede concluirse que el papel de los formadores de docentes es también el proporcionar la orientación y la ayuda pedagógica, de tal suerte que asumiendo el rol de profesores constructivos y reflexivos; pretendo hacer llegar algunos aportes a mis compañeros del Colegio de Literatura Dramática y Teatro para la solución de algunos problemas en su práctica docente, mediante este informe académico.

2.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TEATRO CUARTO AÑO EN LA NACIONAL PREPARATORIA

Para la asignatura de teatro se marca una secuencia de programas por grado que corresponde a las tres etapas de formación preparatoria. El programa para cuarto año se denomina "Introducción al teatro" y corresponde como su nombre lo indica, a la etapa introductoria. El carácter de la asignatura teatro IV, se sitúa en el núcleo formativo cultural, ubicándose en el área de formación denominada lenguaje, comunicación y cultura.

Con este núcleo se espera que el alumno pueda interpretar y valorar el arte que se encuentra en interacción con su realidad inmediata, de manera que refuerce su visión y apreciación por la estética con el desarrollo de un aprendizaje significativo y explorando el área cognoscitiva del alumno.

Al realizar las actividades de manera práctica, el alumno identifica y analiza, es decir, lleva a cabo las tareas propias de cada elemento técnico y humano que forman el quehacer teatral.

Ahora bien, en esta etapa de introducción para el programa de teatro IV, los criterios de evaluación interna son los siguientes:

Que a través de las cinco unidades el alumno logre despertar su capacidad perceptual con respecto al arte; la armonía corporal, vocal y verbal en referencia a su capacidad retentiva y de comunicación.

La capacidad cognoscitiva aplicada a la capacidad de síntesis y selección de una situación dada y de un personaje para ser proyectados en una acción escrita o escenificable y lograr así la comprensión o distinción entre realidad y ficción. “El 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.

En la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), el programa actual de la asignatura de Teatro, tiende a la obligatoriedad en la materia de Actividades Estéticas y Artísticas, con dos horas de práctica por una de teoría semanalmente, enseñanza que se imparte en las nueve preparatorias dependientes de la UNAM.

---

² Conferencia dictada por el Maestro Enrique Ruelas Espinosa. ENP. 1969. UNAM.

Esta institución es la más antigua que existe en nuestro país a este nivel. Aquí las actividades estéticas se sustentan en gran medida a la orientación humanística; el Colegio de Actividades Estéticas en coordinación con el Departamento de Teatro presenta al alumno una serie de actividades artísticas para que éste elija libremente aquella que desee cursar. Una vez elegida dicha actividad, en nuestro caso Teatro, el alumno inscrito, tiene la obligación de cumplir con la materia durante un año escolar (toma una hora de teoría y dos de práctica a la semana), esto es para los alumnos de cuarto año con el fin de acreditar debidamente la asignatura.

En este capítulo del informe solo se hará la exposición de algunas de las actividades realizadas en el ciclo escolar, ya que más adelante plantearé los resultados. Estas actividades se desarrollaron durante el ciclo escolar 2006 - 2007 dentro del plantel Justo Sierra (3) de la ENP.

A continuación presento las actividades que se llevaron a cabo durante el curso.

2.1 UNIDAD 1 ARTE Y BELLAS ARTES

Propósito:

Que el alumno identifique los valores estéticos del arte y revise el concepto de teatro.

Concepto Significativo: Al llegar al salón de clases, el primer punto a tratar es sobre el arte: ¿Alguno de ustedes sabe que es el arte? – Pregunté, solo se percibió un silencio sepulcral, y continué, el Arte es una forma de expresión, quizá la más perfecta que ha logrado la humanidad, es un lenguaje que nos comunica algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo y de sus sensaciones más Íntimas. Sin embargo al hablar de arte solemos referirnos a algo creado con fines meramente estéticos,

--¿Crear algo es un arte?, preguntó un alumno,

--Claro pero que en esa creación estén involucrados ideas, sentimientos entre otras cosas, ya que el propósito del creador es la realización de un objeto que merezca ser mostrado a sus semejantes y a un público conocedor. Para que tenga su admiración y su comprensión de una manera diferente, no como lo ve el autor, sino como lo admira el público.

“El arte es pues una forma de expresión, quizá la mas perfecta que ha logrado la humanidad”³.

Bien muchachos entonces ¿queda claro cual es el objetivo del arte verdad? Todos respondieron que si, bueno entonces comprenderemos que para que pueda existir una verdadera obra de arte tiene que cumplir con tres elementos indispensables que son llamados valores estéticos y estos son: Equilibrio, se refiere a la posición natural y estable de una figura, en la cual los grupos, las masas, los planos y los huecos están bien repartidos y ponderados; otro valor es Proporción, que se refiere a la dimensión de una figura pintada, dibujada o esculpida (así como lo hacían las grandes culturas como los griegos o egipcios) y también de la relación que existe entre las dimensiones de las diferentes partes del cuerpo; los griegos decían que un cuerpo humano bien proporcionado tiene una altura igual a 7 ú 8 cabezas; en consecuencia a los dos conceptos anteriores y la observación detenida y cuidadosa obtendremos el concepto Armonía, ya que es una combinación adecuada del equilibrio y la proporción; Entonces ¿cuales son los tres elementos que conforman los valores estéticos? Y una pequeña alumna llamada Lizbeth responde al instante:

---

³ RAMOS SAMUEL *Filosofía de la vida artística* 7ª Ed. México Austral 1986, 195p.

--Son tres, maestro, Armonía, Equilibrio y... todos responden a la vez,
- Proporción. Muy bien, respondí, indicándole a otro alumno Me podrías decir, ¿como considera la proporción un artista teatral? Inmediatamente respondió, --¡consiste en cuidar la dimensión humana del actor, maestro!

Bien, esto se refiere a la medida de la escenografía en relación al actor y el público, entonces ¿no hay duda verdad? Recordemos que la expresión artística nos lleva a la belleza estética. El arte analizado desde la perspectiva del proceso que lo genera, es un proceso de la conciencia que reflexiona sobre las múltiples formas en las que la materia física y espiritual se manifiesta y se transforma en belleza.

Hablando de otro tema, pasamos a las CARACTERISTICAS DE LAS BELLAS ARTES.

Las *Bellas Artes* en la época de los griegos eran seis: la Danza, Escultura, Pintura, Música, el Teatro, y la Literatura junto con la Poesía eran una misma arte, a fines del siglo XIX se incorpora el cine como el séptimo arte; algunos de ustedes sabe ¿como se dividen estas bellas artes? Nadie dijo nada, solo se miraban unos a otros, y continué con el tema, --de acuerdo a la clasificación que realiza José Vasconcelos el arte lo divide en dos: Artes Apolíneas que son aquellas

en donde se involucran lo físico, las líneas y lo estático como ejemplo tenemos, pintura o escultura; y por otro lado tenemos, las Artes Dionisiacas en donde el artista utiliza lo dinámico, el ritmo así como el movimiento por ejemplo Danza, Teatro, Música y Poesía, ¿queda claro la división de las bellas artes? Nuevamente todos responden que si; entonces todo mundo de pie y caminamos; al estar caminando les comenté que la información dada la podrían consultar de los libros:

GOMEZ ROGIL JOSE *Teatro estudiantil preparatorio* 1ª Edición. México, UNAM, 1985, 185p., así como el libro de FERNANDEZ PALAZZI FEDERICO *Las dos caras de la danza* 1ª Edición Venezuela, Monte Ávila Editores, 1990, 185p.

y que los libros estaban en la biblioteca del plantel o de la biblioteca central.

Mientras caminaban cada quien por su lado sin hacer círculo abrí nuevamente otra pregunta, alguno de ustedes me podría decir...

¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO?

Varios alumnos ya familiarizados con sus compañeros y con las preguntas trataron de dar varias respuestas que se acercaban a la definición adecuada,

--la diferencia es que la literatura dramática es la actuación y el teatro el edificio teatral, otra voz interviene y opina,

--la literatura dramática es el texto y la acción y el teatro es el escenario... así que intervine y les dije:

--La Literatura Dramática, se encarga del estudio de las diferentes obras y géneros dedicados al teatro, es decir al texto, al guión o mejor conocido como libreto. En tanto que el Teatro, solo se encarga de la acción, a la actuación en general del actor sobre el escenario y no a un edificio escénico como mencionaban ustedes.

Dentro del aspecto significativo de esta unidad, y para lograr aclarar el contenido de la unidad uno, realizo un debate entre los mismos alumnos, haciendo algunas intervenciones yo como moderador; para enfatizar el aspecto constructivista doy la indicación para que los alumnos dentro del salón de clase, representen de manera individual un arte diferente, iniciado con el ciclo de la vida, en el punto climático de ésta, serán un artista que representaran corporalmente, haciendo hincapié en que aun no hay dialogo, únicamente acciones físicas.

2.2 UNIDAD 2 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL TEXTO

DRAMÁTICO

Propósito:

Que el alumno reconozca los elementos que conforman el texto dramático.

Aspecto significativo.- Al llegar al salón de clase y después de revisar varios textos cortos, los alumnos hacen la elección de un texto dramático; les pido que lo lean en casa y que realicen una nota biográfica del autor, (la obra sugerida en este año fue “Los Habladores” uno de los entremeses atribuidos a Miguel de Cervantes Saavedra). Posteriormente les explico el objetivo que las unidades aristotélicas tienen en un texto teatral.

--Hoy vamos a conocer las Unidades Aristotélicas para llegar a un análisis de manera breve, segura y fácil de analizar, consideraremos seis puntos básicamente, estos son: Lugar.- es la zona en general donde se desarrolla la obra de principio a fin, y podremos definirlo como Ciudad, País o Estado; de acuerdo al texto de Cervantes pregunté ¿Cuál sería el lugar donde se desarrolla la obra? Algunos alumnos levantaron enseguida la mano para responder y contestaron adecuadamente,

--en España Profesor.

Muy bien muchachos, el siguiente elemento se refiere al Tiempo, este se refiere al momento de la acción dramática, a partir de su duración, es decir desde que empieza la obra hasta que termina, ¿cuál sería su duración, un día, una semana, un mes o un año? Y otro alumno responde,

--con respecto a la obra de “Los Habladores” la duración es de un día, entonces el tiempo es de una día;

--muy bien entonces ¿vamos bien verdad? el siguiente punto es el Espacio, en este punto tendremos que localizar las zonas en particular donde se realizan una o varias escenas que son visibles al espectador, por ejemplo ¿conocen la obra de “Romeo y Julieta” de William Shakespeare? La mayoría la recuerdan por la película y comentaron las escenas;

--entonces, retomando esta situación, podemos ver el espacio del balcón de Julieta, la casa de los Montesco, la parroquia de fray Lorenzo, etc. En el texto de Cervantes,

--¿Qué espacios se manejan? pregunté, y una alumna responde:

--En la calle y la casa de Sarmiento.

Claro que sí, ahí es donde se desarrollan las escenas de la obra.

El siguiente punto es Preparación, conocido también como argumento. Aquí encontramos el inicio de la obra dramática así como el tema y los personajes que intervienen en ésta, ¿Quién me dice de manera breve cómo inicia la obra? Enseguida un alumno respondió:

--Aparecen en escena Sarmiento y el Procurador, atrás llega Roldán, Sarmiento le da 200 ducados al Procurador por una cuchillada que dio, Roldán se entera de esta acción y le propone a Sarmiento que está dispuesto a recibir una cuchillada por 50 ducados menos ya que se encuentra muy necesitado; Sarmiento al oírlo hablar tanto, encuentra en el mismo Roldán la cura para su esposa Beatriz, que es una habladora como el mismo Roldán.

Correcto así de esta manera tendrán que realizar su descripción de la preparación. El siguiente punto, y que es muy interesante, se refiere al Clímax o conflicto, así que hice otra pregunta:

--¿Con qué otro nombre se le conoce al clímax? Enseguida se escuchó una voz que dijo:

--Nudo, maestro;

--Muy bien y este punto es la parte mas importante de la obra, en éste encontraremos la lucha de dos fuerzas, el bien contra el mal. Así mismo, encontramos la problemática principal de la obra. ¿Alguien sabe cual es este punto con relación a la obra de Cervantes?

Otros chicos levantaron la mano y uno de ellos respondió:

--El nudo se da en el momento en que se encuentran frente a frente Roldán y Beatriz, y en una lucha de habladurías la esposa de Sarmiento cede hasta quedar completamente callada.

--Muy bien chicos, ¿hasta aquí hay alguna duda? pregunté y los muchachos contestaron que no la había; continuamos con el último de los puntos, este se refiere al Desenlace o conclusión, en esta parte final de la obra, encontraremos la resolución al conflicto anterior, regularmente veremos que no todas las obras tienen un final feliz, abrí la pregunta a todos.

--¿Quién me dice la culminación de la obra “Los Habladores” y a partir de qué momento se da? Se escucha una voz que decide mencionar el final de la obra.

--El final se da en el momento en que aparece el Alguacil y quiere llevarse a Roldán por sus fechorías, pero Sarmiento no lo permite ya que está en su casa y curando a Beatriz del habla, el Alguacil está dispuesto a perdonar a Roldán si después de curar a Beatriz cura a su esposa, Roldán acepta y todos felices.

Efectivamente, así concluye la obra de “Los habladores” espero que no haya duda en lo que concierne a las unidades Aristotélicas, porque ahora veremos un cuadro que en lo particular me gusta usar para el

análisis de los textos de manera general, se llama CUADRO ACTANCIAL, en este cuadro vamos a tratar seis puntos: primero, Personaje Principal, (el objeto) ¿Quién será en la obra de “Los habladores”? Todos respondieron

--Roldán.

--Muy bien, el segundo punto es describir su Objetivo, alguien me puede decir ¿cuál es su objetivo? Y me responde enseguida una alumna,

--Es curar a Beatriz, del habla.

Claro que sí afirmé, el tercer y cuarto punto se refieren a la persona o personas que Ayuda y la otra que se Opone, a que se logre el objetivo del personaje principal. Continuando con la obra de Cervantes, ¿quién o quiénes serán estos personajes? Varios alumnos levantaron su mano y uno de ellos responde:

--Los ayudantes son Sarmiento y Alguacil...

otro alumno también responde:

--Y el oponente es únicamente Beatriz.

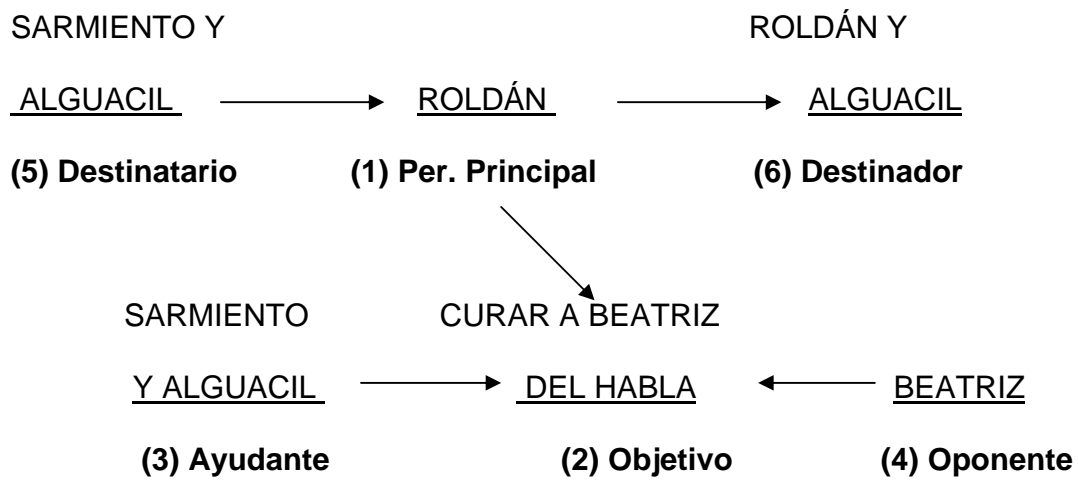
Muy bien chicos, ahora solo nos falta el siguiente par que son el Destinatario, que puede ser a veces la misma persona o el objeto para quien será el bien y puede tener el poder y el Destinador, éste se

refiere a la persona o personas que buscan el saber del objetivo del personaje principal es decir el beneficiado. ¿de quién se trata en estos puntos? Nuevamente varios alumnos levantaron la mano y una de ellos dijo:

--Los destinatarios son Sarmiento y el Alguacil, y el Destinador es Roldán y Sarmiento.

--Claro que si chicos, entonces ¿queda claro la manera en que debemos utilizar el Cuadro Actancial? O ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Todos respondieron que no y dado el tema por entendido replanteamos de manera general.

El personaje principal es Roldán, su objeto es curar a Beatriz, las personas que ayudan a que se logre el objetivo son Sarmiento y el Alguacil, el personaje que se opone fue Beatriz y nuestro destinatario son Sarmiento y Alguacil, el destinador es Roldán y Alguacil.

Para el taller se trabajará con textos varios para poder enriquecer más esta unidad. Y en el transcurso del año con textos del Siglo de Oro español.

2.3 Unidad 3 EL ACTOR Y SUS MEDIOS DE EXPRESIÓN

Propósito:

Que el alumno reconozca las posibilidades que tiene su cuerpo y su voz para expresarse mediante el teatro.

Esta unidad es corta en cuanto a la teoría, y en la práctica es sorprendente, en lo particular a mi me agrada, considero que en los alumnos es primordial el gusto por la actuación, por lo tanto, debería estar antes de la unidad de análisis de texto dramático, lo que busco es acercar al alumno al Teatro y no ahuyentarlo, los alumnos lo primero que buscan al incorporarse al taller de Teatro es acción, entonces es ahí donde se debe de iniciar su preparación dándole a conocer el valor que tiene la integración del cuerpo en una puesta en escena, sin dejar de considerar que el cuerpo es nuestro principal instrumento de trabajo, cuerpo—pensamiento—acción, estos tres elementos funcionando de manera integral nos llevarán a la reacción sobre el escenario,"El movimiento señala tan solo los desplazamientos desde un lugar a otro; para que la acción se constituya en una herramienta realmente eficaz, es necesario visualizarla de modo que incluya su represión o negación forzada como un comportamiento

físico transformador.”⁴ el movimiento es pues, el principal elemento en escena seguida de un pensamiento y concluir en la acción física con sus componentes psíquicos.

--Al llegar al salón de clases, pedí que todo mundo caminara por doquier, menos en círculo, posteriormente di la orden –congelados, ahora nuestro desplazamiento se irá tornando cada vez mas lento hasta lograr un control adecuado de nuestro cuerpo al desplazarse e ir imaginando alguna actividad y realizarla en cámara lenta. Mientras ellos caminaban de manera normal y poco a poco se incorporaban a la cámara lenta les fui diciendo:

–El actor para comunicarse con su público requiere de tres elementos fundamentales: Su cuerpo, uno de los elementos importantes del actor, mediante el cual se comunica con el público a través de su expresión corporal y gestos faciales así como lo hacen los mimos. La voz, es otro de los elementos indispensables para el actor, ya que gracias a éste, el actor se comunica de manera coloquial de actor a actor o de actor a público. “voz, cuerpo e imaginación son materia indisociable de éste instrumento actoral si embargo el proceso de formación y entrenamiento permiten o mejor dicho demandan una

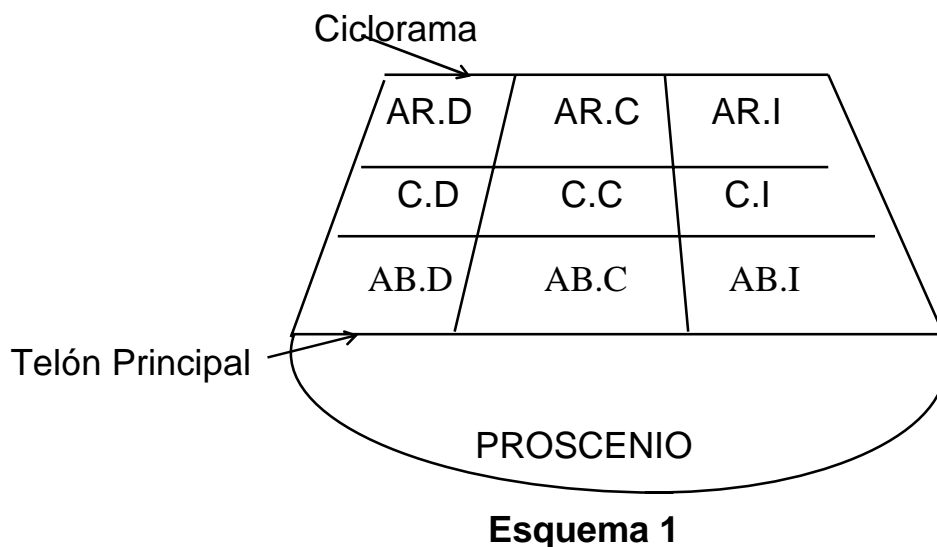
---

⁴ Serrano Raúl *Nuevas tesis sobre Stanislavsky*_1ª Edic. Buenos Aires Argentina ATUEL 1987. 358p.

división, aunque artificial, didáctica⁵”, y por último tenemos La imaginación, este es el elemento mas importante para el actor ya que un actor sin imaginación es un actor sin alma, este elemento ayuda al actor a enriquecer de manera favorable al personaje que está desarrollando en escena. Alguna duda muchachos, y todos sin romper con su ejercicio respondieron que no y continuamos con otro punto importante para el trabajo actoral.

EL ESCENARIO Y LAS POSICIONES DEL ACTOR

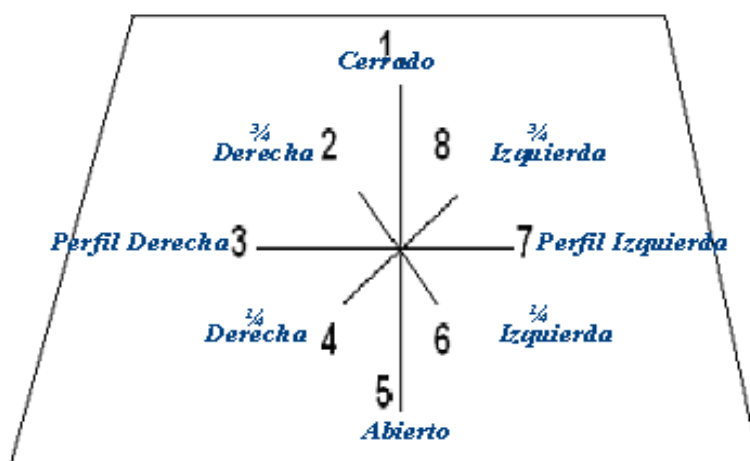
⁵ Curso dictado por Monroy Bautista Fidel del programa de actualización para profesores del bachillerato “La voz como herramienta en la interpretación escénica” en C.N.A. del 2003.

Con la ayuda del pizarrón, explico el esquema de las divisiones del escenario y las posiciones del actor. ESQUEMA1: Divisiones del escenario.- El área de arriba es la más cercana al telón de fondo o ciclorama, el ciclorama es una cortina cilíndrica, estirada en ganchos especiales, de gran altura y situada al fondo del escenario, avanzando lo suficiente a ambos lados para aforarlos.

Considerando la posición de frente en el actor sobre el escenario tendremos arriba derecha, arriba centro y arriba izquierda, entre el área de arriba y abajo existe otra área que se llama área central, y se encuentran las siguientes áreas: centro derecha, centro centro y centro izquierda; finalmente el área de abajo, es la más cercana al telón principal o telón de boca, abajo derecha, abajo centro y abajo izquierda. Después de que se cierra el telón al frente queda un pequeño espacio llamado proscenio. El proscenio es un espacio en semicírculo que al estar cerrado el telón, lo utilizan los directores de ceremonia, poetas, actores con monólogo o diálogo, regularmente trabaja una o dos personas sobre este pequeño espacio.

En el segundo esquema explico de manera breve las posiciones del actor: La posición cerrado **1** (de espalda al público), y la posición abierto **5** (de frente al público), son las posiciones más fuertes en el

escenario y únicamente serán permitidos siempre y cuando el papel que desarrolle el actor en escena lo justifique; la posición marcada con el número 4 designa un cuarto derecha y el número 6 se refiere a un cuarto izquierda; estas posiciones están determinadas en relación con el público, el actor está casi de frente a ellos; los números 3 y 7 son perfiles, derecha e izquierda respectivamente, el número 2 es tres cuartos derecha y el número 8 es tres cuartos izquierda, en proporción con el público, el actor se encuentra casi de espalda a ellos.

Esquema 2

Después de haberles dado a conocer las posiciones en su totalidad pasamos la práctica, es decir el aspecto del constructivismo, divido al grupo en cuatro equipos de cinco alumnos y los pongo a caminar por doquier menos en círculo y cuando están completamente dispersos digo “congelados”, enseguida mando al equipo tres a la posición, tres

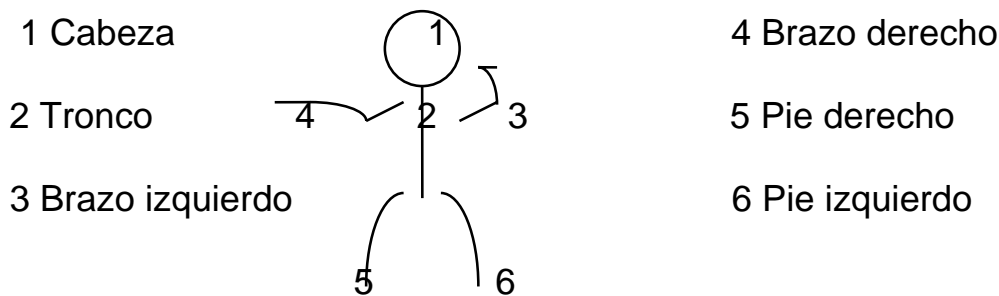
cuartos derecha, abajo centro; los demás permanecerán quietos, solo observando a sus compañeros, posteriormente pregunto si han hecho bien el desplazamiento sus compañeros, y al finalizar con cada uno de los equipos damos por entendido de que no hay ninguna duda sobre este tema.

En otra clase iniciamos una dinámica de ejercicios rítmicos, la dinámica del ejercicio consiste en la ejecución de un poco de baile, con diferentes ritmos con una duración de 20 minutos, si alguno de los alumnos no sabe los pasos tiene la libertad de inventarlos, pero no puede estar quieto, esa es la consigna, cada alumno tendrá su pareja de baile, cuando la música deja de escucharse, todos se quedaran congelados y posteriormente cambiaran de pareja para iniciar con otro ritmo de música y baile.

Lo que pretendo buscar con esta dinámica, es que el alumno adopte una postura corporal más segura y logre una confianza cognitiva acertada al estar frente a sus compañeros de grupo, ya que algunos de ellos continúan con miedo y nerviosismo al momento de encontrarse frente a sus compañeros, y un trabajo en grupo como esta dinámica rítmica les da más confianza para adquirir seguridad en ellos mismos poco a poco.

Después de la dinámica rítmica, aplico un ejercicio de relajación, tendidos en el piso boca arriba sobre una toalla o una cobija, les pido que hagan una de tensión muscular total y cuando lo hayan realizado les pido que relajen todos sus músculos repitiendo esto tres veces, respirando de manera natural, dando así una explicación de una respiración adecuada. Inspira por la nariz en cinco tiempos, sostén el aire en cuatro tiempos y espira por la boca en una sola emisión.

Obtenida la relajación, les pido que piensen en cada una de las partes de su cuerpo, centrando su atención en estas y pidiendo que al momento de realizar una respiración torácica y diafragmática (La respiración diafragmática aumenta la oxigenación de la sangre en los pulmones, mientras mejoran la distribución del oxígeno en las células, dando como respuesta una potenciación en la columna de aire del Sistema Respiratorio). Llenando de aire los pulmones, al respirar por la nariz aumenta su capacidad de respiración, una vez llenos nuestros pulmones sostenemos el aire 5 segundos y dentro ese tiempo, les pido que imaginariamente llenen de aire el pie derecho y sientan que flota, posteriormente que saque el aire lo mas lento posible por la boca y así sucesivamente, se repitiendo esta acción para cada una de las extremidades.

Con la respiración profunda, propia de los ejercicios que aplico, logro una relajación excelente.

La Voz.- Este apartado aunado al ejercicio anterior, me gusta trabajarlo de la siguiente manera, para lograr identificar el apoyo que tiene nuestra columna de aire, se realiza el siguiente ejercicio: los alumnos acostados en el piso boca arriba, las piernas estiradas y levantadas por lo menos 30°, y en esa posición, realizarán una respiración profunda por la nariz, y en una sola emisión de voz, pronuncian una vocal, alargando el sonido de la misma, de manera suave e ir aumentando el volumen progresivamente.

Para vocalizar, en una sola exhibición, pronuncia cada una de las vocales de manera exagerada (abrir completamente la boca y gesticular en cada pronunciación), puede estar de pie o acostado boca arriba.

La articulación logro trabajarla adecuadamente con la aplicación de varios trabalenguas, primero de una manera normal,

luego silabeando y posteriormente con una velocidad rápida y con una sola respiración completa. (Memo Medina, mimaba melosamente al minino de su mamá Manuela, mientras Modesto muchacho moreno remontaba las cumbres a lomo de mula comiendo y mascando). Este trabajo lo realizo de forma individual con mis alumnos para lograr una excelente dicción y mejorar así su capacidad de articulación.

2.4.-UNIDAD 4 ELEMENTOS DE LA PRODUCCIÓN TEATRAL

Propósito:

Que el alumno identifique los elementos de mecánica teatral propios de un escenario.

Esta es otra unidad relativamente corta en donde el aprendizaje significativo lo desarrollo de la siguiente manera:

--Al entrar al salón de clase, se le explica a los alumnos los diferentes tipos de escenarios que manejan hoy en día algunos directores con sus compañías, entre ellas se encuentran los Escenarios de Arena, Escenario de Círculo, y Escenario de caja a la Italiana, entre otros, Esta unidad es muy importante ya que de nuestra exposición, el alumno logrará interesarse por el teatro, además apreciará y diferenciará la ambientación de una obra teatral por medio del sonido y la iluminación; antes de la visita al teatro se le dictará una serie de palabras técnicas de acuerdo al ambiente teatral y posteriormente el alumno podrá identificarlas una vez estando al interior del edificio teatral. Para poner en práctica lo antes mencionado, les proporciono unos esquemas ilustrados del edificio teatral y así lograr un mejor conocimiento y ubicación de las partes internas de un teatro, les pido que pongan el número de acuerdo a la descripción correspondiente a cada parte de la misma planta teatral como sigue:

1 Diablas.- Aparato de iluminación, que se caracteriza por estar colocadas sobre el escenario.

2 Ciclorama.- Cortina cilíndrica, cubre el fondo del escenario.

3 Tramoya.-Conjunto de maquinaria teatral para figurar en el teatro transformaciones, (truenos, rayos, neblina) con el fin de ambientar un drama.

4 Practicable.-Plataformas de diversos tamaños para dar altura o diferenciar áreas.

5 Escenario.- Lugar reservado para montar el decorado y la zona donde se lleva a cabo la representación.

6 Reflector.- Poderoso aparato de iluminación que emite un haz de luz hacia un punto determinado.

7 Escotillones.-Trampas existentes en el piso del escenario.

8 Parrilla de telar.-Estructura de vigas de madera en serie que esta en lo alto del escenario, en ellas se colocan poleas para deslizamiento de bambalinas iluminación etc.

9 Telón.- Cortina principal que separa al auditorio del escenario.

10 Bambalina.- Tiras de lienzo colocadas horizontalmente en la parte superior del escenario para aforar.

11 Piernas.- Telón angosto que cae hasta el piso en forma vertical, para aforar los laterales del escenario y sirven para entrada y salida de los actores.

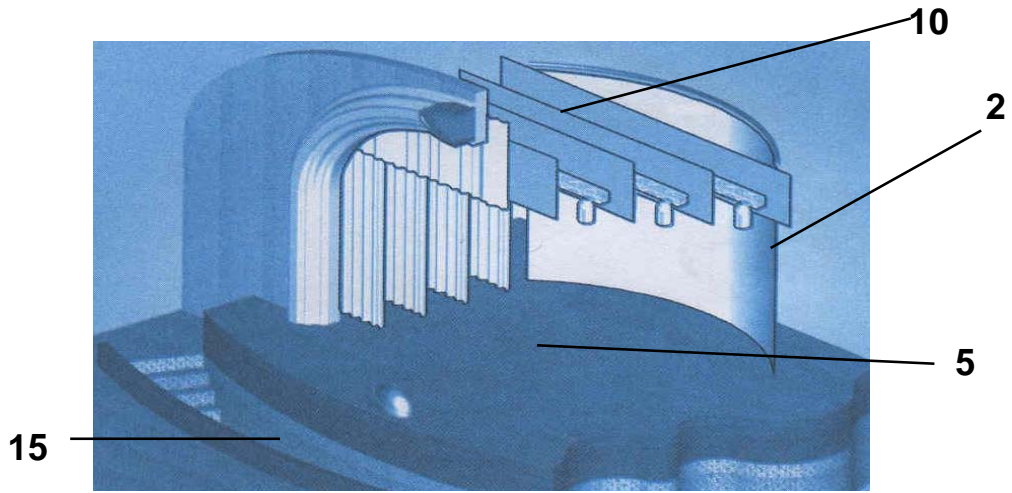
12 Varales.-Instalaciones verticales semejantes a la diablo que se colocan a los costados del escenario y entre las piernas.

13 Arco del proscenio.-Abertura o embocadura por la que el público ve lo que ocurre en el escenario.

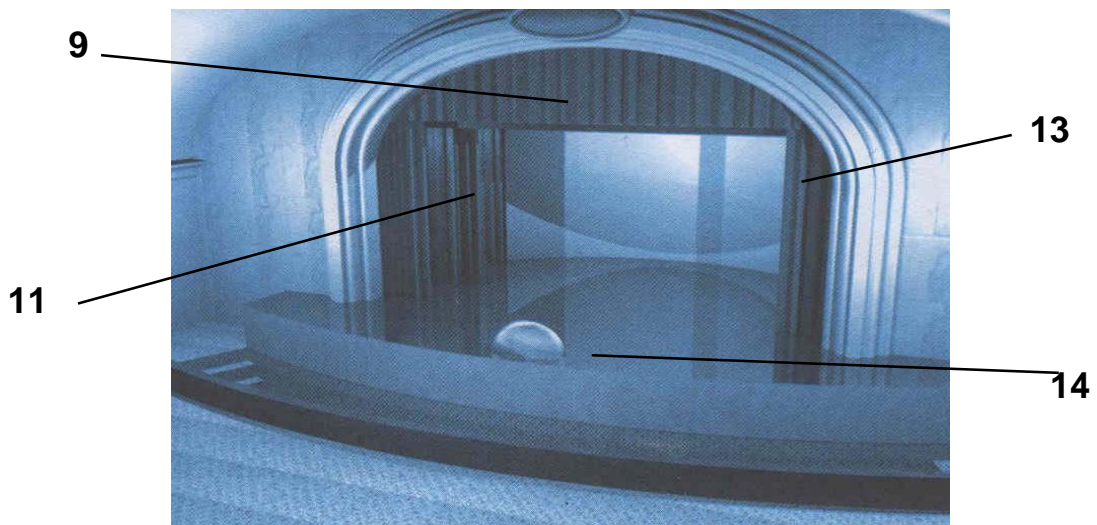
14 Proscenio.-Parte delantera del escenario.

15 Fosa del teatro.-Pasillo que se extiende por debajo del escenario y frente al espectador.

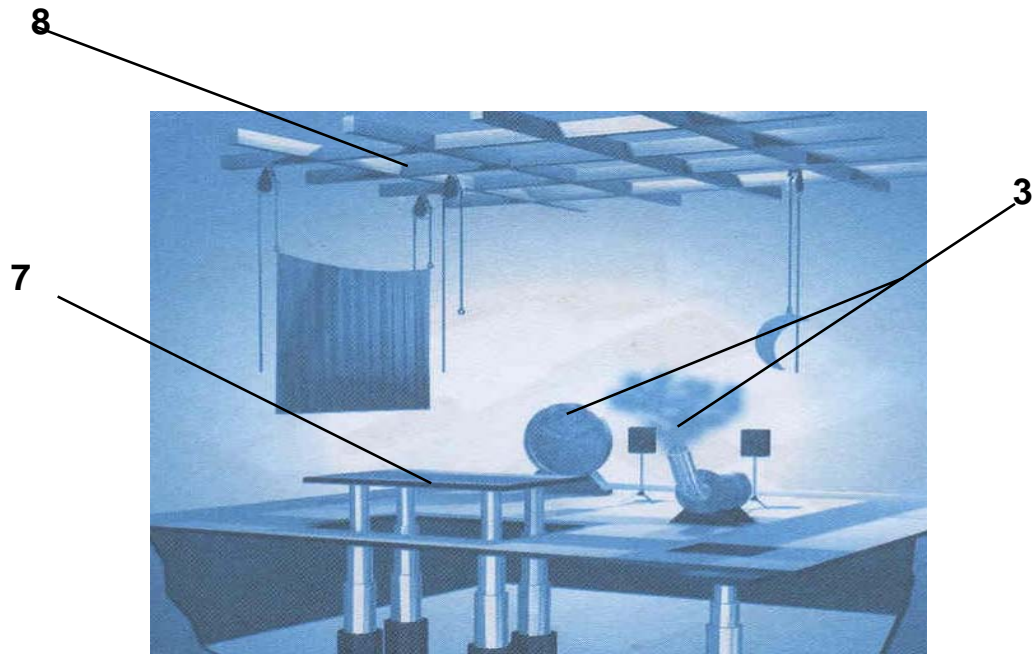
16 Baterías.- Aparato de iluminación están puestas delante del telón principal y sobre el proscenio.

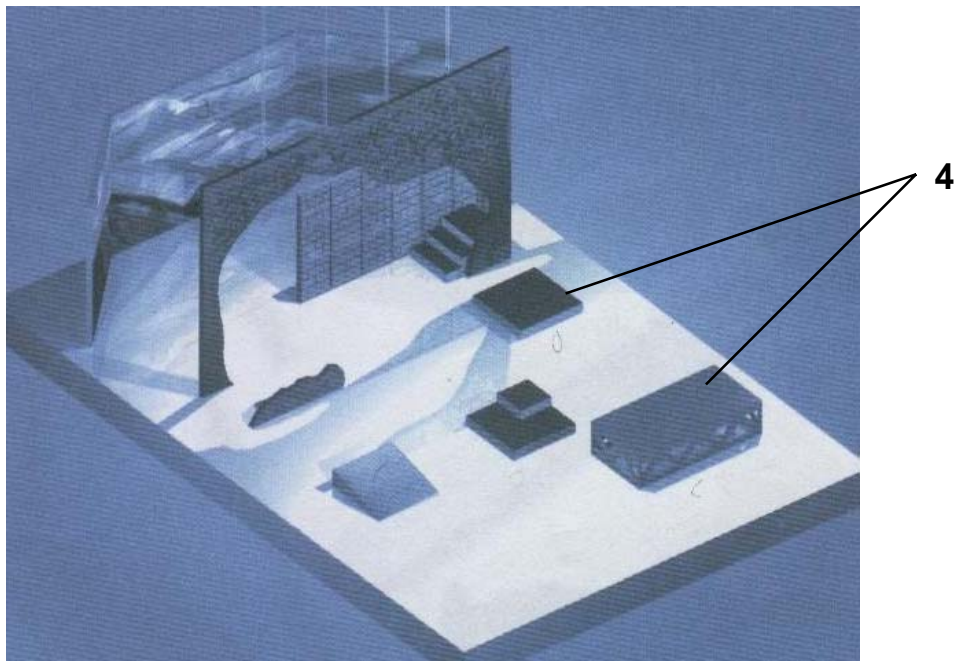
Figura 1

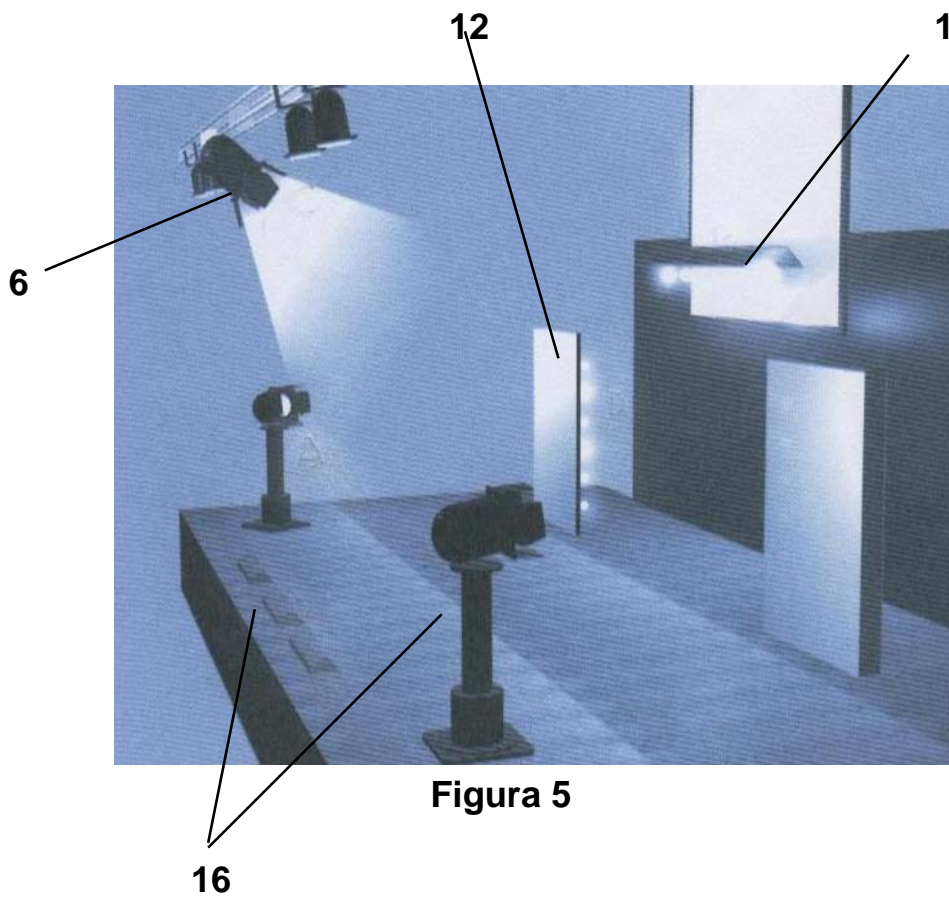
Figura 2

Figura 3

Figura 4

Las figuras de la planta teatral y descripción de los elementos son obtenidas del libro “Manual de prácticas teatrales”⁶

---

⁶ Alcázar Sánchez Araceli *Manual de prácticas teatrales* 1ª Edic. México DF Artes bachiller UNAM 2002.

2.5 .- UNIDAD 5 REPRESENTACION TEATRAL

Propósito:

Que el alumno participe en diferentes actividades teatrales, aplicando los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores.

Al llegar a esta unidad es necesario que los alumnos ya hayan comprendido en su totalidad los conceptos básicos de lo que es hacer teatro; en esta unidad podrán elegir una obra corta en un acto, una escena o simplemente un cuadro en donde su duración sea cercana a los quince minutos, tendrán que memorizar los parlamentos, utilizarán las áreas del escenario así como las posiciones del actor, realizarán escenografías, programarán sus ensayos y yo programaré su puesta en escena final; recordemos que el teatro es cuestión de equipo. Así pues se integraran equipos hasta de ocho alumnos, si existe la posibilidad de que no todos actúen, los restantes se harán cargo de la producción, pero todas las decisiones serán tomadas por el equipo en su conjunto.

Para finalizar el curso adecuadamente selecciono a los mejores iluminadores, tramoyistas y actores para la muestra teatral preparatoriana de cada año.

Con base en la explicación mencionada, se plantean algunas técnicas aplicables a un proceso de trabajo durante la puesta en escena, no como clave mágica que pueda resolver absolutamente cualquier conflicto, sino como herramienta disponible para encontrar medios que le ayude a resolver cada tarea en el arduo camino hacia una puesta en escena. Para este ciclo escolar trabajé con una obra de la escritora mexicana Elena Garro: “La señora en su balcón”.

Decir teatro con estudiantes significa hacer teatro con los elementos más jóvenes, con los más inquietos de quienes esperamos aportes de renovación, el teatro con estudiantes se hace con ellos, el estudiante es el factor que deberá experimentar y determinar la experiencia teatral. El teatro está dirigido al adolescente, en función de él se planea, se desarrolla y, más que pretender agrupar a los adolescentes para conducirlos por el terreno de la actuación, debemos aprovechar al máximo todos los recursos que el teatro posee y ponerlos al servicio de la integración del proceso enseñanza-aprendizaje (desarrollo intelectual, desarrollo emotivo y desarrollo psicomotriz). La acción del teatro preparatorio va dirigida fundamentalmente a proporcionar una serie de elementos que lo ayuden en su formación cognitiva y constructiva; no debemos olvidar que la actividad teatral es un medio para hacer que el alumno

comience a ser consciente de si mismo, de sus virtudes, sus limitaciones, de su potencialidad creativa; la actividad teatral es uno de los medios mas eficaces para el logro de una educación que responda realmente a las necesidades de comunicación a las que aspira el hombre actual.

A través del teatro podemos avanzar hacia el desarrollo de la idea de un grupo, de un conjunto que comparta una experiencia colectiva donde se pretenda desarrollar con el estudiante una personalidad más recia, más firme, más auténtica, de ahí que la actividad teatral pueda ser altamente gratificante para aquel que la practica, como para el profesor que la imparte.

3 .- ANÁLISIS GENERALES DE LOS LOGROS OBTENIDOS

Dentro de los principales logros que obtuvieron mis alumnos fue el que apreciaran y tuvieran cierto respeto hacia las artes visuales, sobre todo al teatro; otro de los logros obtenidos fue el que los alumnos se interesaran por la literatura dramática, y esto se acentuó más en la unidad de análisis del texto dramático.

Esto lo ví reflejado cuando varios de mis alumnos en diferentes grupos, me decían que han aplicado las unidades aristotélicas en las obras que les dejó leer la maestra de Lengua y Literatura y los felicitó por su atinado comentario, y esto me da una pauta para sentirme satisfecho de este logro. Al mismo tiempo se logró poco a poco fomentar una disciplina dentro del salón de clase y en los ensayos, la cual es básica en el teatro.

Finalmente los alumnos lograron desinhibirse y adaptarse a la forma de trabajo grupal, con un ejercicio que les agrado mucho que consistía en escuchar diferentes ritmos de música y ellos tendrían que inventar o practicar sus pasos si ya sabían bailar, prevaleció la armonía en el trabajo con sus compañeros y se logró con gran éxito que los alumnos tuvieran un criterio propio de apreciación hacia los

representados en el teatro profesional (hacer criticas constructivas de cada uno de los elementos que conciernen al teatro).

Esto de las criticas lo utilizamos en una actividad de la unidad cinco, consiste en dar su punto de vista sin dañar el trabajo del compañero con respecto a su puesta en escena antes de llegar a su representación final, es decir al término de su ensayo general.

El objetivo general del programa y mi logro en particular, se ve reflejado en la obra de fin de año para la muestra teatral 2007, con la obra "La señora en su balcón" de Elena Garro.

CONCLUSIONES

La búsqueda consciente del verdadero sentir debe ser la principal preocupación del ser humano que se dedica a la actuación. En este sentido he logrado constatar que alumnos preparatorianos (ajenos a mis grupos) por no llevar una metodología adecuada, confunden el teatro con la actuación televisiva, esto por carecer de una información metodológica rigurosa o por falta de un programa adecuado del plan de estudios, llevando a los alumnos a una preocupación más directa, un trabajo sumamente excesivo de actividad física, el cual es tratado como una máquina productora de gritos, llantos y falsas emociones.

En muchas sesiones de trabajo los maestros aplican ejercicios actorales con el fin de que el estudiante destape canales de energía sin explicarles porqué, ni para qué funcionan. El joven estudiante preparatoriano no alcanza a comprender y mucho menos a controlar las sensaciones psicoemocionales que experimenta. Este hecho le produce bloqueos ante el ejercicio, en la mayoría de los casos el maestro no está preparado técnicamente para enfrentar los problemas que pueden surgir en las sesiones de trabajo y deja al alumno en un estado de crisis. Citando a B. Brecht "El cuerpo del actor debe ser adiestrado a reaccionar a todo mínimo impulso de la mente como un

stravidarius al más ligero toque de la mano del artista”⁷. Desde el punto de vista del constructivismo, el medio ambiente natural de la conducta humana es, desde luego, la sociedad humana, así que los miembros de una familia o grupo pueden manipularse mutuamente para actuar de acuerdo con sus necesidades y expectativas de relación particulares.

Es de suma importancia que quede comprendido que la característica más importante del aprendizaje significativo es una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva así como las nuevas informaciones, de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura del constructivismo, es decir llevarlas a la práctica para ratificar el aspecto cognitivo; favoreciendo la apreciación volitiva del educando.

La realización de este trabajo me ha hecho reflexionar sobre lo importante que es la preparación y conocimiento del tema que va uno a desarrollar, me hace pensar también que cualquier docente tenga un momento de reflexión como éste para revalorizar su actividad

---

⁷ Barba, Eugenio; *El arte secreto del actor*; Diccionario de Antropología Teatral; Editorial Pórtico de la Ciudad de México, 1990; 149 p.

profesional, conocer realmente los objetivos que se persiguen a nivel institución y lo más importante los objetivos que pretende lograr uno como docente a nivel profesional.

BIBLIOGRAFIA

AVITIA HERNADEZ ANTONIO *Teatro para principiantes* 1ª Edición México. Árbol 1985, 196p.

ARTAUD ANTONIN *El teatro y su doble* Traducción Enrique Alonso, Francisco Abelena. 4ª Edición. Barcelona, EDHASA. 1983, 162p.

BARBANY J. RAMON *Fundamentos de fisiología del ejercicio* 1ª Edición. Barcelona, Barcamova 1990, 397p.

CANUYT, GEORGES *La voz* 1ª Edición Buenos Aires, Hachette, 1974, 351p.

CARBONELL, D Y MIER V. *Crónicas del teatro en México* 10ª Edición México, Porrúa, 1977, 500p.

CERVANTES, SAAVEDRA MIGUEL DE *Entremeses* 5ª Edición México 1977 117p.

COLE TOBY. *Actuación, un manual del método Stanislavski* Traducción René Cárdenas 5ª Edición. México Diana, 1980, 239p.

CHALAGUIER, CLAUDE *La expresión corporal* 1ª Edición. México, Paidós, 1994, 185p.

FERNANDEZ PALAZZI, FEDERICO *Las dos caras de la danza* 1ª Edición Venezuela, Monte Ávila Editores, 1990, 185p.

GOMEZ ROGIL, JOSE *Teatro estudiantil preparatorio* 1ª Edición. México, UNAM, 1985, 185p.

GROTOWSKI JERZY *Hacia un teatro pobre* 16ª Edición. México Siglo XXI, 1992, 233p.

HARMONY, OLGA ET. ALT *Introducción al Teatro* serie Artes no. 8 México, ENP UNAM, 1994, 50p.

MENDEZ AMEZCUA, IGNACIO *Escenografía para teatros escolares* 18ª Edición. México, SEP, 1963, 150p.

PRECIADO JUAN F. *La actuación dramática creativa* Tomo I, El actor se prepara, México, Limusa, 1987, 403p.

RUIZ LUGO, MARCELA *La voz* 2ª Edición. México Col. Escenología 1995.

ROMÁN CALVO NORMA *Para leer un texto dramático* 1ª Edición. México, Pax-México, 2003, 186p.

STAHL, LEROY *Producción teatral* 1ª Edición. México, Paidós, 1984, 256 p.

STANISLAVSKI CONSTANTIN *Un actor se prepara* 16ª Edición México, Diana, 1981, 267p.

STOKVIS B. WIESENHUTTER. *Técnicas relajadoras y de sugestión* 1ª Edición. Barcelona, Herder, 1983, 457p.

TOMPKINS *Actuación Teatral* 8ª Edición. México, Limusa, 1987, 345p.

UTA HAGEN *El arte de actuar* Traducción Ignacio Rodríguez 2ª Edición. México, Árbol, 1990, 197p.

WAGNER, FERNANDO *Teoría y técnica teatral* 4ª Edición. México Editores Mexicanos Unidos, 1990, 350 p.

WRIGHT, EDWARD A. *Para comprender el teatro actual* México Colección Popular no. 28 Fondo de Cultura Económica, 1982, 260p.

ANEXO

* CONTENIDO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESTÉTICA Y
ARTÍSTICA IV AÑO EN LA MODALIDAD DE TEATRO 4.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

UNIDAD 1: Arte y Bellas Artes

Propósito de la unidad

Que el alumno identifique los valores estéticos del arte y revise el concepto de Teatro.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDACTICAS (Actividades de aprendizaje)
8	<ul style="list-style-type: none"> * Concepto de arte * Valores Estéticos * Características de las bellas artes 	<ul style="list-style-type: none"> * Presentación de diversas definiciones modélicas de Arte, de acuerdo a las Teorías Estéticas. * Diferenciar y ubicar dentro de la obra de arte, los elementos de: Armonía, Equilibrio, Proporción y Belleza. * Presentación de las principales características que definen a cada una de las Bellas Artes 	<ul style="list-style-type: none"> * Elaboración de ficha textual. <p style="text-align: center;">Exposición del profesor para situar la problemática de conceptualización del arte.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Elaboración de ficha textual. * Se recomienda que a través de ilustraciones, diapositivas, cassettes de audio y video, el alumno con ayuda del profesor, distinga los valores estéticos en obras de arte. * A partir de la exposición del profesor y uso de material didáctico, proyección de videos, acetatos, fotografías, etc. Que el alumno explique verbalmente cuáles son las características formales y cómo se manifiestan los valores estéticos para cada bella arte.

HORA	CONTENIDO	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDACTICAS
	* Concepto de Teatro	<p>* Presentación de diversas definiciones modélicas de teatro de acuerdo a las teorías escénicas.</p> <p>* Diferenciación entre la Literatura dramática como texto y el Teatro como espectáculo.</p>	<p>* Elaboración de ficha textual.</p> <p>* Elaboración de ficha de trabajo comparativo, tiene como base diferenciar los aspectos formales de la Literatura Dramática y por otra parte los aspectos formales que requiere una representación teatral.</p> <p>* Discusión grupal guiada por el profesor sobre teatro y realidad y los medios de comunicación.</p>

UNIDAD 2: Análisis del texto dramático

Propósito de la unidad

Que el alumno reconozca los elementos que conforman el Texto Dramático.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDACTICAS (Actividades de aprendizaje)
2	<ul style="list-style-type: none"> * Autor. * Conflicto. * Elementos de la obra Dramática. 	<ul style="list-style-type: none"> * A partir de un texto dramático: Presentar la nota biográfica del dramaturgo. * Posteriormente, el reconocimiento del conflicto, su antecedente y su consecuente. * Así como la presentación del tema y argumento. La forma del dialogo y características de los personajes. * Por último, determinar la acción, el tiempo y el espacio. 	<ul style="list-style-type: none"> * Lectura en casa y elaboración de una ficha bibliográfica, que tiene como base situar al autor y su obra en una época. * Selección de pasajes significativos con el fin de que el alumno distinga el conflicto, como se inicia, se desarrolla y se concluye. * Elaboración de de un trabajo descriptivo, de los elementos de la obra dramática * Con la lectura realizada en clase, el alumno reconocerá que toda obra de teatro maneja una acción (principio, medio, fin) en un tiempo (época, año, estación, hora, clima), y en el espacio (interior, y/o exterior). * Discusión grupal y guiada por el profesor sobre teatro y realidad y los medios de comunicación.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDACTICAS (Actividades de aprendizaje)
	- La actuación.	<ul style="list-style-type: none"> - Organización de improvisaciones imitativas y expresivas, con proyección de ideas, sentimientos, emociones y sensaciones. - Ubicación y esquema de las áreas del escenario para el manejo de los niveles y posiciones del actor en el escenario. 	<ul style="list-style-type: none"> - Exposiciones del profesor. - Organización de equipos de trabajo. - Ejercicios Prácticos y creativos basados en un tema. En donde se vean personajes utilizando su cuerpo y su voz. -Exposición del profesor. - Elaboración de esquemas. -Actividades demostrativas con el fin de que el alumno aplique el esquema en cada una de las improvisaciones.

UNIDAD 4: Elementos de la producción teatral.

Propósito de la unidad

Que el alumno identifique los elementos de mecánica teatral propios de un escenario.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDACTICAS (Actividades de aprendizaje)
4	<ul style="list-style-type: none"> * El espacio escénico. * Elementos de la producción teatral. * La voz. 	<ul style="list-style-type: none"> * Presentación de diversos tipos de escenarios (arena, círculo, caja italiana etc.) y su maquinaria teatral (telón, Bambalinas, piernas, ciclorama, equipo de iluminación y sonido) Determinar los componentes de un espacio escénico. * Distinguir la ambientación de una obra teatral con iluminación y sonido. 	<ul style="list-style-type: none"> * Exposición del profesor. Se recomienda la proyección audiovisual de diferentes tipos de espacio e investigación bibliográfica, para hacer una comparación. Visita guiada a un espacio escénico con el fin de reconocer las características y los elementos mecánicos de un foro teatral. Comprobar la utilidad de la escenografía vestuario, maquillaje y utilería respecto a un espectáculo teatral. Recopilación de términos teatrales cuya finalidad corresponda a crear un vocabulario técnico común. Crear una ficha de análisis de alguna obra en cartelera y una obra en el plantel para lograr un trabajo comparativo.

UNIDAD 5: **Representación teatral.**

Propósito de la unidad

Que el alumno participe en diferentes actividades teatrales, aplicando los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDACTICAS (Actividades de aprendizaje)
8	* Escenificación.	<p>* Elección de una obra teatral para escenificar y selección de reparto.</p> <p>* Búsqueda del personaje a partir de un texto dramático.</p> <p>*Acercamiento a la composición escénica.</p>	<p>* Tomando en consideración la unidad II: Introducción al análisis del texto dramático, el alumno con la guía del profesor, hará la elección de una obra en un acto, un cuadro, o una escena y seleccionara el reparto idóneo.</p> <p>Tomando en consideración la unidad III: Actuación, el alumno, con la ayuda del profesor, elaborara un libreto teatral y las actividades demostrativas estarán basadas en la técnica de la improvisación para lograr la memorización de parlamentos.</p> <p>Tomando en consideración la unidad III de actuación, referente a niveles, áreas, posiciones del actor, desplazamientos, etc. con ayuda del profesor el alumno realizara actividades demostrativas.</p>

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDACTICAS (Actividades de aprendizaje)
		*Realización de un montaje escénico.	<p>Tomando en consideración la unidad III: Actuación y la unidad IV: Producción teatral se elabora un calendario de ensayos, presentaciones y difusión.</p> <p>Las actividades demostrativas serán el resultado de la aplicación de los contenidos anteriores, pudiéndose llegar incluso a la representación teatral ante un público.</p>