UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA
Y LETRAS

COLEGIO DE TEATRO

MI PRÁCTICA DOCENTE EN LA ASIGNATURA DE ARTES (TEATRO) EN LA SECUNDARIA DIURNA No. 102 “GRAL. FRANCISCO L. URQUIZO”

INFORME ACADÉMICO DE ACTIVIDAD PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

P R E S E N T A

LOURDES GRICEL MENDIETA VILLANUEVA

ASESORA: DRA. LILLY PATRICIA DUCOING WATTY

MÉXICO, D.F. 2013

Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM
Biblioteca Central
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

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

Agradezco especialmente a mi asesora Dra. Patricia Ducoing Watty por su gran apoyo y a mis sinodales Ricardo Alberto García Arteaga, Bertha Orozco Fuentes, Oscar Armando García Gutiérrez y Nadia González Dávila por sus acertadas observaciones, aportaciones y ayuda, así como su valioso tiempo y atención dedicados a este trabajo.

Gracias a mis queridos profesores, porque con sus enseñanzas ayudaron a enriquecer mi vida y a entender su significado no solo académicamente, sino en todos los ámbitos del ser humano, ya que a través de sus conocimientos, vivencias y puntos de vista aprendí aspectos invaluables que hoy día son parte de mi ser.

Gracias a mis alumnos por compartir momentos maravillosos de profundo aprendizaje y por ayudarme a entender la diversidad y complejidad que encierran los seres humanos.

Gracias a mi familia, amigos y a todos aquellos a quienes encontré en este largo recorrido de enseñanzas y aprendizajes, por estar cerca en momentos gratos y especiales pero también en momentos difíciles, porque en todas esas vivencias han tocado de alguna forma mi vida y han transformado mis pensamientos y mi ser.

Doy gracias infinitas a Dios por ser la fuerza maravillosa que llena mi alma, ilumina mi mente y me tiende su mano espiritual, dándome fortaleza y permitiéndome amar y ser sensible ante el mundo y ante los seres me rodean.

DEDICO EL PRESENTE TRABAJO:

A mis padres:

Elvira Villanueva Hernández y Alfonso Mendieta Caballero

A quienes admiro por ser el mejor ejemplo de persistencia, trabajo, dedicación y responsabilidad. Gracias papás por regalarme la dicha de estar viva y conformar el pilar fundamental en todo lo que soy pero sobre todo, gracias por su gran amor.

A mis hijos y nieta:

Valeria Scarlet, Hugo André y Dalí

Quienes me han dado la felicidad más grande al llegar a mi vida llenándola de amor y de motivaciones para seguir luchando y mejorando cada día. Gracias por creer en mí y comprenderme.

A mi esposo:

Hugo

Por los momentos felices y las experiencias compartidas que aun siendo difíciles en ocasiones, nos han mantenido unidos apoyándonos uno al otro.

A mis hermanos:

Lucero, Patricia, Alfonso, Guadalupe y Gustavo

Por formar parte importante de mi vida, cómplices de mi niñez y juventud, por ser un gran ejemplo de disciplina y dedicación al estudio y al trabajo.

A mis sobrinos:

Por su gran cariño. Principalmente a Fernando por su amor y dedicación al teatro. Gracias Fer.

ÍNDICE

Pag.

Introducción..... 1

1. La institucionalización del arte en la escuela secundaria
1.1. Acercamiento histórico..... 6
1.2. Reformas 1975-1993..... 9
1.3. El arte en la reforma 2006..... 12
1.4. Algunas reflexiones..... 16

2. El teatro en la escuela secundaria
2.1. Definición y características de la adolescencia..... 21
2.1.1. Transiciones..... 23
2.1.2. Problemáticas actuales en los adolescentes..... 27
2.2. Teatro, arte y educación..... 30
2.2.1. Teatro en la educación a través del tiempo..... 32
2.2.2. El arte teatral como actividad artística multidisciplinaria..... 33
2.2.3. Beneficios del teatro para el desarrollo de los adolescentes..... 35
2.3. Arte en la educación actual..... 38
2.3.1. La formación artística en la educación secundaria..... 41

3. Mi práctica docente en la asignatura de artes (teatro)
3.1. Mi práctica docente en educación artística (teatro)..... 47
3.2. Escuela Sec. Dna. No.102 “Gral. Francisco L. Urquizo” 49
3.2.1. El entorno escolar..... 51
3.2.2. Misión y visión..... 52
3.2.3. Planta docente, personal administrativo y de servicios.. 54
3.3. Puesta en escena de la pastorela “Entre chamucos te veas”..... 54
3.3.1. Antecedentes de la pastorela..... 54
3.3.2. Información sobre el texto teatral y secuencia del montaje..... 58
3.4. Desarrollo del montaje..... 63
3.4.1. Proceso..... 63
3.4.2. Puesta en escena..... 72
3.5. Valoración de la puesta en escena..... 75
3.5.1. Problemas y logros de la puesta en escena..... 77

Conclusión..... 81

Bibliografía..... 83

Anexos

Anexo 1. Planes de Estudio de la Educación Secundaria 1923-1993..... 89
Anexo 2. Instalaciones escolares de la Secundaria Diurna n°. 102. “Gral. Francisco L. Urquizo”..... 95
Anexo 3. Croquis de la Secundaria Diurna n°. 102. “Gral. Francisco L. Urquizo” 2010-2011..... 97
Anexo 4. Recursos humanos..... 98
Anexo 5. Proyecto Escolar (Misión y Visión)..... 99
Anexo 6. Fotografías de la pastorela “Entre chamucos te veas”.... 100

INTRODUCCIÓN

En el México del siglo XXI, el tiempo dedicado a los jóvenes por parte de sus padres parece ser cada vez más reducido y los peligros que esto conlleva van en aumento. Dentro de la transición que los jóvenes experimentan durante la adolescencia, es común observar una serie de problemáticas en las que se encuentran inmersos, mismas que van desde depresión, embarazos no deseados, enfermedades venéreas, VIH/SIDA, alcoholismo, drogadicción, entre muchas otras. Los jóvenes están ávidos de comprensión, amor y motivaciones para vivir, pero el acompañamiento que buscan ante la soledad no siempre es el más adecuado. En este sentido, no es posible saber con precisión si lo nuevo en tecnología recreativa (juegos de video, internet, celulares, etc.) o incluso la televisión, pueden contribuir realmente a su desarrollo o si, por el contrario, esto los limita y afecta considerablemente. Si bien la interacción con este tipo de tecnologías de entretenimiento propicia la adquisición de ciertas habilidades, un contacto excesivo con ellas puede perjudicarlos, pues muchos jóvenes se vuelven sedentarios y violentos, con lo que pueden incluso acrecentarse los problemas familiares. Ante este panorama, los adolescentes requieren fortalecer su autoestima y adquirir un sentido crítico y de reflexión más profundo para enfrentar la difícil tarea de crecer y adaptarse a esta nueva etapa de su vida que muchas veces resulta estresante.

Por lo anterior, es necesario recurrir a actividades que los ayuden a desarrollar su potencial en todos los aspectos y a canalizar su energía desbordante. El teatro, actividad artística que se caracteriza por su complejidad, representa una buena opción para obtener este tipo de aprendizaje, en tanto que los conduce a ser seres humanos útiles y competentes dentro de la sociedad.

En el presente informe académico doy a conocer el proceso de enseñanza del arte teatral que llevé a cabo en la Escuela Secundaria nº 102 “Gral. Francisco L. Urquizo”, retomando la experiencia de la puesta en escena de la pastorela “Entre chamucos te veas”. De igual forma, y como parte inherente de dicha experiencia, argumento que el teatro es de gran utilidad y debería tener mayor importancia como asignatura de educación artística en las escuelas secundarias

generales, por lo que sería conveniente tomar acciones para garantizar que su inclusión en el currículo sea mucho mayor y más efectiva.

Paradójicamente, uno de los aspectos más relevantes que me llevó a abordar este tema se basa en la poca importancia que he observado dentro de la SEP hacia la asignatura de teatro, sobre todo en el sistema de educación secundaria diurna al cual pertenezco. Por ello, con base en la experiencia antes mencionada, llevaré a cabo una reflexión sobre las razones detrás de esta falta de interés por parte de la SEP.

Cabe señalar que a nivel secundaria existen cuatro áreas que forman parte de la asignatura de artes: danza, música, artes plásticas y teatro. Dependiendo de la especialidad del profesor, se imparte en las escuelas cualquiera de estas materias. Sin embargo, se sigue considerando a la asignatura de música como principal opción, la cual, en la mayoría de casos, continúa impartiéndose de la misma forma en que yo aprendí hace aproximadamente treinta años.

Cuando ingresé a la SEP, mi interés inicial era dar clases de teatro en la asignatura de educación artística a nivel secundaria. En ese momento la respuesta de las autoridades fue negativa y, ante la imposibilidad de impartir dicha materia, fui canalizada al área de español. En el transcurso de la larga espera para obtener una respuesta a mi trámite terminé mis estudios de inglés (*Teacher's English Course*). Al parecer, dicha asignatura era la que tenía mayor demanda, ya que finalmente me llamaron para realizar el proceso de selección y terminé impartiendo esta materia en la secundaria diurna. Es importante señalar que el teatro siguió estando presente durante mi desempeño como maestra de inglés, pues es un excelente recurso para la enseñanza de este idioma.

Durante el ciclo escolar 2010-2011, en uno de los planteles en donde laboraba, la Secundaria Diurna nº 102, "Gral. Francisco L. Urquizo", tuve la oportunidad de impartir teatro por requerimiento interno de la escuela. La secundaria llevaba un ciclo escolar sin profesor de educación artística y me solicitaron que cubriera los tres grupos de tercero y uno de segundo. De la misma forma, me pidieron que montara una pastorela, proposición que acepté con gusto.

En la actualidad continúo impartiendo la asignatura de teatro dentro del programa de jornada ampliada en la Escuela Secundaria nº 203, el cual se

implementó a mediados del ciclo escolar 2010-2011. En esta escuela he seguido utilizando el proceso para la enseñanza teatral mencionado en el presente trabajo. Cabe señalar que no es sino hasta la apertura de este programa cuando las autoridades empiezan a considerar al teatro como opción dentro de la educación artística. De alguna manera, esta situación abre brecha para que el arte teatral sea considerado dentro del sistema de enseñanza de las escuelas secundarias generales.

En el primer capítulo del presente informe me enfoco primordialmente en la institucionalización del arte en la escuela secundaria. Para ello, presento un acercamiento histórico en donde tomo en cuenta las diferentes reformas y la conformación curricular a modo de entender la finalidad de la enseñanza secundaria y el papel que ha desempeñado el arte dentro de la misma. Asimismo, describo cómo se ha manejado la materia de educación artística y analizo la importancia que tiene el arte teatral como asignatura de esta área.

El segundo capítulo está dedicado al teatro en la escuela secundaria. En la primera parte me centro en la adolescencia, ya que es la etapa en la que se encuentran los alumnos de este nivel educativo. Hago mención de algunos aspectos relevantes de este periodo de la vida, tales como los cambios físicos, psicológicos y sociales así como los intereses y las problemáticas que enfrentan los jóvenes de entre 12 y 15 años. De igual forma, hago hincapié en la adaptación a dichos cambios, la búsqueda de la identidad y la difícil transición que viven los adolescentes con el paso de la escuela primaria a la secundaria, la cual coincide con esta difícil etapa e implica un reto importante a vencer por parte de los estudiantes. Finalmente, hago énfasis en la opción que representa el teatro como un recurso de esparcimiento y crecimiento para los jóvenes.

La segunda parte de este capítulo está dedicada al arte teatral. Inicialmente me remito al uso del teatro como un recurso de aprendizaje tanto dentro de la educación como de la sociedad en general, así como a la participación que han tenido los niños y jóvenes a través del tiempo en esta actividad. Subrayo la importancia que ha adquirido el teatro como disciplina artística multidisciplinaria, postulando que constituye una opción útil dentro de la asignatura de educación artística en tanto que brinda numerosos beneficios para los estudiantes y es un

invaluable recurso didáctico incluso para el aprendizaje de otras materias en la escuela secundaria.

En este capítulo abordo también los beneficios del teatro para el desarrollo físico y psicológico de los adolescentes. Me permito considerar su valor como un medio para reducir el estrés y para que el alumno desarrolle habilidades como la creatividad, la sensibilidad, la imaginación, la tolerancia, la responsabilidad, el juicio crítico y la capacidad de análisis entre otros. De igual manera, argumento que estas habilidades tienen una incidencia positiva en todos los aspectos de la personalidad y la autoestima de los jóvenes, lo cual les permite adquirir confianza en sí mismos. Por otra parte, también analizo el papel que desempeña el arte en general y el teatro en particular dentro de la educación secundaria en la actualidad.

En el tercer capítulo doy a conocer mi práctica profesional como docente de teatro a nivel secundaria. Hago mención de mi experiencia en la enseñanza teatral a nivel primaria y preescolar y proporciono una reflexión acerca de mi práctica profesional dentro de cada uno de estos niveles de enseñanza. Posteriormente, detallo el proceso de enseñanza teatral y el desarrollo del montaje que llevé a cabo con los alumnos de la escuela secundaria nº 102 en la puesta en escena de la pastorela “Entre chamucos te veas”.

En esta parte expongo los aspectos relacionados con el contexto escolar tales como las instalaciones, los recursos humanos y el alumnado. Asimismo, esbozo un panorama de las características y la historia de las pastorelas para brindar una mejor compresión de la puesta en escena. De igual forma, proporciono información sobre el guion teatral conformado por dos obras de este género entrelazadas e integradas entre sí para constituir finalmente una sola pastorela. Enseguida, muestro el proceso y desarrollo del montaje y, finalmente, expongo la experiencia de la puesta en escena.

En este último capítulo presento las reflexiones finales con un análisis y una valoración del proceso y desarrollo del montaje. Incluyo también algunas observaciones sobre los problemas y logros de la puesta en escena, así como de mi experiencia profesional en la impartición de la asignatura de teatro en el ciclo escolar 2010-2011.

Finalmente, expongo la conclusión de mi práctica profesional como docente en la asignatura de teatro. Asimismo, doy cuenta de los aspectos positivos y los hallazgos encontrados en esta gran experiencia que obtuve dentro el montaje de la pastorela.

1. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ARTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA

1.1. Acercamiento histórico

Para poder comprender el papel que ha desempeñado el arte dentro de la escuela secundaria desde su formación hasta la actualidad, es necesario hacer un breve recorrido histórico de esta institución. Es importante tomar en cuenta cuál ha sido la finalidad y el funcionamiento que la caracterizan y cómo fue el proceso de institucionalización del arte y del teatro en este nivel educativo.

A principios del siglo XX, la escuela primaria estaba dividida en elemental y superior. Después de la primaria se daba paso a la escuela preparatoria, la cual abarcaba cinco años durante los cuales se preparaba al alumno para estudiar una profesión. Esta disposición resultaba un tanto elitista en un país caracterizado por su baja escolaridad y un alto grado de analfabetismo (Meneses, 1986: p.150).

Con la Revolución aparecieron cambios en la educación, ya que el movimiento insurgente fue la detonante que llevó a cuestionar la función social de la preparatoria y su relación con el nivel de primaria. En aquel entonces, la única encargada de continuar la educación de los egresados de primaria era la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y su finalidad era otorgar las bases preparatorias para adquirir conocimientos profesionales o brindar una enseñanza técnica de inmediata aplicación en la lucha por la vida (Meneses, 1986: p.151). Las condiciones del país no eran las óptimas, y tener que estudiar cinco años después de la primaria superior para poder terminar una carrera, representaba un grave problema, ya que el promedio de vida era de 40 años y el país requería el desempeño urgente de sus ciudadanos. Ante tal situación, el plan de estudios de la preparatoria se redujo a cuatro años en 1915 y se estableció una doble condición: que fuera propedéutica y terminal. Aun así, seguía en discusión la idea de crear un nivel secundario que fuese menos elitista y que estuviera apegado a la necesidad social de los estudiantes de primaria.

La respuesta de la Universidad Nacional de México (UNM) ante la SEP fue dividir formalmente, en 1923, los estudios de preparatoria en dos ciclos: la secundaria y la preparatoria. La secundaria abarcaba tres años y se concebía como la “ampliación de la primaria”, mientras que la preparatoria, con uno o dos

años de duración, se contemplaba para el estudio de carreras universitarias (Meneses, 1986: p.216).

En este año, si bien la educación artística aún no había adquirido forma como tal en el currículo, de alguna manera quedó estipulada en los artículos 3º y 8º de los Planes de Estudio de la Educación Secundaria en 1923 (ver anexo 1). En el artículo 3º se estipuló que "Las enseñanzas de los medios de comunicación intelectual de la humanidad" comprenden, además del conocimiento de la lengua castellana, la extranjera, y la literatura, "el conocimiento de las artes del diseño en cuanto sea suficiente para representar objetos comunes y el lugar que ocupen cualitativa y cuantitativamente en el espacio". Por otra parte, en el artículo 8º se estipularon "Las enseñanzas de ejercicios y actividades indispensables para mantenerse con salud así como para reducir las deficiencias de cada cual", mismas que comprendían juegos, ejercicios gimnásticos, deportes, natación y clases de orfeón (coro). Dichas asignaturas eran opcionales, ya que los alumnos podían elegir libremente los ejercicios y las actividades de esta área (BSEP, 1923 en Meneses, 1986: pp. 408-409).

Durante el gobierno de Calles (1928-1934), la secundaria se legitimó como un nivel específico y pasó a depender de la SEP a través del Departamento de Educación Secundaria. Inicialmente se abrieron dos planteles federales y uno independiente llamado ciclo secundario de la ENP, el cual pertenecía a la Universidad (BSEP, 1923 en Meneses, 1986: pp. 479).

En 1928 las actividades artísticas estaban constituidas por dibujo (primero y segundo grado), modelado (primer grado) y orfeón (en los tres grados); estas dos últimas eran impartidas una hora a la semana cada una. Si bien resulta difícil precisar si el dibujo constructivo y el dibujo de imitación eran actividades artísticas o tecnológicas, sabemos que se impartían tres horas a la semana. En 1932 se presenta una variante: orfeón se imparte en primero y segundo grado una hora a la semana; en primer grado, dibujo de imitación, tres horas a la semana, y dibujo constructivo, tres horas a la semana también. En cuanto a las materias optativas, se podía elegir entre música instrumental (dos horas a la semana), inglés, francés, taquigrafía, organización y administración del hogar. En el tercer grado solo se impartía modelado una hora a la semana (ver anexo 1).

La secundaria representaba una alternativa para capacitar a la juventud en menos tiempo (lo que favorecía la posibilidad de contar con mano de obra productiva más escolarizada) sin cancelar las expectativas de continuar una formación profesional. Existían dos aspectos que definían socialmente a este nivel: su carácter popular y su atención a un sector específico de la población, es decir, los adolescentes.

En esta época surgió también la necesidad de crear una conexión entre primaria y secundaria y, posteriormente, la secundaria con la preparatoria por medio de los programas, los métodos y el control social de los alumnos. "Durante el período de la educación socialista, al carácter de popular se le agrega el de democrático. Se plantea que la secundaria debe estar orientada al servicio comunitario y funcionar bajo los preceptos de responsabilidad." (Sandoval, 2000: p.46). Por otra parte, se decretó la gratuidad en este nivel y se habló por primera vez de probable obligatoriedad.

En el período de Ávila Camacho, con Torres Bodet como secretario de Educación (1943-1946), de acuerdo con la política de unidad nacional, la secundaria se planteó como un ciclo único con una estructura básica que permitiera una preparación para el bachillerato pero independiente de éste y de la escuela primaria. Debía ser ante todo una educación para los adolescentes.

Durante el sexenio de López Mateos (1958-64) la educación secundaria se ubicó como educación media y se adecuó para responder a las necesidades y al desarrollo físico y mental de los jóvenes entre 12 y 18 años. Se puso especial énfasis en la preparación para una ocupación inmediata reforzando los talleres y las actividades prácticas.

En 1968 con Díaz Ordaz como presidente, la secundaria sufrió algunas transformaciones. El número de horas dedicadas a las actividades tecnológicas se amplió, logrando así uno de los objetivos del nivel: "Despertar y concluir la inclinación al trabajo. De modo que, si el alumno no pudiera continuar estudios superiores, quedara capacitado para realizar –aunque sea modestamente– una actividad productiva" (Meneses, 1991: p.56).

En este año se introduce la asignatura llamada Educación Artística en los tres grados de secundaria. Si bien no se especifica qué materias se incluyen

dentro de ella, es muy probable que siguieran impartiéndose dibujo y música, porque hasta entonces eran las materias que se enseñaban dentro de este rubro.

Como se puede apreciar, desde los orígenes de la educación secundaria y durante la primera mitad del siglo pasado, el teatro está ausente, invisible o marginal del proyecto educativo. Parecía que el modelo educativo se estaba perfilando para conformar una nación y preparar a sus ciudadanos para el trabajo, a modo de apoyar el desarrollo económico y social del país, por lo que el teatro no correspondía con las demandas exigidas a la educación.

1.2. Reformas 1975 – 1993

A partir de la década de los setenta, durante el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) se empieza a gestar la primera reforma educativa, la cual se lleva a cabo en 1975. La transformación de la educación constituyó uno de los aspectos radicales dentro de este régimen, mostrando con ello una apertura democrática que apelaba al consenso y la consulta para realizar cambios a planes y programas en un proceso denominado “reforma educativa”. Entre sus planteamientos destacan la organización de contenidos por áreas de conocimientos en ambos niveles y el énfasis por vincular la primaria y la secundaria.

Para idear la reforma de 1975 se llevó a cabo una consulta nacional. Los resultados de las encuestas organizadas por el Consejo Nacional Técnico de Educación (CONALTE) en el mismo año, convinieron en que: “La educación media básica es parte del sistema educativo que, conjuntamente con la primaria, proporciona una educación general y común, dirigida a formar integralmente al educando y a prepararlo para que participe positivamente en la transformación de la sociedad” (SEP, 1974: p.4). Los objetivos principales eran: continuar con la labor de la educación primaria, la formación humanística, técnica, científica y moral, proporcionando las bases para la educación sexual, la planificación familiar y la paternidad responsable, así como una formación general de pre ingreso al trabajo y, a la vez, acceso al nivel inmediato superior.

El plan de estudios ofrecía dos estructuras curriculares; por una parte, se continuó trabajando por asignaturas y, por otra, se intentó introducir el trabajo por áreas, lo cual encontró una fuerte oposición de los profesores ya que no coincidía

con la preparación profesional que tenían por asignaturas y esto devaluaba de alguna forma su trabajo. Por esta razón, se acordó dejar a elección de cada escuela la modalidad que adoptarían y la mayoría de ellas decidió continuar por asignaturas.

En lo que se refiere a la educación artística, tanto en la estructura curricular por áreas, como por asignaturas, se incorpora el área de educación física, artística y tecnológica, impartidas durante cinco horas a la semana, solo en primer y segundo grado. Cabe señalar que la integración de estas tres asignaturas dentro de la misma área es un tanto extraña; esto denota hasta cierto punto que en esta etapa la educación artística pierde importancia e identidad. Lo anterior contradice la finalidad de la reforma centrada en el desarrollo integral del educando haciendo hincapié en la formación humanística y técnica (ver anexo 1).

En 1989-1994, Salinas de Gortari impulsó el Programa para la Modernización Educativa (PME). Debido a que en el país existía un importante rezago educativo, la situación se tornó un tanto pesimista, por lo que en la educación básica se implementó “un cambio estructural de fondo” como base de un nuevo modelo educativo. El objetivo de este modelo se encaminaba a eliminar las desigualdades geográficas y sociales, así como hacer más eficiente y de mejor calidad la enseñanza. Dicho modelo presentaba cambios radicales en la estructura e innovación de los contenidos. En este periodo se integró la educación básica en un solo ciclo que se conformó con preescolar, primaria y secundaria. Una novedad radicaba en involucrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a los padres de familia, maestros y otros grupos sociales para hacerlos participar en la resolución de problemas concretos, a modo de que la tarea educativa se hiciera de forma integral y comprometida con la solución de los problemas nacionales.

Aunque la secundaria se ubicaba como parte de la educación básica, de una forma un tanto contradictoria, continúa teniendo un sentido dual: propedéutico y de preparación para el trabajo. “Dos propuestas se trabajaron de manera sucesiva para concretar el cambio: por una parte, el modelo pedagógico puso en marcha la prueba operativa aplicando los nuevos programas en un reducido número de escuelas primarias piloto y, por otra parte, el nuevo modelo educativo desarrolló un esquema de perfiles de desempeño” (Sandoval. 2000: p.52). Esto se refería a

los conocimientos, habilidades y valores que un alumno debía tener al entrar y salir de cada uno de los sectores de la educación básica, lo que serviría de base para elaborar los nuevos programas de estudio.

En medio de la crítica y la confusión generada en los profesores sobre el sentido del cambio, surge en 1992 el Acuerdo Nacional para la modernización de la Educación Básica (ANMEB), el cual sustituyó a los modelos que habían sido fuertemente criticados. En la secundaria, como parte de la educación básica, se empezó a trabajar un solo programa en todo el país, en el cual se aumentaron horas de clase en español y matemáticas. Este acuerdo es concebido como el punto de partida para la reforma integral de contenidos y materiales educativos, con una renovación total de programas y libros de texto, la cual dio inicio en el ciclo escolar 1993-1994 (SEP, 1992: p.14).

En cuanto al currículo, las asignaturas se clasifican en dos: las académicas (español, matemáticas, historia universal, geografía, civismo, biología, física, química y lengua extranjera) y las actividades de desarrollo (educación física, educación tecnológica, y expresión y apreciación artística, impartidas dos horas a la semana). Como se puede apreciar, la asignatura de Educación Artística cambia de nombre por Expresión y Apreciación Artística, lo cual denota una modificación en la forma de abordar la asignatura, en la que la “expresión” y la “apreciación” desempeñan un papel importante que pretende ampliar la visión con respecto al arte visto desde otra perspectiva, en la posibilidad de apreciar obras artísticas pero también en la oportunidad de expresarlas. En relación al teatro, éste sigue permaneciendo al margen, aun cuando se produjeron ciertos cambios y avances dentro de la asignatura de educación artística con el nuevo modelo educativo (ver anexo 1).

En apoyo a dicho proceso se reformaron los artículos 3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 3º se establece la obligatoriedad de la educación secundaria, aumentando de esta forma la educación básica obligatoria a nueve años (primaria y secundaria), mientras que en el artículo 31 se le reconoce como una etapa final de la educación básica. El proceso de modernización que se produce a nivel mundial, en México se expresa en los siguientes objetivos: elevar los niveles de productividad y la

calidad de la educación para fortalecer los contenidos que integran los conocimientos, las habilidades y los valores que permiten a los estudiantes continuar su aprendizaje con alto grado de independencia dentro o fuera de la escuela, facilitando así su incorporación productiva y flexible al mundo del trabajo (SEP, 1993: p.12). En esta propuesta se replantea también la utilidad de las tecnologías y, al reconocer las deficiencias en el manejo de las mismas, se reduce el número de horas dedicadas a las actividades tecnológicas (de seis a tres). Lo anterior contradice la idea de la secundaria como un espacio de educación terminal.

> Como resultado de la reformulación del enfoque pedagógico de la educación artística en la educación básica, en 1993 se realizó una importante producción de materiales didácticos para favorecer la enseñanza de la música, las artes visuales, el teatro y la danza, fundamentalmente en el nivel de primaria. En el año 2000 se elaboró el *Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria*, en donde se describe el enfoque pedagógico y se sugieren actividades que contribuyen a cumplir el propósito formativo de las artes en la escuela (SEP, 2010: p.7).

1.3. El arte en la reforma 2006

La articulación de la secundaria con la primaria y el preescolar se proponía ser “un enfoque centrado en reconocer los saberes y las experiencias previas de los estudiantes, propiciar la reflexión y la comprensión, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de actitudes para la convivencia democrática y para la participación, y de manera relevante, en desarrollar capacidades y competencias” (SEP, 2008b: p.6).

Con la finalidad de superar las condiciones internas y externas que afectaban el trabajo de la escuela secundaria nace el Programa Nacional de Educación (ProNaE) 2001-2006. En este programa se planteó la necesidad de reformar nuevamente la educación secundaria, implementando transformaciones tanto a nivel curricular como en las condiciones indispensables para una práctica docente efectiva y lograr así un aprendizaje significativo para los alumnos. Con esta finalidad surge la Reforma 2006 de la Educación Secundaria.

La reforma 2006 parece poner de relevancia la necesidad de renovar la educación secundaria, ya que los adolescentes no pueden ser adecuadamente atendidos con las medidas y los recursos aplicados en otras épocas que no corresponden a sus necesidades actuales. De acuerdo a lo anterior, la Reforma de la Educación Secundaria 2006 presenta propuestas de cambio, entre las que destacan:

> a) articular la educación secundaria a un ciclo formativo, básico y general; b) centrar la formación de los alumnos en las competencias para saber, saber hacer y ser, con respecto a su identidad, diferencias y características sociales; c) ofrecer a todos los alumnos oportunidades equivalente, de formación independientemente de su origen social y cultural; d) hacer de la escuela un espacio para la convivencia, donde los jóvenes puedan desplegar su creatividad y encontrar respuesta a sus intereses, sus necesidades y saberes diversos; e) promover la disposición de los jóvenes para asumir compromisos colectivos en aras de la defensa y la promoción de los derechos humanos, el respeto a la diversidad, el rechazo a la solución violenta de las diferencias y el fortalecimiento de los valores orientados a la convivencia; replantear la formación técnica que ofrece la escuela, tomando en cuenta los acelerados cambios en el tipo de habilidades y competencias que se requieren para desempeñarse exitosamente en el mundo laboral; f) incorporar, como parte de las herramientas que apoyan el estudio, el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (SEP, 2008b: p. 6 y 7).

Como podemos apreciar, los programas de estudio 2006 retomaron los avances ya existentes en materia del enfoque por competencias, preservando los objetivos anteriores. Sin embargo, los programas también se ocuparon de renovar aquellas partes del currículo que así lo requerían. Los propósitos tienen como referencia el contexto mexicano, pero consideran por primera vez los estándares internacionales de logro. Esto implica definir las competencias pedagógicas que los profesores requieren para trabajar con el programa de su asignatura. De esta forma se sentaron bases para los programas de formación y actualización docente (SEP, 2008b: p.6).

Aunque en la educación básica en México las competencias se introdujeron hace solo algunos años, ya desde el año de 1973, como resultado de

investigaciones a nivel mundial, se determinó que los alumnos debían ser evaluados por competencias y no por el nivel de inteligencia. De esta forma, la UNESCO estableció la necesidad de que los gobiernos se comprometieran a diseñar sus programas educativos por competencias. En este sentido, el término competencia se define como: “La serie de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo de calidad, que cumpla con las condiciones de eficiencia y seguridad” (SEP, 2006c: p.34).

En estos programas por competencias la UNESCO establece cuatro pilares básicos dentro de la educación, los cuales, a su vez, conforman cuatro aprendizajes fundamentales en el transcurso de la vida de cada persona: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; y, por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio (Delors, 1994: p.91). En estos elementos se basan los nuevos programas del plan de estudios, los cuales fueron establecidos en el Acuerdo Secretarial 384 y aplicados en las escuelas secundarias de nuestro país a partir del ciclo escolar 2006-2007.

En la actualidad se mantiene el enfoque por competencias en la educación básica y sus principales retos se enmarcan en el artículo 3° de la Ley General de Educación 2007. Este enfoque pone énfasis en la necesidad de ofrecer una formación dirigida al desarrollo integral de los alumnos para que puedan ejercer su libertad con responsabilidad, fortalecer la democracia y la participación ciudadana, y que le permitan desenvolverse competitivamente ante los desafíos que le demanda la sociedad del conocimiento. Estas acciones se centran en la formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo; asimismo, promueven la actualización y profesionalización de los profesores y autoridades educativas mediante el Sistema Nacional de Educación continua (SEP, 2009: p.4).

Por otro lado, de forma paralela a esta evolución hacia las sociedades del conocimiento, en las ciencias sociales a nivel mundial se han desarrollado enfoques más integrales del concepto de desarrollo humano. Estos enfoques

involucran muy diversos aspectos del crecimiento y la educación de los niños y jóvenes para favorecer en ellos el desenvolvimiento de todas sus capacidades y potencialidades. La intención es dotar a estos grupos de los elementos necesarios para una mejor convivencia en las sociedades democráticas.

Tomando en cuenta lo anterior, la educación debe favorecer el desarrollo integral en cuatro dimensiones: habilidades lectoras, matemáticas, científicas y tecnológicas superiores, que les permitan pasar del pensamiento simple al complejo; salud psicológica y afectiva desde las primeras etapas de la infancia, para el adecuado desenvolvimiento socio-afectivo y cultural; juicio ético y moral de los niños y jóvenes, vinculado con el aprecio y el respeto de las personas; y, por último, la creatividad, la imaginación, la sensibilidad artística, el desarrollo físico y la armonía corporal a través de la educación artística y física (SEP, 2009: p.4).

Según los objetivos de la Reforma 2006 de la Escuela Secundaria, es necesario que los adolescentes estén preparados para enfrentar los crecientes cambios en una sociedad globalizada mucho más dinámica y competitiva. Por esta razón, surge la necesidad de generar cambios dentro de la educación que les proporcionen a los alumnos las herramientas necesarias para resolver las problemáticas y enfrentar los grandes retos personales y colectivos del siglo XXI. Es por ello que el arte cobra una importancia vital como un medio complejo de aprendizaje, pues conforma una de las dimensiones que favorece el desarrollo integral de los adolescentes. Con la reforma 2006 surge la creación formal de los programas para las materias de educación artística, tales como teatro, danza, artes visuales y música. De igual forma, la reforma favoreció la publicación del material de apoyo (guías y antologías) para dichas asignaturas.

Como propósito general de la asignatura de teatro, se establece dentro del programa que a través del quehacer teatral, los alumnos reconocerán su cuerpo y voz como vehículos de comunicación y medio para exteriorizar sus ideas, inquietudes, emociones, sentimientos, vivencias e intereses. De igual forma, el programa les permitirá conocer, representar e interpretar la realidad y el mundo circundante, valorar la diversidad cultural y explorar todas las actividades del teatro (actuación, dirección, dramaturgia, escenografía, vestuario, iluminación, sonorización, etcétera). Además, los jóvenes aprenderán a trabajar en equipo

respetando y considerando las diferencias entre ellos, y encontrarán una forma de desarrollar su creatividad y sus habilidades de análisis, de investigación y crítica constructiva. Finalmente, la asignatura de teatro les permitirá el desarrollo de un pensamiento artístico (SEP, 2006b: p.13).

Con esta reforma, la asignatura de Expresión y Apreciación Artística también cambia de nombre por Artes y deja de ser una actividad de desarrollo para formar parte del currículo como asignatura académica. Aparentemente, con los cambios y la implementación formal del programa se denota la necesidad de impulsar el arte en la escuela secundaria a través de actividades artísticas que estaban en el olvido, como es el caso del teatro. Sin embargo, esto dista mucho de ser real, porque el teatro sigue estando relegado al no existir todavía los elementos y la infraestructura necesarios para conformar esta actividad como una asignatura académica dentro del currículo.

1.4. Algunas reflexiones

La cantidad de materias y los contenidos de las mismas en la escuela secundaria han sido motivo de polémica constante. Lo anterior ha dado como resultado una sobrecarga curricular, lo cual obedece no sólo a la necesidad de que los alumnos conozcan temas de cultura general, sino también a que obtengan una preparación útil para el trabajo al egresar de la escuela secundaria. Existe también una constante en considerar que la secundaria puede ser el último nivel de estudios para una cantidad considerable de estudiantes, por lo que se les han proporcionado los conocimientos necesarios en caso de que tengan que concluir su educación a ese nivel. Por esta razón, el objetivo de la secundaria ha consistido en formar al alumno integralmente, preparándolo para que tenga una participación activa en la transformación de la sociedad. Lo anterior ha tenido como resultado la existencia de un mapa curricular sobrecargado con un intento frustrado de especialización.

Desde sus inicios, en la escuela secundaria existía una tendencia llamada enciclopedista, tanto por la complejidad de los conocimientos impartidos como por la cantidad de los mismos que se pretendía que el alumno adquiriera. Sin embargo, estos conocimientos resultaron poco comprensibles y no fueron

asimilados por los estudiantes. Posteriormente, se buscó aligerar este peso intentando alcanzar un equilibrio entre las humanidades y las ciencias. Actualmente se ha pretendido renovar las partes del currículo que lo requieren, considerando necesario afinar y precisar los propósitos, tomando como referencia lo que es viable en el contexto mexicano sin dejar a un lado los estándares internacionales de logro.

> Con la reforma integral de educación básica se pretende articular las asignaturas que conforman los currículos en uno solo que muestre una mayor integración entre los enfoques y contenidos de las asignaturas, además de asegurar su vinculación y cumplimiento de las competencias que los estudiantes deberán desarrollar y poner en práctica. Estos tres currículos están orientados por los cuatro campos formativos de la educación básica: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y desarrollo personal y para la convivencia (Heredia y Tenorio, 2009: p.52).

Es claro que, desde sus inicios, la secundaria en México ha tenido la intención de subsanar la brecha entre la educación primaria y los niveles subsecuentes para la preparación profesional. Una de las características primordiales de la secundaria ha sido dotar a los estudiantes de los elementos necesarios para poder laborar y, al mismo tiempo, obtener una formación general para la vida. De esta forma, ha existido una marcada preocupación por abarcar en el currículo los aspectos necesarios para una formación integral que responda tanto a las necesidades sociales como a las de los alumnos.

Sin embargo, esto no ha tenido óptimos resultados debido a que no ha existido un análisis real apegado a nuestro contexto mexicano, además de que la mayoría de reformas se han centrado en el ajuste del currículo y en la sustitución de las materias optativas. Por otra parte, no se ha tomado en cuenta que las actividades bien llamadas anteriormente de desarrollo, como el arte, son verdaderamente importantes, no como un complemento extra que puede o no existir dentro de la educación, sino como un medio necesario para el aprendizaje sensible y reflexivo de los jóvenes.

Con la reforma de 1993, se estipula la obligatoriedad de la educación secundaria y se considera como la etapa final de la educación básica, vinculándose con la escuela primaria y preescolar. Dicha reforma sentaría las bases para la formación integral y el desarrollo de habilidades y competencias en los alumnos. Sin embargo, después de algunos años de iniciada, no dio los resultados esperados, ya que nuevamente el exceso de contenidos no permitió la integración de los mismos e impidió que los profesores aplicaran de una forma viable los enfoques propuestos. Es precisamente en este período cuando el arte recobra importancia en la educación básica y en la escuela primaria se inicia su difusión con el apoyo de material didáctico para la aplicación de la enseñanza artística.

La educación artística, sobre todo la música, ha formado parte del currículo desde la creación de la escuela secundaria; en un inicio como materia optativa, posteriormente como actividad de desarrollo y, finalmente, como asignatura académica. Sin embargo, no es hasta el año de 1993 cuando empieza a tener mayor importancia en la educación básica: primero en la escuela primaria y posteriormente en la escuela secundaria con la reforma del 2006, donde surgen formalmente los programas de teatro, artes visuales, música y danza.

Después de hacer un recorrido por los planes y programas de la escuela secundaria a través de la historia desde 1924, es sorprendente descubrir que no existía un programa oficial en materia de educación artística hasta el año 2006, al igual que en las actividades tecnológicas y en educación física. Esto quiere decir que, a pesar de que constantemente se ha hecho mención de la formación integral del alumno y de la necesidad del arte en la educación, en realidad no ha existido un equilibrio en el desarrollo de la mente-cuerpo de los jóvenes. Esta situación se debe a que la balanza ha tenido mayor peso en las materias académicas (matemáticas, español, educación cívica, ciencias naturales y sociales, física, química, biología, etc.), en donde se “desarrolla” primordialmente la parte mental para adquirir las habilidades cognitivas. Sin embargo, esto no ha tenido buenos resultados justamente por el olvido en que se han mantenido a las otras áreas como el arte, las cuales permitirían un verdadero desarrollo integral, sensible y significativo para el óptimo aprendizaje en todos los campos del ser humano.

En la escuela secundaria todavía existen retos importantes tales como la adecuación del nivel a las necesidades y características psicosociales y afectivas de los adolescentes, así como una vinculación efectiva con la primaria. “La escuela secundaria constituye el motivo central de muchas discusiones; y lo es, porque nos obliga a dirigir nuestra preocupación hacia el adolescente” (Chaneton, 1965: p.7).

Mientras la dinámica social no esté de acuerdo con las características de los alumnos, es necesario que se renueve y no precisamente basándose en reformas que surgen en otros países con contextos diferentes. Es preciso tener un entendimiento más profundo sobre los adolescentes de nuestro tiempo y país. El conocimiento de sus problemáticas, intereses y situaciones a nivel secundaria debe actualizarse, ser verdaderamente funcional y no seguir arquetipos de sistemas que no corresponden con las exigencias actuales.

Aunado a lo anterior, una de las causas que han imposibilitado el cumplimiento de la función y los objetivos de la secundaria es la masificación del nivel y la complejidad del adolescente debido a las profundas transformaciones que sufren en el ámbito psicológico, físico y social. Esto constituye un reto a vencer en esta difícil etapa de cambios en todos los aspectos de su vida, incluyendo un paso tan importante como es la transición entre la escuela primaria y la escuela secundaria.

Actualmente es difícil precisar cuáles serán los resultados de la última reforma educativa, pero es un hecho que los jóvenes están ávidos de motivaciones y seguridad afectiva para poder creer en sí mismos y ser capaces de vencer los retos que se presentan ante ellos. Por tal motivo, actividades artísticas, lúdicas, liberadoras y creativas como el teatro son necesarias dentro de la formación integral de los adolescentes, pues se pretende que sean seres competentes ante la vida.

> Hay numerosos movimientos pedagógicos en todo el mundo que pretenden cambiar la escuela, aunque todavía las reformas no sean tan amplias ni tan profundas como uno desearía. Por eso los talleres de expresión tienen más sentido que nunca, tanto en el terreno experimental como en el terreno de las innovaciones
> (Cañas, 1992: p. 75).

Se debe hacer hincapié en que los jóvenes no solo experimentan una transición en su persona, que esto ya es bastante complejo; el paso de la primaria a la secundaria implica un cambio y un reto a vencer, pues entran en un mundo que desconocen después de los seis años cursados, en la mayoría de los casos, con los mismos compañeros. ¿Cómo enfrentan los jóvenes esta etapa, con todo lo que implica?, ¿cómo podría ayudarles el arte y, en específico, el teatro para facilitar esta transición en la búsqueda de su identidad?

Ser adolescente es ya un tanto difícil y, si el medio no ayuda, puede ser una experiencia verdaderamente conflictiva y tormentosa. Para poder entender lo que sucede en este proceso lleno de contrastes y emociones encontradas, en el siguiente capítulo se abordará esta etapa en la que justamente se encuentran los jóvenes de secundaria, así como el papel que puede jugar la educación artística y específicamente el teatro en pro de su desarrollo e identidad personal.

2. EL TEATRO EN LA ESCUELA SECUNDARIA

2.1. Definición y características de la adolescencia

La adolescencia es un periodo en la vida del ser humano que comprende aproximadamente entre los doce y dieciocho años de edad. En esta etapa ocurre la transición entre la infancia y la edad adulta, y en ella se presentan los cambios más significativos en la vida de las personas en el orden físico, psíquico y social.

Los cambios físicos en el adolescente se caracterizan por el aumento en el tamaño y peso del cuerpo, la maduración de las características sexuales primarias y secundarias, así como un aumento en la actividad mental formal. Además de las transformaciones corporales y de funcionamiento físico ocurridos en la pubertad, los sentimientos, pensamientos y el concepto de sí mismo se van transformando también y, al dejar de ser niño, surge en el adolescente la necesidad de encontrar una nueva identidad que se adapte a estos cambios y que lo ubique dentro de la sociedad. Esta búsqueda viene acompañada de sucesos de tipo emocional, intelectual y social, razón por la cual la adolescencia se considera un proceso complejo.

> En las sociedades occidentales, la adolescencia es típicamente un período en el que la gente joven experimenta una profunda transición en su desarrollo social, físico e intelectual. Es un tiempo de cambios rápidos, de tremendas dudas e intensa auto reflexión. Para muchos adolescentes, la explicación del entusiasmo y el dolor que les produce el hecho de crecer radica en que tienen mucho menos confianza en aquello hacia lo que se dirigen que en aquello que dejan atrás. (Hargreaves, 1999: p.13).

La mayoría de los adolescentes son conscientes de los cambios que están experimentando y en ellos existe una marcada preocupación por cómo acoplarse a los estereotipos físicos y de comportamiento más comunes que observan a su alrededor. Suelen compararse con sus compañeros, quienes pueden madurar a un ritmo diferente. Aunque en la actualidad los jóvenes están madurando biológicamente a una edad más temprana, esto no significa que también lo hagan

en el aspecto emocional e intelectual, ya que muchos tardan más tiempo en alcanzar esta madurez.

En el aspecto psicológico, los adolescentes tienen que realizar una serie de cambios y ajustes que dependen de la sociedad en la que viven y de las facilidades o dificultades que ésta proporciona para su integración. De ello dependerá que esa transición se realice sin demasiadas dificultades o de una forma traumática ya que, en ocasiones, los jóvenes entran en conflicto ante determinadas incongruencias en la familia, la escuela y la sociedad.

En la etapa preadolescente los chicos tienen más confianza en sus amigos que en sus padres y, por ello, sus sistemas de valores pasan de estar definidos principalmente por sus padres a verse mucho más influidos por sus compañeros. Una de las preocupaciones centrales en el inicio de la adolescencia es el afán por pertenecer al grupo y ser aceptado por sus compañeros de la misma edad y del sexo opuesto. “Los adolescentes buscan su identidad, y para ello deben establecer primero quiénes son, cuál es el lugar que ocupan entre sus compañeros y donde encajan en el conjunto de la sociedad” (Hargreaves, 1999: p.27).

En la adolescencia, junto a la “crisis de identidad”, el joven se cuestiona a sí mismo de forma automática y pasa inevitablemente por una reorganización crítica de su manera de apreciarse con el consiguiente cambio de autoestima. Esto quiere decir que el adolescente necesita adquirir una identidad firme, saberse un individuo distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que avanza hacia un futuro en el camino hacia la independencia.

Uno de los recursos más valiosos del que puede disponer un adolescente es una buena dosis de autoestima. Los jóvenes que la poseen aprenden de forma más eficaz, desarrollan relaciones más gratas y están mejor capacitados para aprovechar las oportunidades que se les presentan tanto en la escuela como en el trabajo productivo, ya que poseen una mayor conciencia del rumbo que siguen para ser autosuficientes. De esta forma, el adolescente podrá entrar en la vida adulta con los cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria.

2.1.1. Transiciones

La adolescencia es justamente la etapa en la que el individuo experimenta también el cambio entre la escuela primaria elemental y la escuela secundaria. En la secundaria el adolescente suele encontrarse ante una serie de relaciones y reglas propias de este nuevo nivel educativo. Estas nuevas relaciones se dan tanto en el aspecto informal, con sus amigos y compañeros, como en el aspecto formal, con profesores, directivos y, en general, dentro de una institución cuyos reglamentos suelen ser más estrictos.

Como ya se ha mencionado, los adolescentes se encuentran ante una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales que los conducen a la búsqueda de su identidad con las nuevas características, lo cual conlleva la necesidad de aceptación y adaptación al medio. Aunado a eso, los jóvenes se encuentran con un cambio radical en su vida que significa dejar lo que ya conocían: escuela, profesores y amigos, para entrar a un medio completamente desconocido y complejo, con más profesores y compañeros extraños. Por esta razón, es necesario que, tanto los padres como los profesores, brinden apoyo a estos preadolescentes ayudándolos a fortalecer su autoestima.

> Conocer al adolescente no significa ubicarse en su naturaleza íntima con la precisión de un científico; comporta por lo menos tender ciertos lazos humanos, hacia un ser que atraviesa los momentos más inestables de su vida; significa en la más generosa de las actitudes humanas, ir de la mano con él por el difícil camino del descubrimiento del mundo (Chaneton, 1965: p.11).

Sería importante agregar aquí que esta transición representa también un camino hacia la independencia, es decir, los padres deben ser meticulosos para ir apartándose poco a poco, hasta que los jóvenes se sientan más fortalecidos y puedan enfrentar esta situación de una forma adecuada, sintiéndose seguros para recobrar su espacio. Los adolescentes también se caracterizan por poseer una energía desbordante; la mayoría son inquietos y necesitan canalizarla positivamente. Muchos adolescentes tienden a reprimirla por pena o porque constantemente se les reprende cuando no son asertivos al expresarse, para lo cual se requiere también de un proceso de aprendizaje.

> La escolarización de los preadolescentes, con frecuencia acusada de no abordar sus problemas y preocupaciones, también conduce a menudo a la supresión de puntos positivos. La energía de la adolescencia puede parecernos organizativamente peligrosa y de forma inminente (de hecho literalmente) abrumadora, de modo que establecemos un aprendizaje individual estático y sedentario para restringirla (Hargreaves, 1999: p.31).

Pocos profesores se arriesgan a llevar a cabo un trabajo más participativo y lúdico con sus alumnos en la escuela secundaria, ya que éstos son considerados rebeldes y existe el miedo latente de perder el control grupal con la idea de que se puede caer en situaciones de desorden. También existe el miedo a ser criticados dentro de la institución tanto por directivos como por los demás profesores e incluso por los padres de familia. En otras ocasiones, simplemente existe una falta de interés y compromiso para poder llevar a cabo una clase amena, creativa e interesante.

> El profesorado que no comprende esta necesidad de independencia tiende a lamentar la pérdida de respeto hacia su autoridad… En lugar de estimular el crecimiento en esta dirección, la escuela establece con demasiada frecuencia reglas y normas que privan al alumnado de independencia de pensamiento y acción (Hargreaves, 1999: p.28).

Durante su estancia en la escuela primaria, el alumno se siente de alguna forma protegido debido a que el profesor tiene una fuerte influencia en sus alumnos. Por esta razón, la transición a la escuela secundaria suele ser difícil, ya que los profesores, además de ser variados, son más desapegados y para el adolescente en algunos casos esto puede constituir una experiencia traumática.

> Para muchos docentes de escuelas elementales, la conjunción entre atención, propiedad y control puede representar para los estudiantes una seria dificultad en el momento de desarrollar la independencia, autonomía y seguridad necesarias para crecer sin la ayuda de aquellos que les han atendido la mayor parte del tiempo. Puede crear en ellos la sensación de que la transición a la escuela secundaria es más un salto terrorífico fuera del nido que una serie de pasos cada vez más atrevidos y exploratorios que alejan al joven de la casa (Hargreaves, 1999: p. 50).

Es necesario hacer hincapié en que, a pesar del intento de nuestras autoridades educativas por establecer una continuidad y conectividad entre la escuela primaria y la escuela secundaria, no se han obtenido resultados óptimos al respecto. Esto se debe principalmente a que no se ha encontrado la forma idónea para poder entender y atender las necesidades de los niños y jóvenes, así como a la falta real de conocimiento mutuo de todos los aspectos en dichos niveles escolares.

Como podemos ver, mientras en la escuela primaria existe una especie de protección tanto de profesores como de los mismos padres (lo cual dificulta el logro de una mayor independencia por parte de los alumnos), en la escuela secundaria se proporcionan ambientes estructurados que resaltan el logro cognitivo sin poner atención en las necesidades afectivas, físicas y emocionales de los adolescentes. Esta situación promueve la sensación de impotencia y de aislamiento, la cual se genera a raíz de la carencia de esa parte afectiva que tanto necesitan los adolescentes. De esta forma, la escuela secundaria se ha convertido en una institución impositiva, burocrática e impersonal.

Los adolescentes se encuentran en un constante dilema entre su necesidad de independencia, por un lado y, por el otro, la necesidad de aceptación y seguridad. Las exigencias que presentan son cruciales y desafiantes para quienes les ha sido encomendada la difícil e importante tarea de satisfacerlas. El desafío consiste en dar respuesta a las necesidades personales, sociales y de desarrollo de los alumnos.

En respuesta a lo anterior, una alternativa importante para el desarrollo verdaderamente integral de los alumnos, tanto académica como afectivamente, son las actividades artísticas y, entre ellas, el teatro. Gracias a su complejidad, el teatro representa un medio idóneo que responde a las necesidades de los jóvenes en cuanto a su crecimiento físico, mental emocional, así como a sus necesidades de interacción y esparcimiento.

En un taller de teatro, el profesor-animador participa y, al integrarse plenamente en el grupo, adquiere otra dimensión distinta a la de actividades paralelas o de otra índole. El profesor-animador es un verdadero provocador de acciones pero también recoge propuestas de los demás miembros y las proyecta

para su ejecución. Ahí podemos encontrarnos con profesores-animadores y profesores-mediadores que tienen autoridad sin casi necesidad de recurrir a ella. Estas son personas a quienes se adora y se respeta, y son capaces de iluminar caminos (Cañas, 2006: p.30).

Además de corresponder y atender los intereses de los jóvenes, la asignatura de teatro utiliza, entre muchos otros recursos, el juego dramático que ayuda a desarrollar las habilidades expresivas de los adolescentes. El juego dramático permite a los jóvenes interactuar con sus compañeros en situaciones recreadas en donde se expresan creativamente desarrollando también su capacidad de percepción sensorial.

> El juego cumple la función de tránsito de un estado de inmadurez emocional a otro de madurez. El juego es una de las primeras manifestaciones de expresión del ser humano y debe realizarse con plenitud, es tan importante que de no llevarse a cabo, puede originar trastornos de comportamiento en la edad adulta. Por tanto, los juegos de formación, permiten al niño establecer el contacto con el medio, extender y ampliar el mundo de las sensaciones. El niño goza de esta manera de una atmosfera respirable (Cañas, 2006: pp.25-33).

Los juegos permiten que los niños y jóvenes puedan expresar lo que muchas veces en la vida real no tienen permitido y, al recrear la realidad, descubren nuevas formas de ver la vida y de resolver los problemas a los que se enfrentan. El juego no es una actividad extra, ya que constituye una parte verdaderamente esencial del desarrollo en todos los campos del ser humano. Freinet hace reflexionar al respecto: “Los juegos-trabajos responden a las grandes necesidades orgánicas, sociales y vitales de los niños. Y por ello, satisfacen la necesidad general e innata de conservar la vida” (Freinet, 1984: pp.14-15).

Lo anterior nos da la pauta para pensar en toda la gama de posibilidades que tiene el teatro como un medio idóneo en el desarrollo físico y mental de los adolescentes. En el tercer capítulo expongo otras cualidades importantes de esta actividad artística para ser considerada como una asignatura dentro de la escuela

secundaria, ya que puede proporcionar un gran beneficio a los adolescentes en la actualidad.

2.1.2. Problemáticas actuales de los adolescentes

Es común escuchar que la adolescencia es una etapa de crisis en la vida del ser humano y esto es muy cierto. Como ya he mencionado, en este periodo se producen cambios muy significativos en un periodo relativamente corto y, ante la necesidad de adaptarse a esas nuevas características, los adolescentes experimentan una cierta crisis de identidad en dicha transición.

Aunado a lo anterior, es importante tomar en cuenta que, en la actualidad la vida es muy estresante, sobre todo en grandes ciudades como el Distrito Federal. Por otro lado, la crisis económica ha generado una gran presión por satisfacer las necesidades básicas de las familias. Ambos padres deben trabajar arduamente y en muchos casos únicamente uno de ellos, en su mayoría la madre, se hace cargo tanto de la responsabilidad de crianza de los hijos como de satisfacer las necesidades económicas. Por otra parte, existe una creciente inseguridad en las calles y los parques: los niños ya no pueden salir a jugar sin la supervisión de un adulto; por lo tanto, el único espacio propio para sus juegos es, en muchos casos, su habitación, la cual regularmente es compartida con los hermanos.

Debido a estas circunstancias, los jóvenes carecen del acompañamiento deseado en esta etapa difícil de superar. Los adolescentes se encuentran cada vez más solos, acompañados en el mejor de los casos de amigos, de una computadora o de una consola de juegos para “pasar el rato” o “matar el tiempo”. En este sentido, Cañas menciona lo siguiente: “Vemos entonces, cómo el progreso pinta de color dorado a nuestros hijos una preciosa jaula, sin que exista en ella apenas espacio para la motricidad, la inventiva, la socialización, el desarrollo personal, la búsqueda auténtica del yo” (Cañas, 2006: p.14).

En relación a los videojuegos, si bien es cierto que pueden ayudar a desarrollar habilidades para cumplir retos, es también un hecho que el abuso de estos puede crear una adicción, ocasionando trastornos físicos además de provocar o aumentar problemáticas familiares. Por otra parte, esta actividad es en la mayoría de los casos pasiva, ya que no involucra el desempeño corporal ni la

ejercitación física, por lo tanto, no es una buena alternativa para el desarrollo integral de los adolescentes.

Por otra parte, las redes sociales y el correo electrónico sirven principalmente como una fuente de comunicación y hasta cierto punto de aprendizaje. Sin embargo, tristemente, los jóvenes viven una especie de relación virtual falsa y con ideales inexistentes, en donde difícilmente se comparte un aprendizaje real y positivo. Por lo regular, los adolescentes no desarrollan tampoco su juicio crítico ni adquieren valores, debido a que escuchan y observan cualquier cosa a su paso, sin discernirla ni analizarla. En la mayoría de los casos no hay una orientación al respecto.

En cuanto a la compañía de los amigos como alternativa de acompañamiento, esta no es siempre segura. Una de las consecuencias de vivir en un medio conflictivo, con carencia de valores y crecer en familias disfuncionales, es la vulnerabilidad. Cada vez son más los jóvenes vulnerables que tienden a ser inducidos a la drogadicción, a la delincuencia o a las prácticas sexuales indiscriminadas desde temprana edad. Estas prácticas generan otro tipo de problemáticas que van desde inadaptabilidad, embarazos no deseados, enfermedades venéreas como el VIH/SIDA, enfermedades psicológicas, locura y toda una serie de desaciertos que pueden llevar a los jóvenes hasta la muerte.

Desde mi punto de vista, el pandillerismo se ha incrementado en forma alarmante, sobre todo en las zonas populares. En la mayoría de estos grupos es muy común e incluso está de moda drogarse con activo o algún inhalante, lo cual se aprecia a la luz pública y las autoridades no hacen absolutamente nada para detener esta situación. Es también preocupante la ausencia de los padres ante tal panorama. Estos adolescentes no tienen conciencia real del daño que se están haciendo a sí mismos o no les importa; únicamente viven el momento, como si no esperaran nada del futuro porque éste les parece desolador y han perdido las esperanzas de que pueda llegar a ser mejor.

Lo que es un hecho es que, si estos jóvenes no hacen algo por su vida en el presente, mucho menos se puede esperar que tengan un proyecto futuro. De alguna manera, la sociedad los ha llevado por ese camino: vemos que en los medios de comunicación se habla constantemente de catástrofes, violencia,

contaminación, etc. El medio ambiente está efectivamente más contaminado en todos los sentidos. Tanto en el seno familiar como en la escuela y en la calle, existe un trato más violento, impersonal y árido.

Desde hace muchos años se ha hablado de estas problemáticas y, en su momento, la gente que lo ha analizado lo menciona con cierta preocupación como si fuera un problema casi exclusivo del ahora. En realidad, nos hemos acostumbrado poco a poco a vivir así hasta el punto en que sucede algo determinante que cambia nuestra existencia. Sin darnos cuenta, esto crece día a día y lo que ahora vivimos es producto de lo gestado hace años y la consecuencia de lo no solucionado anteriormente.

En un futuro no muy lejano veremos los efectos de lo que experimentan los jóvenes en la actualidad y, si tomamos en cuenta que aspectos como la droga dañan directamente a la salud hasta la locura o la muerte, el futuro no es muy alentador pues, por lógica, la delincuencia también aumentará. Dado que las autoridades en México no están muy preocupadas por estas problemáticas sino que, por el contario, parece beneficiarles tanto política, ideológica y económicamente, es necesario tomar medidas como padres y profesores para hacer todo lo que esté en nuestras manos a modo de contribuir a mejorar la situación en la que vivimos, lo cual, por supuesto, no es una tarea fácil.

Ante este panorama, es un gran beneficio proporcionar a los jóvenes alternativas que los conduzcan a tener un mayor conocimiento de sí mismos, de sus habilidades y potencialidades; alternativas que los motiven a tener esperanzas de una vida mejor. Como ya se ha mencionado, el teatro puede constituir una excelente ayuda, por una parte, para canalizar positivamente la energía desbordante que caracteriza a los jóvenes y, por otra, como un medio que les impulse a ser mejores personas. Dentro del proceso de enseñanza del teatro, los jóvenes van despertando partes bloqueadas de su cuerpo y mente, empiezan a fluir creativa y libremente para poder expresar lo que no han podido decir de otra forma y que quizás quieren gritar desesperadamente. Por lo tanto, a través del teatro existe una liberación y puede ser también un excelente medio para reducir el estrés.

Además de las soluciones que puede proporcionar el teatro en las problemáticas antes mencionadas, veremos en el siguiente apartado cómo éste, por ser una disciplina artística multidisciplinaria, también puede ser una excelente herramienta dentro de la educación en pro de una sociedad con mejores ciudadanos. Asimismo, el teatro es capaz de proporcionar a los jóvenes beneficios importantes para su persona y elementos básicos para su desarrollo integral.

2.2. Teatro, arte y educación

La palabra "teatro" tiene su origen en el término latino *theatrum*, el cual a su vez surge del griego y significa "mirar". Junto a dicho vocablo, existen otros como "dramática", con doble significado: a) "Arte que enseña a componer obras dramáticas" y b) "Género literario al que pertenecen las obras destinadas a la representación escénica cuyo argumento se desarrolla mediante la acción y el lenguaje directo de los personajes" (Medina, 1998: p.3).

El teatro ha estado presente en la humanidad desde las épocas más remotas, cuando el hombre adquiere conciencia de ser espiritual y cuando siente la necesidad de contar lo que sucede y expresar lo que siente. "El teatro surge en la historia como una necesidad del ser humano para representar las cosas de la vida. Por esta razón está íntimamente ligado a la coexistencia social, y a tal punto, que no se podría precisar donde inicia la representación teatral y a dónde concluye lo verdaderamente vivido" (Azar, 1992: p.7).

Según Héctor Azar, entre el teatro y la vida real existe una conexión muy estrecha, lo que hace casi imperceptible la diferencia entre ambas. Incluso menciona una coexistencia social porque el teatro está dentro de la misma realidad y a la vez la muestra y expresa:

> Inicialmente, el teatro aparece en la sociedad como una forma explícita y ritual de manifestar los sentimientos religiosos; aquellos que, nacidos de la necesidad humana, tratan de expresar las causas racionales de lo vivido. Estas reflexiones físicas y que nos envuelven y dan lugar a la creación de doctrinas, filosofías y sistemas proveedores de imágenes en forma de símbolos capaces de ayudarle al hombre a calmar su angustia existencial (Azar, 1992: p.7).

A medida que el ser humano adquiere conciencia de su existencia, aparecen también cuestionamientos importantes con respecto a su creación, orígenes y del porqué de su existencia. A raíz de estos cuestionamientos surgen las religiones y las doctrinas filosóficas que tratan de responder dichos cuestionamientos de una forma lógica y compleja. El teatro es un medio para expresar esa religiosidad, por ello tiene orígenes rituales.

> El teatro tiene su origen en lo misterioso, lo ceremonial lo sagrado. Nace de las relaciones que se establecen entre los hombres con los dioses. Sus principales códigos serán la danza, los gestos y los movimientos, junto al muy secundario del lenguaje humano. Así sucede en los primeros pasos del teatro en Japón, India, Egipto…, siempre teniendo presentes las características e idiosincrasia del pueblo (Medina, 1998: p.5).

El teatro es un producto de la sociedad y a la vez presenta un desarrollo paralelo a esta; por tal motivo, refleja todo lo que en ella sucede y no existe situación alguna que no pueda ser teatralizada. Un ejemplo claro es el teatro náhuatl: aunque quedan pocos vestigios de dichas representaciones ya que fueron destruidos por los conquistadores, estas describen aspectos de la forma de vida y creencias de nuestros antepasados prehispánicos. Después de la conquista, se utilizó el teatro para evangelizar a los indígenas en su propia lengua, el náhuatl. De esta forma, vemos cómo el teatro ha desempeñado un papel muy importante a lo largo de la historia de la humanidad dejándonos un legado y un aprendizaje de la misma.

> El hecho teatral en sí mismo constituye una acción de gran envergadura si pensamos que a través del teatro los pueblos se han asomado hacia sí mismos y han aprendido a asumir una identidad propia o a creársela. Difícil es pensar en la Conquista y Colonia novohispana sin el original y primordial apoyo del teatro evangelizador, por citar un ejemplo (Medina, 1998, p.161).

Evangelizar significa también enseñar, pues implica un adoctrinamiento con fines específicos de liberar al ser humano del pecado, introducir valores y dar

respuesta a los fenómenos de la naturaleza en base a la creación divina. Sin embargo, vemos que el teatro va más allá porque en él se exponen y explican los orígenes y aspectos de la naturaleza tratando de dar una respuesta a la realidad que constituye nuestra circunstancia. Lo anterior no es una tarea fácil; por ello, el teatro es un medio excelente para la enseñanza ya que tiene alcances muy altos para poder transmitir cualquier aspecto de la realidad.

> En el teatro –justo es repetirlo sin cansarnos- tanto los actores como el público (ambos a dos testigos de un suceso cultural) se encuentran ante el privilegio de aprehender, es decir, de agarrar (sic) palabras e imágenes y de hacer con ellas lo que se pueda o lo que les venga en gana. En esto consiste, sin tanta alharaca la función esencial y social del teatro (Azar, 1982, p. 67).

2.2.1. Teatro en la educación a través del tiempo

El teatro infantil, al igual que el teatro para adultos, como fenómeno social, cultural y educativo, es tan antiguo o más que la propia religión. La imitación de los animales para facilitar la caza o las danzas primitivas para invocar la lluvia reafirman lo mencionado. Si el hombre piensa que es más fácil educar al niño mediante la imitación, encontraremos el paralelismo entre esa acción y su efecto, entre dos destinatarios del teatro (Cañas, 1992: p.22). Esto se debe a que es parte de la naturaleza del hombre imitar lo que encuentra en su entorno, tanto las acciones de los otros seres humanos y animales, así como los sonidos y fenómenos naturales que constituyen parte de su aprendizaje.

A lo largo de la historia se ha observado la participación activa de los niños y jóvenes dentro de la actividad teatral. Platón (cuatrocientos años antes de Cristo) escribía en sus leyes: “Todos los niños desde los tres años y hasta llegar a la edad en que tengan que intervenir en la guerra, deberán participar en determinadas procesiones y en oraciones públicas… danzando ya más velozmente, ya más lentamente” (Cañas, 1992: p.22).

Posteriormente, en la Edad Media y el Renacimiento se realizaban actividades teatrales como títeres y otras de carácter infantil con la participación de niños actores. A lo largo de la historia han surgido diferentes formas de

expresar el arte teatral para niños y jóvenes. Existe también una cantidad considerable de autores que han escrito obras para ser representadas por niños y jóvenes o dirigidas a ellos. En este sentido, en la actualidad también contamos con elementos y materiales para trabajar en las escuelas esta actividad tan generosa en todos los aspectos, sin olvidar que, al ser un hecho creativo, existe la posibilidad de que los alumnos creen sus propias obras dramáticas.

Dentro de la enseñanza teatral para niños y adolescentes existen recursos didácticos como el juego dramático que ayudan a los estudiantes a desarrollar sus habilidades expresivas, además de implementar cierta formación corporal y vocal. Sin embargo, lo más importante no es el fin (la obra de teatro) sino el proceso, porque es ahí donde los jóvenes van a poder expresar sus emociones, su creatividad, su imaginación y desarrollar su potencial como seres humanos. El teatro para los jóvenes es también un desafío y un reto, porque rompe con su situación cotidiana para asumir papeles distintos a los que desempeñan en la escuela.

> Es también, por ello, un "viaje a lo desconocido" porque es seguro que hallarán nuevos parámetros que determinarán nuevas relaciones entre ellos y con el animador adulto, una satisfacción real por un trabajo motivador y efectivo, una visión distinta de las cosas, un rechazo a los tabúes y falsos pudores, un desarrollo del sentido artístico, unas ganas de volver a crear y recrear situaciones, un deseo imperioso de querer, otra vez, jugar al teatro (Dasté, 1992: p.19).

Es claro que vale la pena considerar al teatro como un elemento primordial en la educación, a cualquier nivel pero sobre todo en la escuela secundaria. Es en esta etapa donde urge buscar alternativas en pro del desarrollo y la salud mental y física de los jóvenes.

2.2.2. El arte teatral como actividad artística multidisciplinaria

El teatro como medio audiovisual permite escuchar y comprender más fácilmente que aquello que solamente se mira o se oye. "Privilegio de la representación teatral éste que hace del teatro el recurso de comunicación e

información por excelencia, lo mismo para formar conceptos que conjuntos sociales mediante la educación" (Azar, 1992: p.8).

El teatro es un recurso educativo verdaderamente importante tanto para descubrir los misterios de la vida como para hacer conciencia, publicitar, divertir, enseñar o entorpecer a las mayorías de acuerdo a las finalidades y objetivos para los cuales se utilice:

> Es ya un lugar común afirmar que el teatro es, la fusión de todas las artes, las llamadas "objetivas, plásticas, visuales o espaciales –como el dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura y la euritmia- y las auditivas o temporales, como la música y la literatura. Reunidas hacen nacer el teatro. Todas ellas fusionadas hacen del teatro la expresión del arte más completa- y quizás la más compleja (Azar, 1992: p.14).

Tanto en el proceso como en el montaje, en el teatro casi siempre se recurre a otras formas de expresión artística como recursos complementarios pero también básicos dentro de la representación. Por ejemplo: una música sugestiva y tranquila se puede utilizar tanto para relajar a los alumnos en algún ejercicio dentro del aprendizaje como para contribuir a crear una ambientación dentro de la obra. La música se convierte en parte importante dentro del proceso y puede constituir un elemento inherente a la obra mediante la musicalización de la misma. Sucede algo similar con las demás artes: un texto literario o un poema pueden ser un recurso para jugar con diferentes expresiones y emociones mientras se dice o lee en algún ejercicio.

Sin embargo, también se puede escribir el guion teatral o bien utilizar alguno ya escrito para llevarlo a escena y producir un espectáculo en el cual es común utilizar determinada escenografía y telón de fondo. Estos materiales pueden ser elaborados por los alumnos echando mano de las artes plásticas. De igual forma, el cine puede emplearse como un recurso para que el alumno observe las diferentes formas de expresión, así como para desarrollar su capacidad de análisis y juicio crítico, lo cual es idóneo para facilitar su propia expresión creativa. Dentro del desarrollo de la expresión corporal se puede introducir la danza, pues es útil

para el descubrimiento y disfrute en el manejo de nuestro cuerpo; asimismo, se pueden utilizar coreografías dentro del montaje.

Lo anterior propicia que el alumno, a través del arte dramático, relacione los siete elementos recurrentes en las artes: forma, color, sonido, movimiento, espacio tiempo y ritmo. Además, permite la agudización de percepciones y el uso de habilidades motoras: "Conduce al alumno a que estructure procesos de razonamiento para lograr representaciones que los demás comprendan, con todo esto se favorece la adquisición y afirmación de conocimientos de las otras áreas" (SEP, 1991: p. 32). Por todas estas características, el teatro ha sido una actividad artística muy útil dentro de la educación pero, en realidad, no se ha explotado idóneamente ni se le ha impulsado como un recurso para el desarrollo integral de los niños y jóvenes.

2.2.3. Beneficios del teatro para el desarrollo de los adolescentes

Es de vital importancia observar que en una sociedad como la nuestra es necesario proporcionar a los jóvenes alternativas que los hagan sentirse valiosos y útiles y que realmente contribuyan a su desarrollo como seres humanos. El arte dramático es el medio que por excelencia estimula la sensibilidad, la creatividad y el juicio crítico, elementos cada vez más ausentes en otras actividades y diversiones de hoy en día.

En el texto del programa *dia* (Desarrollo de Inteligencia a través del Arte), se hace mención de cuatro áreas que integran al individuo y las cuatro habilidades que a través del arte se pueden desarrollar. Estas son:

a) Las habilidades cognitivas, la inteligencia. Ofrecen las herramientas necesarias para analizar, interpretar y utilizar la información, establecer relaciones y construir puentes entre lo que saben y aprenden las personas, generando así conocimientos significativos.

b) Las habilidades sociales, la sensibilidad. Permiten sembrar valores humanos y adquirir conceptos que ayuden a los jóvenes a darle sentido a sus actos, ya que éstos son de gran importancia para la formación de la personalidad de los seres humanos y para la convivencia armónica en la sociedad.

c) Las habilidades afectivas, el corazón. Ayudan a aprender a identificar, nombrar y reconocer emociones en nosotros mismos y en los demás. Nos ayudan a expresar lo que pensamos y sentimos en un ambiente de armonía y respeto.

d) Las habilidades comunicativas, la palabra. Ofrecen un espacio para la expresión libre, lo cual permite ejercitar y enriquecer la comunicación, promueve la expresión clara y rica en contenido y significados (SEP, 1998: p.p. 7,8).

El teatro como expresión artística y como fusión de las artes constituye un recurso eficaz para el desarrollo de dichas habilidades y representa para los jóvenes una oportunidad significativa de crecimiento en todos los campos del ser humano. Permite, por lo tanto, descubrir y desarrollar diferentes aspectos de su personalidad, tales como la confianza en sí mismos, la autoestima, la aceptación, la socialización, el reconocimiento de sus capacidades, etc. Estos aspectos son de radical importancia para facilitar el reencuentro de su identidad, ya que es uno de los retos más importantes para los adolescentes.

Por otra parte, en la actualidad los jóvenes se encuentran inmersos en ambientes estresantes, sobre todo en las ciudades en donde se vive a un ritmo verdaderamente acelerado. En este sentido, el teatro también puede ser muy útil debido a la posibilidad de provocar la catarsis como un efecto liberador tanto en los espectadores como en los actores. Además, en este proceso los jóvenes constantemente realizan ejercicios que les ayudan a equilibrar y liberar la energía, canalizándola positivamente.

Los adolescentes hoy en día carecen de motivaciones. Están a la expectativa de un mundo catastrófico en donde los desastres, la violencia y la desolación circundan amenazantes en su espacio cada vez más reducido. Aunque existen medios como la tecnología para poder entablar comunicación con otras personas, el hecho es que nos encontramos cada vez más solos y aislados y lo compartido es solo a medias. Se comparten palabras pero falta la convivencia real, la fuerza de la mirada, de la voz, del tacto, del olfato y del intercambio de energías que significan la fuerza vital, además de que esto implica un estado de sedentarismo severo. “El progreso les dora una preciosa jaula, sin espacios para la motricidad, para la inventiva, para la socialización, para el desarrollo personal, para la búsqueda del yo… los niños sienten claro el distanciamiento de la familia,

el agobio aplastante de la ciudad, la soledad de sus cortos metros cuadrados de paraíso" (Cañas, 1992: pp.14, 15).

A través del teatro, el adolescente puede expresar todo aquello que pesa sobre sus espaldas y que en ocasiones necesita gritar para aligerar la carga que lleva a cuestas, pero la opresión es tan fuerte que no resulta tan fácil deshacer el nudo que constantemente entorpece su garganta. Por otra parte, para lograr relacionarse con el mundo, es necesario un acercamiento a éste y la expresión corporal es un buen medio para lograrlo.

En el arte teatral, el instrumento para la expresión dramática es el cuerpo humano y es aquí donde pueden surgir en los niños y jóvenes algunas limitaciones debido al estrés y al control ejercido sobre ellos en la vida cotidiana. Pueden reflejar miedos, tensiones e inhibiciones, pero a lo largo del proceso, por medio de los ejercicios corporales, el niño empezará a experimentar físicamente sus capacidades de movimiento con mayor libertad, incrementando con ello sus posibilidades de expresión. En este sentido, Héctor Azar señala que el teatro ayuda a encontrarnos con nosotros mismos y con los demás, en las vivencias únicas que experimentamos al descubrirnos libres de tensiones, menos inseguros e inestables ante las embestidas del rinoceronte burocrático, o del caos circundante; el teatro nos permite estar mejor armados para combatir la ansiedad que nos oprime, la incomprensión que nos frustra, las dependencias que nos impiden tomar decisiones autónomas (Azar, 1992: p. 33). En este difícil proceso de la adolescencia, los jóvenes necesitan elementos que les ayuden a reencontrar su identidad, a encauzar su vida y tomar las riendas de esta.

El teatro, como la vida misma, es muy complejo y enriquecedor en todos los aspectos. Gracias a él, el joven finalmente puede reafirmar aspectos básicos de su personalidad para hacer renacer al "Yo" que había estado confundido y apagado en medio de la penumbra. "Así, el teatro es el lugar en el que la especie humana encuentra una infinidad de respuestas, de soluciones del alma, por medio de una expresión artística" (López, 2006: p.49).

En este sentido, puedo decir que a lo largo de mi formación en la carrera de teatro, aunado a la experiencia profesional, surgieron una gran cantidad de hallazgos que me llevaron a percibirme y a percibir mi entorno de forma diferente.

Me sensibilicé ante situaciones personales y ante situaciones externas. Tuve gran cantidad de experiencias que sólo en una actividad como ésta es posible vivir y enfrentar. Pude sentir y expresar aspectos que nunca antes había experimentado, desde el movimiento de mi cuerpo en reposo, el descubrimiento de mis bloqueos y la proyección de mi fuerza y energía, la capacidad creadora que afloró, el fluir de mis movimientos cargados de emociones e intenciones en el espacio, y el desarrollo de mi capacidad de expresión en todos los aspectos. Todo esto representó para mí un aprendizaje verdaderamente gratificante, valioso y significativo al cual rara vez se tiene acceso en la vida agitada y cotidiana en que viven la mayoría de personas en ciudades como la de México.

Recuerdo que en la obra "Los niños prohibidos de Jesús Gonzales Dávila", fue tal la identificación con el personaje de la niña, y transmitimos con tanta fuerza el mensaje y las emociones de los personajes, que al final de ésta, la gente respondió muy emocionada. La mayoría de los presentes se observaban conmovidos, como trastocados por todo lo que ahí había pasado y, a pesar de no ser una obra cómica, resultaba verdaderamente liberadora y gratificante para mí y creo que provocaba también una catarsis en el público.

2.3. Arte en la educación actual

Pasemos a analizar cuál es la situación del arte dentro de la educación actualmente en nuestro país. El arte es un medio idóneo para lograr la integración de distintos tipos de conocimientos y el desarrollo de las capacidades del ser humano para ser competente dentro de un ámbito de actividad y en un contexto determinado.

¿Cuál es la importancia del arte en la educación del México de nuestros días? Desafortunadamente en nuestro país parece que el arte no tiene demasiada importancia, quizá porque no existe la suficiente conciencia del beneficio que puede representar para la formación de nuestros alumnos. Por otra parte, no existen las condiciones ni el profesorado necesarios para su impartición, lo cual indica que no se considera una asignatura de elemental importancia para el gobierno que nos rige.

Observemos que el desarrollo artístico y cultural es mencionado dentro de la legislación de la educación en México en la Ley general de Educación:

> Artículo 7º.- La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá además de los fines establecidos en el segundo párrafo del art. 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente:
> VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación (SEP, 2011: p.2)

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se aborda el Desarrollo Humano Sustentable como principio rector y asume que el propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras.

Objetivos Nacionales:

> 7. Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del país.
> 10. Aprovechar los beneficios de un mundo globalizado para impulsar el desarrollo nacional y proyectar los intereses de México en el exterior, con base en la fuerza de su identidad nacional y su cultura; y asumiendo su responsabilidad como promotor del progreso y la convivencia pacífica entre las naciones. “El Desarrollo Humano Sustentable también procura el desarrollo de manera integral” (Presidencia de la República, 2007: p. 26).

Como se puede apreciar, la consideración hacia el arte en la legislación de la educación de nuestro país se reduce a un mero formalismo y juego de palabras que en realidad no se llevan a cabo en su totalidad. En relación al Plan Nacional de Desarrollo, la educación artística debería estar incluida dentro de los elementos necesarios para desarrollo integral de los mexicanos, pero ni siquiera es mencionada. Por otra parte, estas bases normativas se pueden considerar como la plataforma o un mínimo de condiciones de posibilidad para fomentar la educación artística.

Es importante considerar que en la educación actual se ha hecho hincapié constantemente en “el desarrollo integral del ser humano”. Esto debería ser de vital importancia pero, como ya vimos, dicho desarrollo no puede ser completo sin la promoción real de la educación artística.

Haré mención especial de un hallazgo significativo en cuanto a la enseñanza dentro de este rubro de la educación artística. El programa *dia* es una metodología educativa que utiliza al arte visual para el desarrollo de inteligencias de niños y maestros a través de la motivación a pensar de forma diferente, respetar las ideas de los demás, así como de percibir, observar, encontrar nuevas alternativas y expandir la visión del mundo. Este programa se lleva a cabo en contextos no escolarizados como un complemento a sus actividades cotidianas y se adapta a las características y necesidades del maestro y de los alumnos *dia* de cada contexto: instituciones que trabajan con diversos públicos, albergues para niños en riesgo de calle, museos, bibliotecas, entre otros.

En el texto sobre fundamentos teóricos del programa *dia* se dice lo siguiente sobre la etología del desarrollo humano: “El desarrollo humano puede definirse como un proceso complejo a través del cual se despliegan las potencialidades internas de las personas y se construye la estructura de su personalidad” (Sasson, 1997: p.3). Dicha estructura está constituida a la vez por cuatro áreas que integran al individuo y que están complejamente interrelacionadas: el área mental, el área afectiva, el área física y el área espiritual. Resulta un tanto incomprensible que dentro de la educación escolarizada no se lleve a cabo este programa cuando se puede observar que es sumamente complejo y benéfico, ya que constituye un excelente medio para el desarrollo integral del ser humano. Esto sería de gran utilidad no solo para los casos especiales, sino para las escuelas en general, pues existe la necesidad de implementar recursos viables como un medio para subsanar problemas de todo tipo: fisiológicos, psicológicos y de estrés en los niños.

Por otra parte, vemos que la enseñanza del arte en la educación básica se ha reducido en la mayoría de escuelas a la preparación de un número para un festival escolar. A nivel secundaria, se ha centrado en las asignaturas de artes plásticas y sobre todo de música, en donde se transmiten algunos conocimientos

sobre historia de la música y cuyo principal objetivo es cantar más o menos bien el Himno Nacional y tocar algunas melodías en la flauta. Por experiencia personal, puedo constatar que la situación no ha cambiado desde hace aproximadamente treinta años. Esto nos lleva a concluir que no existe una preocupación real por el desarrollo integral de los alumnos y mucho menos que se considere al arte como un medio para lograrlo.

2.3.1. La formación artística en la educación secundaria

Es importante hacer hincapié en que en la educación básica, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, el teatro ha sido utilizado principalmente como un medio para preparar espectáculos propios para festivales realizados en fechas especiales como el día de la madre, la navidad, el día de la primavera, etc. Por otra parte, desde la creación de la escuela secundaria, la educación artística ha sido considerada como una actividad de desarrollo, pero las únicas actividades artísticas que se han impartido en las escuelas diurnas son música, artes plásticas y en algunos casos danza. En las secundarias técnicas se imparte teatro pero en realidad es muy reducido el número de docentes y escuelas en donde se maneja dicha asignatura. Esta situación queda constatada en la guía de trabajo de teatro, en donde se menciona lo siguiente: “Uno de los cambios respecto al nuevo currículo para secundaria es que la educación artística pasa de ser una actividad de desarrollo a una asignatura denominada Artes, que cuenta con programas de estudio para las cuatros disciplinas artísticas: artes visuales, danza, música y teatro” (SEP, 2006a: p.7).

A partir de la última reforma en 2006, la SEP pretende que, al igual que las otras actividades artísticas, el teatro sea parte del currículo en la escuela secundaria, lo cual en la vía de los hechos no ha sido posible. En efecto, esto se ha asentado tan solo a nivel teórico, pues se conformó el programa de teatro y se imprimió material complementario que consiste en una guía de trabajo y una antología.

La misma SEP está consciente del olvido y la poca importancia que le ha otorgado a esta actividad y, en relación a ello, en la guía de trabajo para iniciar las sesiones de un taller propuesto para los docentes de esta asignatura, expresa lo

siguiente: “La actividad teatral no es una práctica en las escuelas secundarias, de ahí que se cuente con pocos docentes de esta materia. Conscientes de ello diseñamos actividades que pueden trabajarse en grupos grandes o pequeños” (SEP, 2006a: p.8).

En este sentido, es importante aclarar que, aun después de la implementación de dicha reforma, no existía la contratación de profesores de teatro. Los docentes egresados de la carrera de literatura dramática y teatro y de carreras relacionadas con esta actividad artística han sido canalizados para impartir principalmente la asignatura de español. Por mi parte, tuve la oportunidad de impartir la materia de teatro en la escuela secundaria noº 102 debido a la necesidad de cubrir el horario de artes, ya que dicha institución no contaba con profesor de esta asignatura**.**

En cuanto a los objetivos y programa planteados en relación al teatro en la enseñanza secundaria, estos son los esperados y propios de la actividad teatral. Sin embargo, como en la mayoría de los casos, y como ya se ha indicado a lo largo de la historia de la escuela secundaria, los objetivos son demasiado pretensiosos y no toman en cuenta las características peculiares de los adolescentes de educación secundaria, sus intereses ni sus necesidades. No se considera que impartir la asignatura de teatro de forma escolarizada y a este nivel, de ninguna forma es lo mismo que dirigir un taller teatral formado por gente interesada en la materia, en donde generalmente los grupos no son tan numerosos como aquellos de la escuela secundaria.

Los objetivos planteados en materia teatral para el nivel secundaria se expresan de la siguiente forma:

> En especial con la enseñanza del teatro se pretende desarrollar en el alumno las habilidades del pensamiento artístico: la sensibilidad, la percepción y la creatividad. A través de conocer los distintos procesos de creación de un montaje escénico, de la necesidad del ser humano de interpretar la realidad, a través de historias y de personajes distintos, y de la capacidad de transformar un espacio vacío en un paisaje ficticio, el alumno de secundaria da rienda suelta a la imaginación y se adentra en la magia de la creación dramática. Así el teatro por medio del juego escénico y de otros elementos didácticos, ofrece al adolescente un foro que puede

> resultar favorable para que exprese sus ideas y sentimientos, al mismo tiempo que aporta elementos que le permitirán valorar las distintas expresiones artísticas que descubre en su entorno (SEP, 2006a: p.7).

Como se puede observar, el alumno obtendrá las habilidades del pensamiento artístico en el proceso de creación de un montaje, poniendo hincapié en éste como un hecho primordial para el desarrollo de los adolescentes y no al contrario. El alumno debe primero llevar a cabo un proceso que lo conduzca al conocimiento de sí mismo y, a través de éste, adquirir las herramientas que le permitan desarrollar sus capacidades de expresión y pensamiento artístico para poder desempeñarse creativamente en un hecho teatral. Por supuesto, va a existir en el montaje un aprendizaje y una retroalimentación, pero esto es solo parte del proceso en su desarrollo como ser humano creativo y sensible. Más adelante, se menciona en dicho texto algo que hasta cierto punto parece contradictorio:

> El teatro sin duda es motor de la imaginación y de trabajo colectivo. El programa se centra en el proceso de un hecho teatral y no solo en la presentación en público, que es una más de las etapas. Y este proceso debe tomar en cuenta la creación y caracterización de un personaje, el diseño y la realización de la escenografía, el vestuario y la utilería, así como las responsabilidades del dramaturgo, director de escena y del actor (SEP, 2006a: p. 7).

Aunque se plantea un proceso, éste se ubica nuevamente dentro de la preparación de un montaje. Sin embargo, el proceso va mucho más allá: la preparación debe estar ante todo al servicio del alumno, no del montaje. El alumno deberá tener un desarrollo en su expresión corporal y vocal, así como en el manejo de su creatividad e imaginación no solo para realizar un personaje en el montaje o tener una función dentro del mismo. La preparación del montaje es parte del proceso y no el proceso en sí mismo, ni la finalidad. Vemos claramente cómo lo anterior se reafirma en el siguiente párrafo: “Todo para construir un montaje teatral que desafíe a la realidad, que permita caminar hacia ese maravilloso universo paralelo que es el teatro” (SEP, 2006a: p. 7).

Si bien todo suena maravilloso en cuanto a las bondades del teatro para los jóvenes ¿cuáles son las posibles causas de la poca importancia que se le ha dado al arte teatral en la educación básica, específicamente en la escuela secundaria? En principio, como ya mencionamos, los profesores se enfrentan al miedo a introducir elementos nuevos en la enseñanza, los cuales implican romper con lo establecido y un riesgo en cuanto al manejo de la disciplina y el control grupal. “Si el juego es desorden para los alumnos, el teatro- juego (como binomio extraño y, para algunos antagónico) es ya, de antemano, doblemente “perturbador” y “peligroso” (Cañas, 1992: p. 18).

En el proceso de enseñanza teatral, la línea entre el juego libre y el juego dramático es muy delgada; en este último existen reglas y requiere disciplina. Sin embargo, esta disciplina no es rígida como el disciplinamiento que critica Foucault en su obra *Vigilar y Castigar* (Foucault, 2001), donde la disciplina es una forma de reforzamiento del grupo en el poder y, por lo tanto, tiene fines ajenos al desarrollo de las personas a quienes se disciplina.

En contraste, lo que se pretende en este proceso es que el alumno no se limite a obedecer para alienarse a algo ajeno a sí mismo, con intereses que poco tienen que ver con él; se trata de que sea analítico y tome decisiones en base a sus propias necesidades. En esta disciplina no solo desarrolla su intelecto, lo cual es común en la educación tradicional, sino también su expresión corporal, una habilidad necesaria para una formación integral en los dos principales aspectos que conforman a un ser humano y que no se pueden excluir uno del otro: mente-cuerpo.

Es verdad que enseñar teatro a jóvenes de secundaria dentro de grupos tan heterogéneos y numerosos no es una tarea fácil, y la situación en conjunto verdaderamente ha representado para los docentes un rechazo a actividades como ésta, no solo por la idea del rompimiento del orden, sino también por el temor a la visión crítica que desarrolle el alumno. Este último temor no es exclusivo de los profesores; de hecho, sólo es un reflejo de los miedos que el propio Estado tiene con respecto a la población, porque el arte, y especialmente el teatro, despierta a las mentes dormidas, las vuelve más analíticas y críticas, lo cual no es un hecho que agrade en lo absoluto a nuestros gobernantes.

> De todas las fuerzas persuasivas e implacables que contienen las palabras y las imágenes como agentes provocadoras de irritaciones, de molestias, de enojo, imágenes y palabras que a su vez, sean capaces de construir o de destruir mundos deshechos y por tanto inmóviles (Azar, 1982, p. 66)

Todos sabemos que la gente consciente representa un peligro para los intereses políticos mezquinos y ventajosos. En México, el Estado se ha convertido en un experto dominador y distractor de mentes, y lo ha hecho con recursos envolventes de calidad dudosa pero, sin duda, espectaculares como las telenovelas, el fútbol, los conciertos masivos, entre otras cosas. Estas actividades tienen una característica en común: no es necesario pensar ni analizar nada, solo dejarse llevar por el disfrute, la emoción y la euforia colectiva, lo cual no sucede en las artes.

Lo anterior se contrapone a lo propuesto en las corrientes de aprendizaje que han adquirido radical importancia en el acto educativo. Tomando en cuenta el aprendizaje significativo, Ausbel concibe al alumno como un procesador activo de la información y postula que:

> El aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas, que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos caracterizar a su postura como constructivista (aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información literal, el sujeto la transforma y estructura) e interaccionista (los materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las características personales, del aprendizaje) (Heredia y Tenorio, 2009: p.6.)

Retomando lo anterior y haciendo conciencia de todos los beneficios que puede proporcionar el arte teatral a los adolescentes, el teatro no solo debe adoptarse como la oportunidad para representar una obra o un espectáculo, sino como un proceso de transformación, generador de entornos más armónicos y como una forma de contribuir al desarrollo creativo sensible y pleno del ser humano. Solo así se puede hablar de seres “competentes” aptos para solucionar problemas en cualquier ámbito y capaces de buscar soluciones viables para su vida y para el bien de su nación.

A partir del ciclo escolar 2010-2011 la SEP ha implementado en algunas escuelas secundarias la modalidad de jornada ampliada en donde el horario se extiende hasta las cuatro de la tarde. Esta situación responde a intereses del gobierno en conjunto con la SEP para justificar el cierre de turnos vespertinos, lo cual ha sido rechazado por una gran mayoría de profesores ya que esto atenta contra sus derechos laborales. Desafortunadamente, sólo así ha considerado la SEP al teatro como opción dentro de la asignatura de artes y ha designado un presupuesto para ésta, ya que existe la necesidad imperante de cubrir el horario con actividades de refuerzo a las asignaturas que se consideran de mayor importancia, como español y matemáticas, y otras de carácter lúdico como educación física y artes.

Como ya se ha comentado anteriormente, esta situación responde al interés del gobierno y no a las necesidades reales de los estudiantes. Vemos que existe gran cantidad de escuelas que necesitan un profesor de artes, pues llevan demasiado tiempo sin la impartición de la asignatura y no hay respuesta por parte de las autoridades. La negativa viene respaldada con la justificación de la falta de presupuesto y aquí valdría la pena agregar la falta de interés por la impartición de la materia, sobre todo si se trata de turnos vespertinos a los cuales se tiene pensado desaparecer.

Es triste saber que la enseñanza teatral como opción real dentro de la educación resulta una utopía, puesto que el teatro para las autoridades educativas permanece en el olvido. Las autoridades no se percatan de que el teatro podría constituir una de las actividades artísticas más completas para los alumnos ya que les proporciona una oportunidad para conocer y sentir su cuerpo.Más aún, el teatro es el medio idóneo para experimentar todas sus posibilidades de expresión y, de tal forma, contribuir al desarrollo de la creatividad, favorecer su capacidad de análisis, poner de manifiesto su imaginación y ampliar el sentido de su operatividad para trabajar en equipo. Aunado a lo anterior, la actividad teatral ayuda a los jóvenes a canalizar su energía y se puede convertir en una fuente inagotable de experiencias enriquecedoras, todo ello propicio para el desarrollo integral.

3. MI PRÁCTICA DOCENTE EN LA ASIGNATURA TEATRO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

3.1. Mi práctica docente en educación artística (teatro)

Mi primera experiencia como profesora de teatro fue en el año 2002 en la casa de Cultura Adolfo Quinteros Gómez. En este lugar realicé mi servicio social impartiendo clases de teatro a niños y adolescentes, así como apoyando en la realización de publicidad y promoción de dicha institución cultural. Esta primera experiencia para mí fue maravillosa; después de años de estar alejada del teatro volví a tener un acercamiento con esta disciplina, lo cual significó un gran aprendizaje personal y una experiencia grata de renovación de aspectos que durante un largo tiempo había dejado en el olvido. Con ello descubrí que poseía la habilidad de conectarme con los niños y jóvenes y que podía transmitir sensiblemente a través del proceso y del acto teatral un sinfín de aspectos que les permitían desarrollarse en todos los sentidos. Esta experiencia fue la detonante que me llevó a descubrir mi gusto por la docencia y posteriormente a impartir clases en preescolar y primaria.

Esta vivencia positiva en donde continuamente tuve hallazgos en cuanto a los beneficios del teatro para los niños y adolescentes llevó a centrar mi interés laboral en impartir clases de teatro. Así fue como comencé a trabajar en la Escuela CIDECO “Joaquín Miranda” dando clases de dicha actividad artística en primaria y preescolar. A la fecha, creo que es en la escuela primaria en donde mejor me he desempeñado en este rubro, puesto que la mayoría de alumnos reaccionan rápidamente ante los estímulos sin detenerse a pensar o analizar lo que están haciendo o lo que dicen los demás. En este sentido, los alumnos de nivel primaria muestran mayor capacidad para ejecutar rápidamente las acciones ya que tienden a ser más espontáneos. En esta etapa los niños todavía no son tan penosos ni entran en conflicto tan fácilmente como la mayoría de estudiantes en el nivel de secundaria. De igual forma, están generalmente más dispuestos y, aunque son inquietos, ya tienen conciencia del compromiso que representa un trabajo en equipo.

En preescolar, el proceso en las sesiones de teatro debe ser muy dinámico, pues los niños a esta edad demandan mucha atención y se deben proponer actividades que los entusiasmen y los mantengan activos. Estos pequeños son participativos pero también impredecibles y sus necesidades básicas son una prioridad. Lo anterior constituye un problema cuando deben presentarse ante un público, ya que en algunas ocasiones los niños se espantan, se ponen a llorar y se niegan a actuar porque no tienen conciencia de la responsabilidad que implica representar una obra de teatro. Afortunadamente, tomé algunas precauciones para que esto no perjudicara el trabajo, lo cual fue muy complicado ya que la dueña de la escuela insistía en que todos los alumnos debían actuar. Otro problema fue lo difícil que resultaba preparar a niños para suplentes y tenerlos disponibles, en especial porque todos los padres querían ver a sus hijos como protagonistas y no como suplentes.

Las representaciones de los alumnos de esta escuela se llevaron a cabo en el teatro Antonio Caso y en el Foro Cultural Azcapotzalco. Por lo general, se montaba una obra por grupo, lo cual implicaba un arduo trabajo ya que se llegaron a presentar aproximadamente 7 u 8 obras y solo prestaban el teatro para ensayar una vez antes de la función. Cabe aclarar que en dicho ensayo no se encontraban los técnicos del fin de semana con los cuales se llevaba a cabo la representación final en donde yo debía entregar la secuencia musical, el marcaje de luces, la tramoya y los cambios escenográficos.

Mi participación tenía que ser muy activa en dichas funciones y debía estar muy alerta, pues la mayor parte del tiempo tenía que comunicarme con los técnicos para reforzar todos los cambios mencionados. Los niños estaban nerviosos y algunos de ellos no ubicaban bien las salidas o se distraían con su utilería, por lo cual acudían a mí para que les resolviera sus dudas. A pesar de la complejidad de esta situación, los resultados fueron positivos y las obras se presentaron con éxito y con una muy buena respuesta por parte de los padres de familia y del público en general.

En el año de 2008 empecé a trabajar a nivel secundaria pero no fue hasta el 2009 que tuve la oportunidad de impartir clases de teatro en la materia de artísticas. Justamente me baso en esta experiencia para dar a conocer el proceso

utilizado con los alumnos de este nivel educativo, así como de la puesta en escena de una pastorela. Esto se relata detalladamente en la siguiente etapa del presente informe.

¿Cómo decir lo que soy y lo que quiero?, ¿cómo expresar lo que siento? Estas son incógnitas que constantemente se plantean los adolescentes sobre todo en la etapa de secundaria. El teatro es un medio idóneo para que puedan responder a estas interrogantes y constituye una de las grandes motivaciones que como profesora me incitan a la docencia de dicha actividad artística tan generosa y emocionante dentro de este nivel educativo. A continuación daré a conocer mi experiencia como docente dentro del proceso que llevé a cabo con la puesta en escena de una pastorela en la Escuela Secundaria nº 102 “Gral. Francisco L. Urquizo”.

3.2. Escuela Secundaria Diurna No. 102. “Francisco L. Urquizo”

La Escuela Secundaria Diurna No. 102, “Gral. Francisco L. Urquizo” es el centro escolar en donde realicé mi práctica profesional en teatro en el ciclo escolar 2009-2010. Esta escuela fue inaugurada el 22 de diciembre de 1969 por el Lic. Gustavo Díaz Ordaz y en ese entonces se encontraba localizada en la calle Abraham González No. 47. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc. Desde su inauguración ha mantenido este nombre, si bien por diversas circunstancias sus instalaciones cambiaron de ubicación. Actualmente la escuela se encuentra ubicada en el eje central Lázaro Cárdenas, esquina Dr. Márquez S/N en la colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc.

Se dice que este último sitio en donde se localiza la escuela era anteriormente un convento ocupado por monjas y, posteriormente, un gran jardín con una fuente en el centro. En su mejor época, la escuela gozaba de un excelente prestigio: contaba con un directivo en cada turno y una matrícula alta (de 50 a 60 alumnos por grupo). Entre otras cosas, tenía una banda de guerra, su himno se cantaba todos los lunes en ambos turnos y los alumnos portaban orgullosamente el escudo de la escuela en su suéter. Sin embargo, en la actualidad se ha perdido el himno y el escudo ya no se porta en el uniforme. En aquél entonces la escuela contaba con seis grupos por grado y su personal era

suficiente para cubrir todas las necesidades de la misma, pero con el tiempo la situación fue cambiando drásticamente. Hoy en día, sólo se cuenta con el turno matutino, tres grupos por grado y la población escolar bajó a menos de la mitad (15 a 25 niños por grupo aproximadamente).

Además de los problemas que se pudiesen haber suscitado en cada administración, la situación dentro de la escuela se ha tornado más peligrosa y conflictiva para los jóvenes debido a aspectos como el *bullying*, la drogadicción y la indisciplina. Estos problemas suelen acentuarse en zonas conflictivas como ésta y muchos padres de familia llevan a sus hijos a otras escuelas donde el ambiente sea más tranquilo y no corran tanto riesgo o tengan influencias negativas.

Independientemente de todos los cambios, el centro escolar es considerado como una buena opción educativa en la actualidad con varias áreas que benefician el aprendizaje de los alumnos. Se han hecho importantes mejoras como la restauración total de los cuatro laboratorios, la biblioteca, el auditorio y el gimnasio, así como la adquisición de la sala de medios y un salón por asignatura.

El centro escolar cuenta con una matrícula activa de 146 alumnos, los cuales se distribuyen en tres grupos de primer grado, tres de segundo y tres de tercero. Además, la escuela está integrada al programa del PETE (Plan Estratégico de Transformación Escolar), que depende de las escuelas inscritas en el programa de calidad (PEC). Los ingresos que recibe por parte del programa se utilizan de acuerdo a las necesidades de la escuela y cuenta con varios programas: escuela segura, ombligos al sol, luchemos para la paz y contra la violencia, en donde las profesoras encargadas realizan varias actividades con los alumnos. El personal docente está comisionado en varias actividades a lo largo del ciclo escolar vigente, las cuales son asignadas por el directivo de la escuela al inicio de año y la Sociedad de Padres de Familia participa cuando se requiere su apoyo.

En cuanto a las instalaciones escolares, la escuela secundaria n° 102 se encuentra en un amplio espacio y está equipada con salones organizados por asignatura, laboratorios, sala de audiovisual, videoteca, biblioteca, red edusat, auditorio (gimnasio), teatro, sala de medios, área deportiva y salón de materiales didácticos. Desafortunadamente, hay algunos aspectos que no favorecen a la escuela; por ejemplo, el profesorado no utiliza todos los apoyos con los que

cuenta debido a que las autoridades dificultan y obstaculizan el uso de ciertas instalaciones (como el gimnasio, la red, etc.). Asimismo, los recursos económicos son insuficientes, razón por la cual los desperfectos no se solucionan con la prontitud necesaria. Finalmente, tampoco cuenta con el personal necesario para el aseo de las áreas en virtud de que el plantel es muy grande.

Con respecto a la actividad teatral, la clase tuvo lugar en el salón de música (asignado temporalmente para esta actividad), mientras que algunos ensayos y la presentación de la pastorela se llevaron a cabo en el gimnasio. Es importante señalar que el auditorio no es viable para este tipo de espectáculos porque es un espacio muy reducido con una capacidad para no más de cincuenta personas y un escenario también muy pequeño, propio para obras con pocos actores o pláticas a grupos no muy grandes.

3.2.1. El entorno escolar

A esta escuela asisten alumnos de nivel económico medio y medio bajo. El alumnado del centro escolar proviene tanto de los alrededores (colonia Obrera y Buenos Aires) como de lugares lejanos (Ecatepec, Aragón, y Pantitlán, entre otros). Por lo general, los padres de los alumnos trabajan cerca de la escuela y se les facilita llevarlos ahí.

Se ha detectado que la mayoría de los alumnos están inmersos en problemáticas familiares fuertes que se ven reflejadas en el poco interés por aprender y prepararse para un futuro mejor, así como en el alto índice de ausentismo, ya que constantemente faltan a la escuela sin una causa que lo justifique. El gran índice de reprobación se ha mostrado sobre todo en las asignaturas de español, matemáticas y física.

Sin embargo, esta situación no es exclusiva de los alumnos pues, como ya se ha mencionado, la zona que rodea esta secundaria es altamente conflictiva. Los estudiantes en su mayoría proceden de familias disfuncionales, con 3problemáticas como violencia, desintegración familiar, alcoholismo, drogadicción, y delincuencia, entre otras. Por esta razón, la mayoría de ellos no ha tenido la atención debida por parte de sus padres, ya que estos no asisten a la firma de

boletas ni a los citatorios referentes a la conducta de sus hijos e incluso en ocasiones se molestan por esta situación. En consecuencia, existen también problemas severos de conducta y los alumnos por lo general no se comprometen académicamente. Además de esto, hay un nulo cumplimiento de tareas, actividades, trabajos asignados y, en general, existe un bajo rendimiento escolar, lo cual les reduce las posibilidades de enfrentarse positivamente al medio que los rodea.

Es importante hacer notar que los padres desempeñan un papel vital en el triángulo profesor-alumno-padre de familia que desafortunadamente se ha visto truncado por el poco interés que muestran hacia el aprovechamiento escolar de sus hijos. Otro aspecto fundamental en la vida de los jóvenes es la influencia de algunos conocidos o familiares: estos suelen ejercer un dominio total en el comportamiento negativo de los chicos iniciándolos en el sexo, las drogas, el alcoholismo y vandalismo, propiciando el abandono de la escuela y de sus hogares. Muchos alumnos son apáticos y es frecuente que muestren una cierta falta de respeto e irresponsabilidad hacia ellos mismos, sus profesores, compañeros e incluso hacia sus padres.

La comunicación escuela-familia es deficiente y, a pesar de que se han llevado a cabo proyectos de trabajo en conjunto, conferencias y pláticas individuales con los padres de familia, aún no se consigue que se involucren en la vida escolar de sus hijos. Esta situación repercute negativamente en el rendimiento académico y en la conducta de los alumnos.

3.2.2. Misión y visión

La misión primordial de la escuela se basa principalmente en la formación integral de los estudiantes para que puedan ser competentes ante la vida. Sin embargo, no puede existir una educación integral sin la materia de educación artística y otras asignaturas tecnológicas durante todo un ciclo escolar. Además, los aspectos estipulados en la misión se basan de forma literal en el enfoque por competencias (descrito líneas arriba), mismo que sigue esquemas originados en otros países con contextos muy distintos al nuestro.

En cuanto a la visión del centro escolar, el objetivo es: “Ser una institución de excelencia educativa, seleccionada por la comunidad, porque atiende las necesidades de los jóvenes de nuestro entorno, brinda una sólida formación en valores y ofrece una educación equitativa, pertinente, incluyente e integralmente formativa para que nuestros estudiantes se desenvuelvan exitosamente en la sociedad” (Proyecto Escolar, 2009-2010: p.4). Como se puede apreciar, los aspectos descritos anteriormente -misión, visión y valores- suenan verdaderamente prometedores pero, desafortunadamente, una vez más estos están alejados por completo de la realidad de los jóvenes mexicanos en la actualidad, así como del contexto de la escuela.

Es claro que hay una brecha enorme entre lo que se pretende y lo que verdaderamente se logra: no existe congruencia con las necesidades de estos jóvenes, pero seguramente tampoco la hay en cuanto a sus obligaciones. La situación de los estudiantes es contrastante con los objetivos propuestos en la misión, visión y valores del Proyecto Escolar 2009-2010 de la Escuela Secundaria n° 102 “Gral. Francisco L. Urquizo” (ver anexo 5, Proyecto Escolar 2009-2010).

Por otro lado, no se puede hacer demasiado con leyes que protegen el abuso de muchos de los alumnos, dejando desprotegidos a otros, incluyendo a los profesores. En efecto, estos últimos han perdido autoridad ante ellos, lo cual dificulta que los estudiantes comprendan y apliquen valores como el respeto, la fraternidad, la justicia, la equidad, etc. Es necesario hacer hincapié en que la problemática no es exclusiva de la educación en la escuela; va mucho más allá y trasciende a ésta, pues sólo es un reflejo de los problemas políticos, económicos y sociales en donde se encuentran inmersas las familias. Desafortunadamente, la mayoría de ellas están desintegradas y, como hemos visto, es ahí donde los jóvenes han padecido los estragos y las consecuencias de una crisis que, hasta cierto punto, es responsabilidad de nuestros gobernantes, pues no han sido capaces de resolverla.

3.2.3. Planta docente, personal administrativo y de servicios

En relación a los recursos humanos, hay un total de 36 personas laborando en este centro de trabajo para el Ciclo Escolar 2009-2010. Este número abarca tanto a personal docente como a personal administrativo y asistente de servicios (ver anexo 4, Recursos humanos).

Actualmente, en la escuela se imparten sólo dos actividades tecnológicas: artes plásticas y dibujo técnico; tres materias han desaparecido de forma temporal (corte y confección, electrotecnia y taquimecanografía) debido a que sus titulares se han jubilado. Esta situación dio paso a la distribución de los alumnos para que los dos profesores activos cubrieran las necesidades de la escuela.

Cabe aclarar que, debido a la ausencia del profesor de la materia de artes (música) por casi dos ciclos escolares y a varios problemas de índole académico, surgió la necesidad de cubrir esta área con la materia de teatro, impartida por una servidora en el ciclo escolar 2010-2011, quien además fungía como profesora de inglés con estudios en la carrera de literatura dramática y teatro. La falta de profesores por motivos de jubilación o cambio de plantel, tanto en el caso de artes como en el de las actividades tecnológicas, claramente perjudica al alumnado en términos del proceso de aprendizaje, pues éste se queda trunco y se ven obligados a empezar otra actividad en la que quizá no tienen habilidad o interés.

3. 3. Puesta en escena de la pastorela “Entre chamucos te veas”

3.3.1. Antecedentes de la pastorela

La obra que se llevó a cabo en la Escuela Secundaria nº 102 “Gral. Francisco L. Urquizo” fue una pastorela. En este ejercicio lúdico-pedagógico, bajo la dirección y adaptación de una servidora, se integraron dos guiones de pastorelas diferentes que culminaron en una sola obra dividida en dos actos. Una de ellas es de mi autoría y se llama “Entre chamucos te veas”, la cual es una pastorela típica mexicana cómica. Los pastores son gente normal de pueblo pero cada personaje tiene una característica peculiar. La segunda obra denominada únicamente como “Pastorela” es anónima. En ella los pastores son personajes

famosos: artistas, políticos o que gozan de algún reconocimiento especial.[1] En la introducción retomo un fragmento de la obra escrita en verso "Ángeles, pastores, diablos y tentaciones".

Para comprender más ampliamente este tipo de obra, proporcionaré una breve definición y una sucinta historia de la misma. Según Armando de María y Campos, las pastorelas son una representación teatral del nacimiento de Jesús, la llegada de los Reyes Magos y la lucha constante entre el bien y el mal, personificada por ángeles y demonios (CONACULTA, 2008). Estas obras teatrales reciben el nombre de pastorelas debido a que los principales actores son pastores que van en busca de Jesús, a quien consideran el salvador y cuyo nacimiento ha tenido lugar en un portal de Belén. Estos personajes tienen que luchar contra las tentaciones que les presenta el demonio para que cumplir su objetivo.

¿De dónde surgen estas representaciones? "Las pastorelas, graciosas obras de carácter popular son probablemente una derivación de los Autos de Nacimiento del siglo XVI, que los sacerdotes españoles introdujeron a la Nueva España para utilizarlos en sus fines de catequización" (Román, 2003: p. V). Existe controversia en cuanto a quiénes fueron los primeros en representar una pastorela: se habla de su probable origen en la *pastorella* italiana que posiblemente fue introducida por los frailes franciscanos, primera orden en llegar a América, o bien por los jesuitas, quienes representaron coloquios que contenían la esencia de las futuras pastorelas.

Lo que sí es un hecho es que las pastorelas surgieron como un medio para reforzar la fe cristiana y fueron utilizadas para la evangelización de los indígenas, ya que, de forma graciosa, los frailes enseñaban el catecismo y daban a conocer la vida de Jesús a esta población. A los indios les gustaban mucho las pastorelas porque estaban acostumbrados a los bailes y mitotes de sus celebraciones y así sentían que podían conservar sus tradiciones.

Las primeras pastorelas en México fueron promovidas por Fray Juan de Zumárraga, quien ordenó en 1530 la escenificación de la "Natividad Gozosa de

[1] Obtuve esta pastorela por recomendación de un joven conocido, Bruno Pastrana, quien hizo favor de proporcionármela y además participó en su representación en la Esc. Sec. Técnica 77. Es anónima y esto demuestra que en las escuelas de alguna forma se utiliza el recurso del teatro, sobre todo en la clase de español, como parte del aprendizaje de los adolescentes. Incluso existen gran cantidad de valiosas obras inéditas que reflejan nuestra realidad y que valdría la pena rescatar como parte importante de la cultura mexicana.

Nuestro Salvador", es decir, del nacimiento de Jesucristo. Posteriormente, en 1550, se representó por primera vez la “Adoración de los Reyes Magos", escrita en náhuatl por Fray Andrés de Olmos y se presentó en las capillas abiertas de los conventos, los cuales les sirvieron de escenario.

De María y Campos afirmó que la primera representación de que se tiene noticia en territorio mexicano aconteció en 1533 en Santiago de Tlatelolco y fue la pastorela "El fin del mundo". Este autor concluyó que a los evangelizadores no les fue difícil implantar el drama litúrgico, ya que los indígenas estaban acostumbrados a representar en forma plástica lo concerniente a los ritos de la deidad que honraban; además, tenían un repertorio de verdaderas obras dramáticas (CONACULTA, 2008).

Desde sus inicios en el siglo XVI la pastorela ha tenido importantes cambios. En el siglo XVII se convierte en “endiablada”: tiene básicamente la misma temática pero en la disputa entre pastores y diablos el lenguaje es exageradamente picaresco. Algunos autores como Fernández de Lizardi en México a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX consideraban que existía un abuso del lenguaje indecente. En el siglo XIX la pastorela queda definida en su temática y se enriquece con diferentes factores en tres importantes modalidades: la culta, con una excelente versificación e interés dramático representándose regularmente en los edificios teatrales; la popular, realizada por tradición oral con un lenguaje básicamente rural y representado en pueblos y haciendas; y la urbana, en donde predomina el lenguaje citadino mostrando situaciones del momento con personajes locales, escenificada principalmente en vecindades y barrios de la Ciudad de México.

En cuanto a los personajes de las pastorelas, se establecen algunas tipologías con determinados nombres: “Bato será siempre el tragón, Gila la mujer que se disgusta fácilmente, Bartolo es flojo o sordo, Bras, el avaro, el Ermitaño es el filósofo y moralista, y el Indio es el personaje autóctono. La Virgen María y San José regularmente aparecen hasta el final de la obra como figuras decorativas del retablo pero en ocasiones también tienen una participación activa” (Román, 2003: p.VI-VII).

Romero Salinas afirma que la figura del Arcángel Miguel, quien en la pastorela tradicional lucha contra Luzbel y lo vence, está presente en la obra jesuítica en las representaciones teatrales y en otras expresiones artísticas. Afirma que San Miguel es "la única figura celestial que puede inspirar a un espíritu guerrero en la circunstancia y momento histórico social de Ignacio de Loyola" (Romero, 1984: p. III).

En la actualidad la figura de San Miguel Arcángel presenta ciertas variantes: por ejemplo, en algunos casos, el papel es representado por un personaje femenino, como ocurre en una de las pastorelas que pongo en escena en la secundaria. El personaje se llama Angella y tiene una personalidad muy diferente de la conocida imagen del ángel guerrero, tal y como se presenta en la pastorela "Entre chamucos te veas". En la obra original se da a entender que es una especie de sexoservidora, pero consideré que los alumnos, profesores y sobre todo los padres podrían escandalizarse por el tratamiento contrastante del personaje, considerándolo extremista e irreverente dada la importancia espiritual del mismo.[2]

En la adaptación realizada por una servidora, el papel de Angella es más bien parecido a una secretaria contemporánea cuya misión es seleccionar a personajes famosos (artistas y políticos) que irán a visitar al niño Jesús en su nacimiento. Me pareció importante mantener a Angella como una mujer, en este caso una secretaria. Cabe mencionar que regularmente son éstas quienes realizan el trabajo esencial para el funcionamiento y organización de las empresas, pero por lo general su labor no es reconocida ya que los jefes, en su mayoría hombres, son quienes destacan.

Dentro de la primera obra "Entre chamucos te veas" (que forma parte del montaje) se muestra también a un hombre como el Arcángel San Gabriel, el cual está más apegado a la imagen del ángel guerrero en contraste con el de la mujer –Angella– en la segunda obra. Ambos personajes se unifican finalmente en la lucha por el bien y cada uno tiene un papel importante dentro de la obra, de la

[2] Seguramente el autor(a) quiso romper con el paradigma del ángel guerrero, del sexo masculino, bondadoso y ejemplar, dando en su lugar importancia al personaje de una prostituta, la cual puede ser también una mujer bondadosa y necesaria para la humanidad. De esta forma rompe también con el tabú de que las prostitutas son malas mujeres y por ello se les ha relegado en la sociedad.

misma forma que, agregaría yo, tienen en la vida tanto como el hombre y la mujer. Casi en todas las pastorelas el Arcángel San Gabriel es el hilo conductor que guía a los pastores o a los personajes que van a visitar al niño Dios y los ayuda a vencer obstáculos que el diablo, a menudo disfrazado, pone en su camino para impedir que lleguen recibir al niño Dios.

Hoy en día el género de la pastorela sigue retomándose y se ha diversificado aún más, pues esta representación es muy común tanto en las iglesias como en las escuelas en todos los niveles, en los barrios y lugares públicos, así como en los pueblos y sobre todo en los teatros. Las pastorelas en la actualidad conservan la misma temática: la lucha del bien contra el mal y el triunfo del primero sobre el segundo, y la visita y adoración al niño Dios por parte de los pastores, obstaculizada por las tentaciones de los demonios, representantes del mal. Sin embargo, si bien los autores contemporáneos han retomado el género de la pastorela, lo han recreado literariamente y mostrado bajo nuevos aspectos. Algunos ejemplos de ello son: “Pastores de la ciudad” (de Luisa Josefina Hernández escrita en 1958), “El que vino a hacer la guerra” (de Sergio Magaña, 1985), “En la colina” (de Jesús Gonzales Dávila) y “La caja misteriosa” (de Dante del Castillo). A estos ejemplos se suman numerosas pastorelas inéditas y anónimas escritas para ponerse en escena en escuelas, pueblos o barrios, las cuales presentan una gran cantidad de variantes en su representación, como es el caso de las pastorelas utilizadas para el montaje.

3.3.2. Información sobre el texto teatral y secuencia del montaje

La pastorela en la que trabajé con los alumnos de la secundaria n° 102 inicia con el fragmento de la obra “Ángeles, pastores, diablos y tentaciones”. En escena se encuentran los ángeles en el paraíso llevando a cabo sus actividades (en pantomima) con una introducción musical: unos tocan instrumentos como el teclado, el arpa y la flauta; otros hacen la limpieza, pintan un cuadro, etc. Llega San Miguel Arcángel y les informa que el nacimiento de Jesús está próximo, con lo cual se desencadena un diálogo cómico entre ellos. Cada ángel tiene una personalidad diferente: uno es muy listo, otro un poco tonto, otro es muy ágil, otro es chavo banda, etc. Para concluir la escena, el Arcángel San Gabriel les

comunica a los ángeles la misión tan importante que tienen: luchar contra Lucifer para cuidar al niño Dios y a los pastores que se dirigen a verlo. Al terminar el comunicado, los ángeles salen dispuestos a cumplir su cometido.

En la otra esquina del escenario se encuentra sentada María y José está de pie junto a ella. Aparece Angella y le pide permiso a José para hablar con María y, una vez a solas, le anuncia que ha sido elegida para ser madre del salvador, la bendice y se retira. En *off* se escucha la voz del arcángel anunciando la llegada de Jesús como el salvador del mundo, con lo cual se da inicio a la pastorela "Entre chamucos te veas".

Los pastores entran al escenario con música de fondo caminando y cantando (formando un gran círculo). Se dirigen hacia Belén pero en el camino empiezan a sentir hambre y sed; justo en ese momento se encuentran a unos vendedores que anuncian con entusiasmo deliciosa comida típica mexicana como tacos, pozole, barbacoa, pancita, tamales, enchiladas, enfrijoladas, etc. [3] También hay un vendedor de paletas y otro de dulces para los niños, la comida es ofrecida casi gratuitamente o fiada para que consuman todo lo que quieran.

Los pastores van de un puesto a otro comiendo de todo y, después de un rato, se empiezan a sentir mal. Uno de ellos, el abuelo, se cae con el taco en la boca y, mientras tanto, se observa que los vendedores en realidad son demonios que escapan riendo a carcajadas. Los demás pastores también se sienten enfermos y empiezan a caerse. En ese momento llega una doctora, un doctor y un(a) enfermero(a) y empiezan a revisar a los pacientes; les informan que están muy graves y que, por lo tanto, no se pueden ir. Les diagnostican una enfermedad (que debe ser común en la época de la representación pero variando ligeramente el nombre, por ejemplo: gripe utópica, influencia, etc.) [4] y les aseguran que se tienen que internar porque, si no se atienden, pueden morir. Los pastores gritan y

[3] El arte, al igual que la educación, es también un proceso cultural en donde se pueden mostrar las costumbres y las prácticas sociales propias del contexto y la época de la representación. En este caso, los aspectos culturales como la comida tradicional mexicana y las creencias religiosas no son ajenos a los estudiantes, pues forman parte de su vida cotidiana.

[4] Se hace también alusión a una enfermedad de la época, aunque con un tratamiento un tanto chusco para quitarle el dramatismo de hablar sobre una enfermedad mortal. Los alumnos también identifican con facilidad dicha enfermedad, reconociendo nuevamente aspectos de su tiempo. Aquí los personajes se pueden remitir sutilmente a las causas y consecuencias del padecimiento como una prevención para la salud. De esta forma, el teatro puede constituir un aprendizaje importante para el desarrollo de los jóvenes como seres humanos, contribuyendo así a la formación integral de los alumnos.

les dicen que no es posible, que se tienen que ir, pero los doctores no hacen caso y se dirigen al abuelo para operarlo (con un serrucho o imitación de machete). El abuelo con terror se echa a correr, los doctores lo persiguen y los pastores también corren tratando de defenderlo.

Cuando los pastores se dan cuenta de que los doctores tienen cola, gritan que son unos "chamucos" y exclaman palabras de protección inspiradas por el arcángel que está detrás de ellos aunque no lo ven. Los pastores inician una serie de movimientos corporales al mismo tiempo que emiten la sentencia, lanzando a los demonios sin tocarlos, los cuales se van gritando y dando vueltas. Finalmente, los pastores comentan que no los volverán a engañar y retoman su camino cantando y bailando (canto alusivo a la temporada). Con esto culmina el primer acto y comienza la segunda pastorela, la cual se intercala como una historia paralela.

Angella se encuentra un tanto abrumada en su oficina ya que debe seleccionar a los personajes reconocidos que deberán ir a recibir al niño Dios (en este caso, adapté la obra original y cambié algunos de ellos). El ángel menciona a un par de celebridades ya fallecidas, almas nobles y caritativas o bien personajes famosos que contribuyeron al beneficio de la sociedad: Eva Perón, la madre Teresa de Calcuta, Lady Diana, Sansón, Pedro Infante, Jaques Cousteau y empieza a analizar sus características. De repente la llaman (voz en *off*) y sale un momento.[5] Aprovechando su salida, dos demonios (Chanmokin y Cheneke) cambian los currículos de los personajes antes mencionados por otros.

Cuando regresa Angella, comienza a convocar a los elegidos y se sorprende al ver aparecer, como representante político, a López Obrador; con porte e intelecto, a Laura León; una persona noble y caritativa, María Félix; con fuerza y valentía, a Juan Gabriel; con la sencillez que no debe faltar, a Luis Miguel y por último, alguien en equilibrio con el medio ambiente, a Bill Gates.[6] Angella se queda

[5] Incluir a personajes femeninos reconocidos y útiles para humanidad en la obra es una forma de resaltar el papel que han desempeñado las mujeres en la sociedad. Esto transmite un mensaje de equidad de género en donde gran cantidad de mujeres dejan de ser sujetos de explotación y opresión para convertirse en personas libres e independientes capaces de contribuir al beneficio de la sociedad y transformar su entorno. Esta perspectiva de género se maneja también en la escuela secundaria como eje transversal.

[6] Se muestra un collage de personajes donde cada uno proviene de diferentes dimensiones de la realidad: la política, la tecnología, la economía, la música y el cine. Esto permite jugar con diferentes personalidades, interactuando unos con otros, lo cual resulta muy chusco e interesante, ya que sus intereses y formas de vida difieren y contrastan.

muy confundida y sorprendida por dicha selección pues no entiende qué pasó. Debido a que estos personajes ya están presentes, no le queda más remedio que comunicarles la encomienda.

En esta parte cada personaje muestra su personalidad y las características que los distinguen, además de entablar relaciones entre ellos. López Obrador, como buen político, dirige el grupo y todos parten a recibir al niño Dios. Sin embargo, su recorrido es obstaculizado por los demonios Chanmokin y Cheneke, quienes tratan de impedir su llegada y, en un intento por distraerlos, convocan a un programa de Televisión muy importante ("La última generación de la taberna"), en donde mostrarán sus talentos y podrán ganar importantes premios.[7]

Los personajes, que se caracterizan por tener un ego elevado, se inscriben en el programa adulados por los demonios, quienes empiezan a enfrentarlos entre sí. Inmediatamente aparece Angella y, mostrándose como un contrincante, los incita a recapacitar y a retomar el compromiso que tienen con Dios. Los pastores siguen a Angella y los demonios se quedan muy molestos; aparece entonces su jefa Luciferg, quien muy enojada los manda a urdir nuevos planes. Con esta escena termina el primer acto de esta pastorela y se hace un intermedio.

En el segundo acto se retoma la primera pastorela. Entran los pastores cantando y bailando (en círculos); uno de ellos, Santiago, se encuentra a un amigo de la infancia, Emiliano, quien está platicando con una acompañante (muy guapa y sexy). Emiliano llama al pastor y le presenta a la chica recordándole que es una amiga de ambos de la infancia. Una vez hechas las presentaciones, invita a Santiago a una fiesta y, ante su negativa, lo incita ofreciéndole todo tipo de diversiones (concurso de tangas, mujeres guapas, vino, etc.) y le pide que invite a sus amigos. Emocionado, el pastor decide convencer a sus acompañantes y les dice que vayan solo un momento, que es una fiesta en honor al nacimiento del niño Jesús donde va a haber pastel y payasos para los niños. Al principio, la esposa de Santiago (Maruca) y los demás pastores se niegan rotundamente pero

[7] Una vez más se incluyen aspectos culturales cercanos a los estudiantes, desde el uso de la lengua mexicana tradicional hasta la influencia de los medios de comunicación en la vida cotidiana, la cual ha generado un verdadero impacto en los jóvenes y en las personas en general. En efecto, la televisión tiene un gran alcance y sus mensajes impactan de tal manera que crean patrones a seguir en aspectos como moda, grupos musicales, lenguaje y hasta patrones de conducta.

a fin de cuentas y ante tanta insistencia aceptan. En esta parte se hace otro breve intermedio.

Los pastores y artistas, cada uno por su cuenta, se dirigen a la fiesta, donde se reúnen los personajes de las dos pastorelas. Todos entran cantando y bailando: los anfitriones los reciben afectuosamente y les empiezan a dar de tomar. El abuelo muy contento empieza a bailar solo y después invita a una diabla y a María Félix; los tres animan a los demás invitados y bailan con ellos, los diablos sacan a las mujeres y las diablas a los hombres. En esta parte se pusieron coreografías con música que estaba de moda, en donde también se manejó la parodia, sobre todo por parte de algunos personajes como el abuelo.

Entre bailes y copas, los niños aburridos empiezan a preguntar por los payasos; las mujeres, por su parte, se empiezan a disgustar ante semejante panorama, en especial la mujer de Santiago, quien le reclama diciéndole que ya está bien de fiesta y que tienen que seguir su camino para recibir al niño Jesús. Los demás recapacitan (aquí aparece el ángel, al fondo, influyendo en ellos pero no lo ven) y se despiden de Emiliano (uno de los demonios) quien trata de convencerlos para que se queden. Ante la negativa de los pastores, los chamucos se empiezan a enojar e intentan detenerlos por la fuerza. En esta parte se produce una lucha de poderes entre los dos bandos: el ángel inspira a los pastores y estos emiten la sentencia que los protege. Después de luchar por un momento (jalan y empujan en pantomima, sin tocarse) los pastores toman mucha fuerza y lanzan a los diablos hasta el infierno.

Finalmente, los pastores se dirigen a ver al niño Jesús y llegan hasta donde se encuentra en un pesebre con José y María. Con la melodía del niño del tambor de fondo, cada pastor se dirige a entregar una ofrenda al niño Dios y se acomodan en el cuadro; posteriormente llegan los Reyes Magos y entregan su ofrenda diciendo unas palabras cada uno. La obra culmina con la imagen tradicional del nacimiento.

3.4. Desarrollo del montaje

Mi experiencia como profesora de teatro en la Escuela Secundaria nº 102 “Gral. Francisco L. Urquizo” se da de forma fortuita. Inicialmente, debía impartir diez horas de inglés pero en ese momento el profesor de esta asignatura estaba cubriendo todos los grupos, ya que acababa de recibir su concentración de horas. Ante tal situación, la subdirectora del plantel me propuso que me hiciera cargo de los grupos de música, pues desde el ciclo anterior no contaban con profesor de artes. Debido a que yo cubría el perfil, tenía la opción de impartir la materia de teatro y, además, me requerían para montar una pastorela. Accedí ante la petición y empecé a trabajar con los tres grupos de tercer grado, donde había aproximadamente veinte alumnos por grupo y un grupo de segundo.

Puesto que el tiempo era muy limitado y no podía extenderme en un proceso largo con la preparación de los estudiantes, tuve que diseñar un plan de trabajo que me permitiera darles los elementos básicos para su desempeño teatral tanto en las primeras sesiones como en parte del tiempo de cada clase, complementando la otra parte con el desarrollo del montaje. En un principio, llevé a cabo una dinámica de presentación y una introducción al teatro donde se habló de su importancia y utilidad. En las siguientes reuniones se practicaron ejercicios de sensibilización para que los alumnos descubrieran y experimentaran las posibilidades expresivas del cuerpo. Al empezar cada sesión se realizaba un ligero calentamiento como parte de la preparación para que los estudiantes pudieran relajarse y hacer los ejercicios y actividades más complejos sin lastimarse; además, esto fue muy útil para generar la disposición idónea para crear.

3.4.1. Proceso

Como parte del proceso de aprendizaje teatral se llevan a cabo ejercicios de calentamiento, integración y preparación para el entrenamiento corporal a modo de explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y energizarlo. El calentamiento se basa en una serie de ejercicios como girar la cabeza en movimientos circulares, al igual que los hombros, el pecho y la cadera. Posteriormente, se suben y bajan los brazos, girando las muñecas al mismo tiempo hacia afuera y hacia adentro. Después se giran las rodillas flexionadas y, finalmente, se mueven los pies

haciendo círculos para un lado y para el otro, primero lentamente y después de forma rápida uno y uno. Este calentamiento se lleva a cabo con música y puede variar en cada sesión: incluso los alumnos pueden participar poniendo un ejercicio diferente cada uno. A la mayoría de ellos les gusta este tipo de calentamiento, sobre todo cuando inventan algún movimiento o paso con música. En ocasiones resulta un poco difícil que todos los estudiantes lleven a cabo los ejercicios de forma correcta, pues hay quienes se inhiben en demasía, otros son un tanto apáticos y, los que son muy inquietos, confunden esta oportunidad de expresarse con el desorden.

Debido a que la línea es muy delgada entre este tipo de ejercicios y la expresión libre, y a que no están acostumbrados a trabajar de esta forma, en un inicio no todos entienden el objetivo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y observan los avances, los alumnos poco a poco van comprendiendo en qué radica dicho proceso. Posteriormente se puede llevar a cabo una dinámica de integración; por ejemplo, saludarse de diferentes formas diciendo la frase, ¿cómo se saludan en Marte, (los changos, los políticos, las arañas, etc.)? y ellos deben inventar saludos creativamente. Otro ejercicio consiste en caminar de diferentes maneras, como soldados, robots, mujer embarazada, a hurtadillas, etc.

El último ejercicio durante cada sesión tiene mayor complejidad y requiere un mayor compromiso y concentración por parte de los alumnos a medida que van aumentando los elementos a trabajar. Al principio, en las primeras clases se exploran las posibilidades expresivas del cuerpo sin emitir palabras hasta que adquieran mayor confianza en su expresión corporal. Posteriormente se van agregando sonidos, frases, diálogos, hasta que finalmente se lleva a cabo la representación de la obra. En su mayoría, los alumnos manifiestan que estas experiencias son nuevas, divertidas y emocionantes.

Durante las sesiones se llevan a cabo ejercicios de respiración, relajación y conocimiento corporal, los cuales sirven para concentrarse y poner al cuerpo en un estado idóneo para el desarrollo de la creatividad. De igual forma, ayudarán al alumno a reconocer su imagen corporal, es decir, cómo se ve y se percibe físicamente. Con los ejercicios de relajación se pretende que el estudiante tome conciencia de su respiración y aprenda a hacerlo profundamente para poder

relajarse. En esta experiencia los jóvenes hacen un contacto sensible con su cuerpo y lo perciben de forma diferente a como están acostumbrados.

Un ejemplo de una sesión de relajación que se hizo en la clase es el siguiente: acostados, se les pide que respiren profundamente, llevando el aire hasta el diafragma y sosteniéndolo unos segundos para después expulsarlo por la boca lentamente, continúan haciéndolo hasta estabilizar su respiración y sentirse tranquilos. Se les indica que al inhalar van a percibir una sensación de bienestar y al exhalar podrán sacar todo su malestar y dolor físico o emocional. Se les pide imaginarse que son muñecos de aserrín y que éste se derrama por una abertura de su vientre hasta que pierden peso y se sienten muy ligeros.

Otro ejercicio consiste en imaginar que por su cabeza, específicamente por su coronilla, entra un rayo de luz que empieza a recorrer todo su cuerpo (detalladamente, para que hagan conciencia de éste) partiendo de la parte superior de la cabeza, pasando por cada sección de su cuerpo: cerebro, ojos, fosas nasales, oídos, garganta, hombros, brazos, manos, dedos, pecho, y órganos como el corazón, estómago, hígado, etc. Se hace referencia a la sangre e incluso a los huesos, posteriormente la cadera, pelvis, sexo, piernas (muslos), rodillas, pantorrillas, tobillos, pies, dedos de los pies, hasta que la luz invade e ilumina todo su cuerpo logrando fundirse con ella en el universo y formando parte de él. De esta manera pueden lograr todo lo que quieran en ese espacio y desplazarse al lugar en el que siempre han querido estar. Ahí también podrán ver a alguna persona que desean encontrar, convivir con ella y sentirse completamente felices. Hacia el final del ejercicio se despiden de ese lugar pero ellos se quedan fortalecidos y no se sienten solos. Regresan con una sensación de alegría y bienestar, conscientes de que su ser es maravilloso e incomparable.

Además de que estos ejercicios permiten al alumno reconocer su cuerpo y su funcionamiento, agudizan su percepción sensorial, ponen en práctica y desarrollan su imaginación y creatividad. Cada estudiante percibe e imagina sus propias sensaciones; cada uno tiene su propia experiencia y la siente de forma diferente.

Para los jóvenes, estos ejercicios de relajación son verdaderamente gratificantes y los ayudan en todos los aspectos tanto físicos como emocionales;

empiezan a percibir al mundo de una forma muy diferente a lo acostumbrado en la vida cotidiana y a tener una visión estética de sí mismos y de todo lo que los rodea. Los alumnos sienten que se produce una mejora incluso en sus relaciones interpersonales y familiares debido a que se sienten más tranquilos, lo cual podemos constatar en algunos comentarios:

"La relajación me ha ayudado mucho; yo explotaba con cualquier cosa y ahora me llevo bien con mi papá y por eso le estoy agradecido" (Armando Núñez Izquierdo. Grupo 3º"C").

"La relajación fue lo que más me gustó porque me sentí muy relajada pero sobre todo, muy sensible y hasta me hizo llorar" (Monserrat Martínez Olmos. Grupo 3º "C").

"…Vi una luz amarilla y transparente que entraba por la cabeza y salía por el estómago y me dejó de doler la cabeza y, después de un rato, ya no me dolía nada" (Itzel Vite Leyva. Grupo 3º "C").

También se ponen en práctica ejercicios para energizar y concentrarse en clase, los cuales ayudan a que el estudiante perciba su fuerza y energía; en la práctica teatral esto le ayudará a tener proyección en el escenario, tanto en sus expresiones como en sus intenciones y emociones. Los ejercicios también conectan al alumno con su fuerza y lo lleva a interrelacionarse percibiendo de una forma más vívida y sensible a sus compañeros, proyectando hasta en una mirada lo que realmente se propone y canalizando positivamente su energía.

Asimismo, este tipo de dinámicas ayuda a los jóvenes a estar más listos para reaccionar pronta y hábilmente ante diferentes estímulos. En este sentido, hay ejercicios de preparación (se hacen durante el calentamiento y el entrenamiento al principio de la sesión) y otros de ejecución, es decir, en donde ellos aplican este manejo de energía de forma más consciente y en diferentes situaciones. De esta forma, el alumno obtendrá un mayor conocimiento y dominio corporal utilizando la imaginación creadora en pantomimas y diferentes juegos e improvisaciones. En las culturas orientales es muy frecuente el uso de este tipo de ejercicios de manejo

de energía y equilibrio de fuerzas, así como el entrenamiento basado en el desarrollo mente-cuerpo.[8]

La biomecánica propuesta por Meyerhold como entrenamiento actoral para el manejo idóneo del cuerpo vívido y energizado,[9] así como la bioenergética, terapia útil para liberar bloqueos que dificultan la capacidad de expresión en todos los aspectos del ser humano, son disciplinas valiosas y rescatables para la formación actoral integral. Dentro del proceso llevado a cabo con los alumnos retomo algunos de ejercicios propios de estas técnicas.[10]

Un ejemplo de los ejercicios mencionados durante el calentamiento y la preparación consiste en estar de pie con las piernas abiertas a la mediada aproximada del ancho de los hombros. Las piernas se relajan y se flexionan las rodillas, los brazos se colocan al frente uniéndose y formando un semicírculo con las palmas de las manos hacia afuera, se gira la parte superior del torso y la cabeza hacia ambos lados, cuidando que la mirada siempre vea a un punto hacia el infinito cuando llegue a la parte trasera. Posteriormente se estiran las piernas, los brazos y el torso continuando con los giros pero de una forma más relajada al igual que la cabeza con la sensación de que se lanzan los brazos y la cadera levemente. Al final se hace un giro completo del torso con los brazos estirados y estos, se lanzan con fuerza hacia arriba en donde la posición corporal permanece estática, con las palmas de las manos hacia afuera y los ojos viendo de frente en un punto hacia el infinito. Los alumnos deben permanecer un momento en dicha posición para percibir la energía y la fuerza corporal; posteriormente, se les pide bajar los brazos nuevamente a los costados.

---

[8] El teatro *Nô* japonés, el teatro *Kabuki*, el teatro *Balinés* y el teatro *Kathakali* de India son ejemplos de tradiciones orientales en donde el entrenamiento del cuerpo-mente y la proyección de la energía son básicos para el manejo de la expresión artística. Estas disciplinas tienen la particularidad del uso del cuerpo por el actor/bailarín, puntualización que hace Eugenio Barba en su *Tratado de Antropología Teatral* para referirse al teatro que danza. Incluso en la mayoría de las artes marciales se puede observar la carga de fuerza y energía en el dominio del manejo del cuerpo; algunas de ellas como el Aikido y los Samurái presentan gran majestuosidad en la expresión corporal.

[9] Meyerhold definió la biomecánica como un sistema de adiestramiento para el actor previo a la realización del espectáculo teatral. El objetivo del entrenamiento biomecánico consistió en posibilitarle al actor el desarrollo de los medios expresivos a su alcance: la dicción y el canto, la impostación de la voz, la respiración, el tratamiento de las emociones y el control corporal, a través de la mecánica del cuerpo y de las precisiones físicas. Para Meyerhold "todo el cuerpo participa en cada uno de nuestros movimientos" (Centeno Elain, 2005, p.121).

[10] El Dr. Alexander Lowen propone la bioenergética como una terapia revolucionaria que utiliza el lenguaje del cuerpo para curar los problemas de la mente a través del tema "tú eres tu cuerpo". Sugiere que el organismo emite una energía propia que, al canalizarse en la forma adecuada (en base a una serie de ejercicios), influye positivamente en los trastornos energéticos del cuerpo que afectan tanto a la salud mental como a la física (Lowen, 1977. p.52). Esta terapia puede ser útil para liberar aspectos que inhiben la expresión libre del actor.

Otro ejercicio de calentamiento y preparación consiste en que los alumnos se coloquen de pie formando un círculo, respiren profundamente varias veces y levanten un brazo abriendo y cerrando la mano en una cuenta que puede ser hasta diez. Posteriormente se incorpora el otro brazo y con ambos se repite la operación. Al final se dejan las manos con las palmas abiertas hacia el frente y con los brazos levantados en la misma posición; en esta parte se puede percibir un calor en las manos, lo cual permite a los alumnos percibir su energía. Dicho ejercicio se repite con las manos en distintas posturas (al frente, hacia los costados, hacia la tierra, etc.).

Estos ejercicios tienen como objetivo el manejo ideal del cuerpo energizado y lograr el equilibrio de fuerzas. En el siguiente comentario, una alumna habla sobre las dinámicas que se hacen en clase: “Yo me sentí con fuerza y energía, en el primer ejercicio, me sentí como si me estuviera expresando, como que sacaba mi yo, el segundo con tranquilidad, con mi espejo, como me veo yo y en el tercero, de empujar y jalar, como si estuviera actuando a jugar espadas o luchas, me sentí muy bien y me sentí siendo yo” (Mariana Santiago Martínez. Esc. Sec. Nº 102. Grupo 3º “C”).

Me permito interpretar las palabras de la alumna como: “Me he sentido”, o bien, “he sentido mi cuerpo y la fuerza que en él existe”. Incluso se le nota sorprendida porque puede expresar con su cuerpo algo que anteriormente desconocía de sí misma. A continuación expondré algunos ejercicios llevados a cabo en las clases donde se ponen en práctica estos aspectos.

Imitar acciones. El objetivo de estos juegos es estar atento a la acción que realiza el compañero para adaptarse a su ritmo y a sus posibilidades de movimiento. En un inicio pueden llevarse a cabo ejercicios como “el espejo”. En parejas, de frente, uno de los alumnos hace una serie de movimientos y el compañero lo imita como si fuera un espejo; posteriormente, cambian de turno. Otro ejemplo de estos ejercicios es el de “espejos en cadena”: un alumno hace un movimiento y se queda en una determinada posición y los demás van imitando uno por uno y de forma consecutiva a su compañero. Cada alumno tiene que hacer su propio movimiento. Otros ejercicios de este tipo son: “Me estoy jalando la nariz” (uso de diferentes partes de su propio cuerpo), “Las marionetas” (manejar a

los compañeros simulando que son marionetas), “La mascada” (con música, los alumnos se mueven en grupo, mimetizando a una mascada, es decir, no solo copiando los movimientos, sino imaginando que son el propio objeto; esto se asemeja a una gran coreografía), entre otros.

Realizar distintas acciones y personajes en pantomima. Aquí intervienen las dinámicas que acabamos de exponer: se pueden llevar a cabo desde acciones sencillas como mostrar y abrir una ventana, cargar un paquete pesado y otro ligero, lanzar una pelota, etc., hasta la imitación de personajes, pero solo corporalmente. En estas sesiones se trabaja también una técnica que consiste en empujar y jalar, esto es, reaccionando a los estímulos que emite el compañero. Esta dinámica puede variar para realizar ejercicios de peleas sin tocarse: únicamente reaccionando ante los estímulos. Se pueden manejar otras situaciones en donde se requiera empujar y jalar al compañero en pantomima.

Esta forma de reaccionar ante los estímulos emitidos por el compañero pero sin tocarse se puede introducir en una obra de teatro. Por ejemplo, en la pastorela “Entre chamucos te veas”, hay una escena donde se personifica la lucha del mal contra el bien y el triunfo de éste último. En ella, los pastores y los ángeles pelean contra los demonios: los primeros –inspirados por el arcángel y haciendo uso de su energía– vencen a los segundos al lanzarlos de regreso al infierno, lugar a donde llegan dando todo tipo de piruetas. Dicha técnica permite mostrar la lucha de fuerzas pero de una forma estética, evitando también que los alumnos se lastimen ya que no hacen contacto físico real, aunque así parece. También ayuda a que los estudiantes hagan contacto con su propia fuerza y experimenten el manejo de su energía en diferentes acciones, lo cual es útil para liberar el estrés y hacer un desbloqueo energético.

Desde una mirada pedagógica, este tipo de saberes de la formación teatral posibilita una forma de interacción en el espacio del aprendizaje de la disciplina, en el cual se produce un acercamiento entre los sujetos, la imitación de acciones, el movimiento de empujar y jalar, las improvisaciones en parejas o equipos, etc. Todo esto implica un tipo de aprendizaje en acompañamiento que enseña la convivencia y el reconocimiento del otro de forma sencilla y lúdica.

Improvisaciones en pantomima. En estos ejercicios se utiliza la imaginación para crear situaciones y transformar los objetos y el espacio real por uno imaginario en donde cualquier situación puede ser posible; en ellos se pueden aplicar las dinámicas y técnicas anteriores. Inicialmente se llevan a cabo ejercicios cortos para practicar la técnica corporal utilizada en pantomima, por ejemplo: levantar un paquete, lanzar un objeto, abrir un regalo, sembrar una planta, abrir una puerta o ventana, etc. Posteriormente realizarán otros ejercicios más elaborados como “el vampiro”: en un callejón se encuentran un vampiro que va caminando por un lado y un personaje cualquiera por el otro lado (el personaje es inventado; puede ser un payaso, delincuente, mago, policía, secretaria, etc.). Cuando se encuentran a mitad del camino, el vampiro muerde y chupa la sangre del otro personaje y, después de que esto sucede, cambian de personalidad y el vampiro se convierte en el personaje, el cual a su vez se convierte en el vampiro. Otros ejercicios de este tipo son: “Qué pasó en el camino” (el personaje va caminando en la calle cuando se produce una situación inesperada y la persona cambia de emoción: se altera, se enoja, se espanta, se pone triste, etc.), “La ventana” (los participantes recrean y dan dimensión a una ventana, la abren, se asoman y tienen que expresar en su rostro lo que ven en la calle; posteriormente la cierran y se van) y “Como caído del cielo” (simular que un objeto cualquiera tiene un uso muy diferente al común e improvisar una situación con éste), etc.

Ejercicios de improvisación con música o sonidos. En estos ejercicios se deja que el alumno experimente movimientos con su cuerpo, los cuales pueden ser al ritmo de la música o con la ambientación de la misma. Pueden ser movimientos libres o tener una determinada intención o emoción pero sin la necesidad imperante de basarse en una historia. Posteriormente, los alumnos realizan una improvisación corporal o pantomima con un tema o historia. Los sonidos pueden ser: una voz sin frases ni palabras, los sonidos de animales, del viento, de un choque, de un avión, de un camión, etc.

Cuando los estudiantes empiezan a tener confianza en su expresión corporal se incorporan ejercicios con voz. También se llevan a cabo ejercicios para desarrollar la habilidad sonora y lingüística de los alumnos para que posteriormente se les facilite la interpretación oral dentro de la puesta en escena.

Al final del calentamiento se introducen ejercicios para el desarrollo del aparato fonador, tales como vocalización, emitir sonidos, palabras frases y diálogos con intenciones variadas, uso de trabalenguas, lecturas, escenas y poemas. También se ponen en marcha juegos e improvisaciones donde los jóvenes pueden ejercitar diferentes intenciones y emociones utilizando tanto la expresión corporal como la expresión verbal. El objetivo es que los alumnos hagan conciencia de las características esenciales de los distintos personajes.

Esta propuesta de trabajo está encaminada a que los estudiantes vayan explorando gradualmente las posibilidades de expresión que tienen a la mano, tanto a nivel corporal como vocal. Se busca que esto sea de una forma natural, para que vayan desinhibiéndose y fluyendo poco a poco sin que sea un evento demasiado estresante o traumático con el que entren en conflicto. Así, se van integrando elementos de forma casi imperceptible y los alumnos se pueden expresar integralmente de una forma natural y sencilla.

Juegos que favorecen la desinhibición. Existen varias dinámicas que ayudan a que el alumno se desinhiba, por ejemplo, “Cuatro rincones”. En él, los estudiantes se dividen en cuatro subgrupos; cada uno se va a un rincón mirando a la pared. En cada rincón hay una situación distinta: unos cuentan chistes y se ríen a carcajadas, otros se pelean por algo, otros más ofrecen disculpas por una falta cometida y los restantes están tristes porque se les murió su perrito; después de un rato, cambian de rincón. Se pueden inventar diferentes situaciones.

Improvisación de situaciones o historias con palabras. Hay una gran cantidad de juegos donde podemos dar intenciones diferentes a las palabras. Algunos ejemplos son: “Se me lengua la traba” (uso de trabalenguas), “¡Qué cara!” (Frases con gestos diferentes), “Botita-zapato” (diálogos en diferentes situaciones pero que únicamente se pueden expresar con las palabras botita y zapato), “¿No sabes decir otra cosa?” (Con una sola frase expresar diferentes intenciones y emociones), “¿Bueno a qué número hablo?” (Entablar una conversación telefónica solo con números), etc.

Juegos con historias más elaboradas. El profesor puede contar un cuento o una historia y después, por equipos, pueden representarlo cada uno de forma diferente, tomando en cuenta las características de los personajes y variantes

dentro de la misma situación. Los estudiantes pueden cambiar el final o alguna parte de la historia.

Actuación de diálogos y escenas con papeles aprendidos. Aquí los alumnos pueden utilizar diálogos, escenas de obras, o bien inventar historias que después registren por escrito. Se le proporcionan al estudiante los elementos indispensables para que pueda escribir su historia sobre la estructura (planteamiento, desarrollo, clímax, resolución) y el contenido de la obra. El diálogo debe ser acción, es decir, cuando los personajes hablan deben estar modificando una situación o aportando datos para provocar que suceda algo; no se habla por hablar, sino porque hay un motivo dentro del relato.

Recursos. Se recomienda utilizar los siguientes materiales: grabadora, CDs (diferentes tipos de música: relajación, moderna, instrumental, etc.), instrumentos como claves, tecomates o algún objeto que permita marcar el pulso. También es importante disponer de cosas con diferentes texturas, por ejemplo: piedras, algodón, arena, etc.; en ocasiones, estos objetos se pueden manipular solo en pantomima. De igual forma, es recomendable tener a la mano objetos sencillos como trapos, palos, botes, mantas, periódicos, diferentes tipos de papel, mantas, pinturas, etc. Finalmente, se aconseja incluir poemas, textos y obras de teatro.

3.4.2. Puesta en escena

En cuanto al montaje, la elección de los alumnos para representar a los personajes se llevó a cabo mediante pruebas de lectura y se solicitó la ayuda del grupo para la elección democrática de los mismos. En la primera etapa destinamos una parte del tiempo de clase al calentamiento, a ejercicios de expresión corporal y vocal, y otra parte a los ensayos de la pastorela. Inicialmente, se llevó a cabo la lectura de la obra y un breve análisis de la misma así como de las características de los personajes. Por otra parte, la lectura y la comprensión del texto se integraron en este caso a un proyecto en donde los alumnos participaron directamente en la puesta en escena de la obra. Esto constituyó un proceso completo en donde la comprensión de la lectura no estuvo aislada de la experiencia.

Al principio, para que los alumnos tuvieran mayor libertad de expresión y de ellos surgieran propuestas de movimiento, los trazos del mismo no se marcaron de forma rígida. Posteriormente ya se fijó hacia dónde debían moverse o bien en qué área llevarían a cabo cada escena.

Debido a que la puesta en escena se realizó en el gimnasio, no hubo iluminación y no se podían hacer cambios radicales en la escenografía por la falta de telón, telones de fondo (cambios de paisaje y ambientación) y paso de gato.[11] Por esta razón, las transformaciones escenográficas eran difíciles, salvo en algunos momentos en los que era completamente necesario cambiar la distribución de algunos elementos. En general se mantuvieron tres espacios diferentes de escenografía: a la izquierda, el cielo; en medio, el campo, y, a la derecha, el infierno. Los alumnos se movían de lugar dependiendo de la escena y de la situación. La musicalización se llevó a cabo por parte de una servidora y el vestuario también fue mi sugerencia, pero cada alumno se hizo cargo del suyo, valiéndose de los recursos y elementos que tenían a la mano (como el papel crepé, cartón, etc.). Algunos estudiantes no contaban con vestuario y se pidió apoyo para que los compañeros que sí tuvieran se los pudieran prestar.

La escenografía se realizó con la ayuda de la mayoría de los compañeros, para lo cual se dividieron los elementos y las partes que la conformaban. Los compañeros que tenían mayor habilidad para el dibujo y la pintura se encargaron de hacer un telón de fondo con un paisaje del campo mexicano de unos 5 metros de largo por 4 metros de ancho; los materiales utilizados fueron pellón y crayolas. Este paisaje se colocó en el centro del escenario, y en esa área se llevaron a cabo las escenas del recorrido de los pastores. En dicho espacio también se colocaron árboles solicitados a algunos alumnos que en su mayoría no participaron actuando en la obra. Los árboles se hicieron principalmente de fomi o de cartón según la creatividad de quienes los fabricaron. También hicimos unas plantas de nopal con fomi rellenas de guata y armadas con alambre forrado de verde; se colocaron en botes llenos de cemento y se utilizó un palo de escoba forrado con papel verde

[11] Se le llama “paso de gato” a un puente que está arriba del escenario, el cual tiene luces y se usa para producir un efecto especial y acomodar la luz para un actor o situación específica. El paso de gato parece un puente colgante sin barandales, por lo que se debe tener mucho cuidado, andar a gatas y guardar el mayor silencio posible para que el público no se percate de su presencia.

como base para mantenerlos de pie de la misma forma que se hizo con algunos árboles. Del lado izquierdo (visto desde el público al escenario) se encontraba el área del cielo en donde se llevaban a cabo las acciones de los ángeles.

El cielo se fabricó con una tela de color azul marino de aproximadamente 5 metros de largo por 4 metros de ancho, a la cual se le pegaron estrellas de diferentes tamaños, la mayoría de ellas de color plateado. Otras estrellas más grandes las hicieron en la clase de artes visuales un grupo de compañeras con el apoyo del profesor Marco Antonio Hernández, quien imparte dicha materia. Estas estrellas, hechas de cartón y forradas con papel aluminio o papel plateado, se colgaron en diferentes áreas del cielo.

Otro grupo de alumnos hizo cada uno una nube; por sugerencia de una servidora, las nubes se hicieron de diferentes tamaños y su base fue de cartón o unicel; encima de ellas se pegó algodón industrial o guata simulando a la nube en sí. Éstas también se colgaron en diferentes partes del escenario y otras se pegaron en la tela que simulaba el cielo.

Finalmente, en la parte derecha transcurrieron las escenas del infierno, el cual se construyó con papel Kraft en relieve simulando rocas y una especie de cueva grande. Todo esto se matizó con pintura de aerosol roja, amarilla y café obscura. En esta actividad participó otro grupo de alumnos, el profesor de Historia Raúl Hernández Álamo y una servidora.

Los ensayos empezaron en noviembre y se llevaban a cabo dos horas a la semana en cada grupo dentro del salón de Artes, en donde representábamos una pastorela diferente en cada sesión. En el grupo 3°A se montó “Entre chamucos te veas”, en el 3°B la “Pastorela” (de las celebridades) y en el 3°D la introducción de “Ángeles, pastores, diablos y tentaciones”. Las últimas dos semanas se ensayó en el gimnasio todo el espectáculo unificado y, finalmente, la puesta en escena tuvo lugar el 18 de diciembre de 2010.

El día de la representación de la pastorela gran parte de los alumnos estaban nerviosos, ya que para ellos era una experiencia nueva. La cita fue una hora y media antes para terminar de poner la escenografía y afinar los últimos detalles con la ayuda de algunos profesores. La profesora de ciencias Mónica López nos apoyó en la organización del evento, así como con algunos elementos

escenográficos, al igual que los profesores Laura Bocanegra y Raúl Hernández; por su parte, los profesores Ma. De Jesús Serrano y Marco Antonio Hernández prestaron su ayuda para el montaje. Como se puede apreciar, si bien de forma mínima pero muy productiva, se fomentó el trabajo colegiado entre varios profesores de diferentes asignaturas.

A pesar de que por falta de tiempo no pudimos hacer un ensayo completo sin interrupciones, la presentación de la pastorela resultó exitosa y fue del agrado de los alumnos, padres, profesores y directivos. Todos ellos se mostraron entusiasmados y expresaron posteriormente que la obra les gustó y que les agradaría que se repitiera en otra ocasión e, incluso, pidieron que se llevaran a cabo otras obras teatrales en la secundaria.

3.5. Valoración de la puesta en escena

Como se puede observar con esta puesta en escena, los alumnos tuvieron diferentes responsabilidades y tareas que pusieron en marcha en pro de un bien común. En gran medida este trabajo se llevó a cabo tras bambalinas y constituyó una parte importante del proyecto. Aquellos jóvenes que no actuaron, de cualquier manera participaron en otras actividades, desde emitir una opinión hasta hacer un telón u otra parte de la escenografía. De esta manera, se puede constatar que en el teatro los alumnos también ponen en práctica otras habilidades, reafirmando así valores importantes como la responsabilidad, el cooperativismo, el respeto, la solidaridad, la democracia, etc.

Lo más importante de este trabajo fue que los jóvenes afirmaron el hecho de que son importantes para la sociedad y que siempre pueden hacer algo valioso para contribuir en cualquier ámbito de ésta. La participación de la mayoría de los chicos fue muy entusiasta y de alguna forma se sentían motivados, importantes y útiles.

Lo anterior es justo lo que proponen los nuevos modelos educativos, lo cual se muestra en el informe de Delors, *La educación encierra un tesoro* (1996). En él se hace mención de los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Aprender a ser era el tema dominante del informe de Edgar Faure publicado en 1972 bajo los auspicios de la

UNESCO. Sus recomendaciones siguen siendo relevantes hoy en día, puesto que el siglo XXI nos exigirá una mayor autonomía, capacidad de juicio y fortalecimiento de la responsabilidad personal en la realización del destino colectivo. Por otra parte, este informe enfatiza la obligación de no dejar sin explorar ninguno de los talentos que, como tesoros, están enterrados en el fondo de cada persona. “Citemos, sin ser exhaustivos, la memoria, el raciocinio, la imaginación, las aptitudes físicas, el sentido de la estética, la facilidad para comunicar con los demás, el carisma natural del dirigente, etc. Todo ello viene a confirmar la necesidad de comprenderse mejor a uno mismo” (Delors, 1996: p.17).

Estos aspectos son precisamente los que entran en juego y se desarrollan en el proceso de enseñanza-aprendizaje teatral. Como se puede apreciar, existe una participación constante y dinámica de los alumnos, lo cual rompe con el sistema tradicional de la enseñanza en las aulas en donde los jóvenes tienen una participación mínima y solo copian, observan y escuchan pasivamente lo que indica el profesor. Por supuesto, en dicho proceso existe una disciplina pero ésta no es rígida, ya que debe corresponder a los intereses de los estudiantes y crear un clima propicio para el desarrollo tanto de su intelecto como de su expresión corporal y de todos los aspectos que le ayudarán a obtener una formación integral.

Retomando el aprendizaje significativo, “Ausbel, como otros teóricos cognitivistas, postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, es decir, que todo lo aprendido: ideas, conceptos y esquemas, no es una simple asimilación pasiva de información literal, el sujeto la transforma y estructura” (Heredia y Tenorio, 2009: p.6). La información exterior se interrelaciona e interactúa con el aprendizaje previo y las características personales. De tal manera, Ausbel en su postura constructivista, concibe al alumno como un procesador activo de la información

Este tipo de aprendizaje significativo es expresado por los mismos alumnos: “…salimos de lo cotidiano de muchas materias y de solo escribir, lo que nos enseñó lo pusimos en práctica en la obra, como lo es el actuar y moverte en público” (Estefany Vargas. Sec. Nº 102. Grupo 3º”B”). A partir de esta experiencia, y según la teoría de Ausbel, se puede afirmar que en el teatro se produce un aprendizaje colaborativo que no se queda en las aulas, sino que se lleva a la

experiencia, adquiriendo tintes verdaderamente significativos y convirtiéndose en un acto creativo muy enriquecedor para el alumno. El teatro también favorece el desarrollo de habilidades y competencias que les permitan hacer frente a los retos de la vida cotidiana. Las estrategias recurrentes en esta disciplina también podrían ser utilizadas en las escuelas para fomentar nuevas formas de ciudadanía, combatir la violencia escolar y elevar la autoestima de los estudiantes.

3.5.1. Problemas y logros de la puesta en escena

En el ámbito educativo, en la mayoría de las escuelas existe un gran desconocimiento de los procesos y requerimientos de las actividades artísticas, por lo que es común encontrarse con impedimentos de todo tipo. El caso de la Secundaria nº 102 no fue la excepción: para empezar, el salón donde llevé a cabo la mayoría de los ensayos era un aula de clases común, en donde anteriormente se impartía la asignatura de música. Tal espacio carecía de buena ventilación, limpieza y no se podían realizar los ejercicios correctamente ya que era un espacio pequeño. Debido a lo anterior, los alumnos se quejaban de calor y malos olores cuando realizaban la actividad física; cabe aclarar que dicha aula tampoco contaba con ventilador y esta situación perjudicaba el desempeño de los alumnos, pues no era un espacio agradable en el que pudieran disfrutar su trabajo.

En ocasiones los ensayos tuvieron lugar en el gimnasio, sobre todo al final cuando se unieron los grupos, ya que fue ahí donde se llevó a cabo la representación. Dicho espacio era grande y en él se trabajaba mejor, pues estaba más ventilado y los alumnos no chocaban entre sí en los ejercicios. La desventaja que tenía este espacio era que los chicos se dispersaban con mayor facilidad y estaba demasiado sucio. También se realizaron ejercicios sobre todo de relajación en los que se requería que los alumnos se acostaran o bien hicieran acciones en el suelo y esto no era posible porque el lugar, debido a su tamaño, no se usaba ni se limpiaba frecuentemente y, aunque se solicitaba que fuese aseado, no lo hacían con regularidad. Esta situación tampoco permitía que los estudiantes llevaran a cabo sus ejercicios idóneamente.

Por otra parte, la directora no facilitaba el uso de este espacio, pues se molestaba si los alumnos movían las bancas o llegaban a rayar alguna de ellas

(cabe aclarar que el espacio era ocupado por otros estudiantes en diversas actividades y con otros profesores). Cuando tenía la necesidad de trabajar ahí para realizar algún ensayo con varios grupos, debía esperar a que me prestaran la llave y notaba cierta renuencia a hacerlo. Esta situación me quitaba tiempo que de por sí ya era bastante reducido y afectaba mi planeación de actividades. Tampoco tenía el apoyo adecuado para vigilar la disciplina de los dos o tres grupos y a la vez desempeñar mi trabajo de forma eficaz; constantemente debía llamar la atención de los jóvenes que incurrían en alguna indisciplina mientras trabajaba con sus compañeros. A veces, los profesores de esos grupos no se encontraban ahí o bien se quedaban trabajando con los alumnos que no participaban en la obra.

Lo ideal es que la representación de obras teatrales se lleve a cabo en un teatro que tenga el tamaño adecuado tanto en el escenario como en las butacas para que quepa una cantidad considerable de alumnos y padres de familia. En este sentido, no es común encontrar un plantel de educación básica que cuente con dichas instalaciones y, por lo regular, los espectáculos se tienen que adaptar a otros espacios o bien presentarse en el patio.

El espacio teatral es básico para que una puesta en escena tenga la ambientación necesaria, la cual se logra por medio de las luces, la musicalización un sistema de audio adecuado, los cambios escenográficos y el manejo de telones, así como de efectos especiales. Todos estos elementos, en conjunto con el trabajo realizado en escena por parte de los actores, crean la magia del teatro en su máxima expresión. Resulta difícil crear esa magia en un espacio en el que no existen dichos elementos; sin embargo, esto no es un impedimento porque incluso se puede prescindir de los mismos, a excepción de los actores, quienes sí son absolutamente necesarios.[12] Por otra parte, se da por entendido que esto no es teatro profesional y, tomando en cuenta la gran cantidad de inconvenientes, ya es un logro que los espectadores se involucren con el espectáculo y respondan positivamente. La ambientación se construye en este caso con los elementos de

[12] Un ejemplo de ello se muestra en la propuesta del teatro pobre creada por el director polaco Grotowski, quien afirma y demuestra que se puede hacer teatro con un mínimo de recursos, incluso sin ningún elemento aparte de los actores.

los que podamos disponer y crear nosotros mismos para producir, en la medida de lo posible, una realidad teatral.

En cuanto al presupuesto para la realización de la escenografía, este por lo general requiere de la autorización del directivo. En el caso de la secundaria donde trabajé, si bien el presupuesto fue reducido, se pudo construir la escenografía necesaria para la representación con elementos económicos.

En general, es un tanto difícil que se comprenda que, aunque el teatro representado en las escuelas no es profesional, requiere de mucho apoyo y compromiso por parte del personal docente, los directivos, los trabajadores manuales, etc. Es muy frecuente que los directivos exijan un trabajo espectacular de calidad pero con poco apoyo y presupuesto.

Por otra parte, desconozco las causas por las cuales la directora no permitió que yo asentara las calificaciones bimestrales de los alumnos; tal situación impidió hasta cierto punto que todos los jóvenes se comprometieran más con la obra, ya que están acostumbrados a realizar su trabajo a cambio de un puntaje que les asegure una buena calificación. Su nivel de compromiso no es el mismo si saben que no les afecta en este sentido; además, esto también tiene repercusiones en el control de la disciplina. Lo anterior se tuvo que sortear apostando a la buena disposición de quienes quisieron colaborar y se encontraron motivados para ello; afortunadamente, este fue el caso de la mayoría de alumnos.

En cuanto a los resultados, es necesario hacer hincapié en que, finalmente, la pastorela fue representada con éxito en la escuela secundaria nº 102 el día 16 de diciembre del 2010 y, pese a los inconvenientes, constituyó una enseñanza significativa para los alumnos que colaboraron de alguna manera en el montaje. De igual forma, para los espectadores, alumnos, padres de familia, docentes y directivos, la obra representó un aprendizaje y una experiencia diferente dentro de la escuela. Como profesora y directora del montaje, es un honor poder expresar que los jóvenes se retiraron en su último año de secundaria con una experiencia o, mejor dicho, con algunas experiencias que dejaron una huella positiva en su vida. Lo anterior fue expresado por la mayoría de los alumnos al realizar una valoración de su trabajo y de sus vivencias con respecto a la puesta en escena y de su clase de teatro, durante el ciclo escolar 2010-2011. Veamos algunos ejemplos:

“ke divertido…Como siempre, esto es genial. Espero que mi deseo de estudiar Ates, Teatro, Actuación, Música y Canto, se realice, con la ayuda de Dios lo lograré… Me muero por que sea el gran día de la obra” (Kevin Eduardo Camacho. Esc. Sec. Nº102. Grupo 3º “A”).

“Fue una experiencia muy buena porque nos sirvió para aprender a convivir y se vio el trabajo que desempeñó la maestra…Esto nos sirvió como un proyecto, el cual nunca antes se había hecho en la escuela y que una persona llegue y haga un cambio, es una gran responsabilidad, pero al final todo se pudo realizar gracias al esfuerzo y empeño de todos y de todas y de los profesores que dieron su apoyo, desde su clase, hasta su apoyo en la obra y eso es un logro más de la escuela” (Jesús Alberto Ahumada M. Esc. Sec. Nº 102. Grupo 3º “C”).

“La experiencia de la pastorela fue muy divertida, entretenida, me gustó mucho porque nunca había salido en una. A los papás les gustó también. Fue una experiencia agradable…era cómica pero también seria y hubo orden y disciplina. Fue algo nuevo que se vivió aquí en la escuela. Espero volver a tener otra experiencia como ésta, aunque ya no volverá a ser aquí” (María Fernanda López Ladrón de Guevara. Esc. Sec. Nº 102. Grupo 3º “B”).

“Fue una experiencia inolvidable, porque me gustó el papel que hice, y me gustaron los ensayos…” (Jesús Alberto Jiménez Almazo. Grupo 3º “B”).

“Las clases me parecieron bien, te quitaban la pena, te enseñaban a actuar. Era graciosa y creativa. La obra me pareció divertida y yo creo que el público la disfrutó y los demás se divirtieron…” (Jesús M. Rosillo Q. Grupo 3º “B”).

CONCLUSIÓN

Haciendo un balance del trabajo teatral realizado con los alumnos de la Escuela Secundaria nº 102 “Gral. Francisco L. Urquizo” puedo afirmar que, si bien no existían las condiciones idóneas para este tipo de actividad, dentro de lo posible, y en los escenarios mencionados, sí se obtuvieron los logros esperados tanto en el proceso de aprendizaje de los alumnos como en la puesta en escena de la pastorela. De acuerdo con los resultados, se puede constatar que los estudiantes experimentaron un desarrollo integral aunque no en la misma medida, porque eran grupos muy heterogéneos con intereses diversos y, en algunos casos, no mostraron el suficiente interés en la clase. Quienes sí participaron y se comprometieron (afortunadamente fue la mayoría) demostraron adquirir conocimiento y experiencias de sí mismos muy diferentes a las que estaban acostumbrados en la vida cotidiana y en el sistema escolarizado. Algunos de ellos quedaron sumamente motivados y se sensibilizaron ante dichos eventos.

En lo personal, tuve momentos de gran satisfacción al sentir que transmitía algo que para los jóvenes representaba un hallazgo, el cual los hacía sentir diferentes. Sus logros iban más allá del buen resultado de una puesta en escena; con muchos ellos se dio un verdadero acercamiento y una complicidad dentro del proceso en donde, no puedo negarlo, con nudo en la garganta me hice partícipe de un sentir verdaderamente profundo de algunos alumnos. En ocasiones este sentir fue muy doloroso, pero lo más importante fue que esas situaciones empezaban a tomar un nuevo cauce que, si bien no solucionaba sus problemas, sí les permitía sentirse importantes y felices. Resulta gratificante recordar con cuánto amor y empeño pintaban el paisaje mexicano para la escenografía, participaban en cualquier actividad o retomaban su papel con la firme intención de hacerlo cada vez mejor.

Este proceso me permitió constatar que, en realidad, los jóvenes a través del teatro desarrollaron aspectos de su personalidad tales como la creatividad, la sensibilidad artística, la capacidad de análisis y el juicio crítico, pero sobre todo, reforzaron su autoestima al sentirse útiles dentro del trabajo colaborativo. Este trabajo en conjunto estuvo comprendido en la colaboración grupal donde hicieron

algo representativo por su escuela y su comunidad, pero primordialmente por sí mismos.

Por mi parte, creo que debo delegar más responsabilidades y dejar que los jóvenes en ocasiones también tengan la batuta para que contribuyan más en todos los aspectos de la obra. Al confiar en ellos, los alumnos a su vez confiarán en sí mismos y en su capacidad creadora. Solo me resta dar las gracias a todas las personas que contribuyeron en esta experiencia, pues me deja la esperanza de encontrar cada día un motivo para luchar por todos los seres que amo, incluyendo a la gente de mi comunidad de mi ciudad, de México y del mundo en el cual nos tocó vivir y crecer día a día como seres humanos.

Con respecto al arte teatral dentro de la escuela secundaria, podemos apreciar que a través de la historia y en el México de hoy se ha dicho demasiado pero, en la realidad de los hechos, el gobierno no se ha mostrado interesado en impulsarlo. Un ejemplo de ello es la falta de interés en que estas disciplinas artísticas se lleven a cabo y se integren realmente dentro de los procesos educativos, aun a sabiendas del gran valor y utilidad que representan dentro de la educación, específicamente en el caso de la escuela secundaria. Si hubiese un interés verdadero, los jóvenes tendrían un acercamiento real con actividades artísticas como el teatro y no solo en calidad de espectadores, sino como un medio para alcanzar el desarrollo integral del que tanto se habla. Desafortunadamente, éste no se puede concretar precisamente por el olvido en que se tiene a las artes ya que son estas las que primordialmente contribuyen a desarrollar esa parte importante del ser humano que lo determina no solo como un ser pensante, sino también como un ser sensible con emociones, sentimientos y con una gran capacidad y necesidad de expresarse con todo su ser.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

ALVAREZ, Carlos. 2007. *Dramatización: El teatro en el aula*. Editorial Octaedro. 2da edición, Barcelona.

AZAR, Héctor. 1982. *Funciones teatrales: Educación, doctrina teatral y circunstancia, guerras mundiales y cambios.* Editorial SEP. Centro de Arte Dramático. México.

AZAR, Héctor. 1992. *Cómo acercarse al teatro*. Plaza y Valdez Editores. 2da. Edición, México.

CAÑAS, José. 1992. *Didáctica de la expresión dramática (Una aproximación a la dinámica teatral en el aula)*. Ediciones Octaedro, Barcelona.

CAREAGA, Gabriel. 1994. *Sociedad y teatro moderno*. Editorial. J. Motriz, México.

CERRILLO, Pedro y García Padrino, Jaime. 1997. *Teatro infantil y dramatización escolar.* Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca. España.

CHANETON, Bernard De.1965. *La filosofía en la escuela secundaria*. EUDEBA, Editorial Universitaria, Buenos Aires.

DASTÉ, Catherine. 1978. *El niño, el teatro y la escuela*. Editorial Villalar, Madrid.

DELORS, Jacques. 1996. *La Educación encierra un Tesoro.* Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI. Ediciones UNESCO, Francia.

DÍAZ, Ángel. 2005. *El docente y los programas escolares*. La institución y la didáctica. Ediciones Pomares, S. A, Barcelona.

FOUCAULT, Michel. 2001. *"Vigilar y castigar". (Nacimiento de la Prisión).* Editorial S.XXI, México.

GALLO, Blas Raúl. 1968*. El teatro y la política*. Centro editor de América latina, Serie (Enciclopedia de teatro; 5. teatro y sociedad), Buenos Aires.

GARCÍA Padrino, Jaime y C. Cerrillo, Pedro. 1997*. Teatro infantil y Dramatización escolar*. Ediciones de la Universidad de Castilla de la Mancha, Cuenca, España.

GARDNER, Howard. 1995. *Educación artística y desarrollo humano*., Colección Paidós Educador, Editorial Paidós, Barcelona.

GIMENO, José. 1996. *La transición a la educación secundaria. Discontinuidades en las culturas escolares*. Ediciones Morata. Madrid.

HARGREAVES, Andy. Earl, Lorna. Ryan, Jim. 1999. *Una educación para el cambio.* (Reinventar la educación de los adolescentes). Editorial Octaedro. Colección Repensar la Educación- n° 1, Barcelona.

HERANS, Carlos y Patiño, Enrique. 1982. *Teatro y Escuela*. Editorial Barcelona, España.

HEREDIA, Jaime y Tenorio, María Guadalupe. 2009. *Estrategias de aprendizaje y su aplicación en el aula*. Editorial Vivir mejor, México D.F.

HORMIGÓN, Juan Antonio. 1974*. Teatro, realismo y cultura de masas.* Editorial Edicusa, Madrid.

INBA. 1992**.** *Memoria del III encuentro nacional de investigación teatral***.** Instituto Nacional Bellas Artes, México D.F.

MARÍA Y CAMPOS, Armando De. 1985. *Pastorelas mexicanas: su origen, historia y tradición.* Editorial Diana, México.

MEDINA, Virginia. 1998. *El teatro en el aula*. Editorial Comares, Granada.

MENESES, Ernesto. 1986. *Tendencias Educativas Oficiales en México 1911-1934*. Centro de estudios Educativos UIA, México.

MENESES, Ernesto. 1991. *Tendencias Educativas Oficiales en México* 1976-1988. Centro de Estudios educativos UIA, México.

ONRUBIA, **Javier** (coord.). 2004. *Criterios psicopedagógicos y recursos para atender la diversidad en secundaria.* Editorial GRAÓ DE IRIF. S.L., Barcelona.

SANDOVAL, Etelvina. 2000. *La trama de la escuela secundaria. Institución, relaciones y saberes.* Plaza y Valdez Editores. UPN, Plaza Valdés, México D.F.

SASSON, **David**. 1997. *Taller LPAD*. SEP, México, D.F.

SEP. 1974. *Educación Media Básica*; *Resoluciones* de Chetumal, *plan de estudios, programas generales de estudio*. SEP, México.

SEP. 1991. *Educación Artística. Cuaderno Didáctico. Subsecretaría de Educación Elemental. Dirección General de Educación Primaria.* SEP, México, D.F.

SEP. 1992. *Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica*. SEP, México.

SEP. 1993. *Plan y Programas de Estudio 1993. Educación Básica y Secundaria.* SEP, México, D.F.

SEP. 1998. *Fundamentos teóricos del Programa dia. Modelo Didáctico del aprendizaje dia (desarrollo de inteligencias a través del arte).* SEP, México, D.F.

SEP. 2006a. *Artes, Teatro. Guía de trabajo. Primer taller de actualización sobre el programa de estudios 2006. Reforma de la Educación Secundari*a. SEP, México, D.F.

SEP. 2006b. Artes Teatro. Educación Básica. Secundaria. Programas de estudios. SEP, México, D.F.

SEP. 2006c. *Las Competencias aplicadas en el Aula.* SEP, México, D.F.

SEP. 2008a. *Artes, Teatro I, Antología. Primer taller de actualización sobre el Programa de Estudios 2006. Reforma de la Educación Secundaria*. SEP. Segunda edición, México, D.F.

SEP. 2008b. *Reforma de la Educación Secundaria*. *Fundamentación Curricular*. SEP, México, D.F.

SEP. 2009*. Enfoque por competencias. Curso Básico de Formación Continua para Maestros en Servicio.* SEP. Primera edición, México, D.F.

SEP. 2010. *Programa de estudios, Teatro.* SEP, México. D.F.

SEP. 2011. *Ley General de Educación*. SEP, México.

TESIS

GONZÁLEZ Esteva, María Concepción. 2001*. Didáctica tradicional y didáctica crítica en el área de teatro para tercero de secundaria*. Tesis de Lic. Literatura Dramática y Teatro. UNAM. FF y L. UNAM, texto completo, México.

HERNÁNDEZ Mejía, Tort Oscar. 2001. *El teatro como herramienta para el autoconocimiento de la adolescencia.* Informe académico de Literatura Dramática y Teatro. UNAM. FF y L. UNAM, México. 2001.

HERRERA Tinoco, María del Carmen. 2008. *El teatro al servicio de los adolescentes.* Tesis de Lic. Literatura Dramática y Teatro. UNAM. FF y L. UNAM, México.

LUGO Suarez, Sandra Alethea. 2004. *Del olvido a la triste realidad de la educación artística Teatral. Una propuesta de dramatización*. Tesis: Lic. Literatura dramática y Teatro, UNAM. FF y L. UNAM. México.

LUZ Martínez, Nayelilxtlaly de La. 2008. *Uso del teatro de títeres en la enseñanza del idioma Inglés de educación básica.* Tesis: Lic. Literatura dramática y Teatro. UNAM. FF y L. UNAM, México.

SANTOS DEL REAL, Annette. 2000*. La Educación Secundaria. Perspectivas de su demanda.* Tesis del doctorado interinstitucional de educación. UNA de Aguascalientes. Primera edición, México.

TESIS ELECTRÓNICAS

GONZÁLEZ Molina, Nancy Guadalupe. 2006. *Pedagogía alternativa: obras de teatro de corte didáctico para adolescentes, otra opción para el aprendizaje*. México. Tesis Licenciatura (Licenciado en Pedagogía)- UNAM, FFyL http://132.248.9.9:8080/tesdig/Procesados_2006/0603446/
Index.htmlTexto completo.

SANTIAGO Montes de Oca, Elizabeth Jimena. 2000. *La importancia de implementar el teatro en la educación primaria.* México. Tesis Licenciatura (Licenciado en Literatura Dramática y Teatro)- UNAM, FFyL. http://132.248.9.9:8080/tesdig/Procesados_2000/281681/Index.htmlTextocompleto

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

CONACULTA, 2008. *Las pastorelas evangelizaron al mundo indígena*. Manuel Zavala y Alonso, editor. Artes e Historia México. Documento electrónico, http://www.arts-history.mx/noticiario/index.php?id_nota=23122008112351

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2007. *Plan nacional de Desarrollo 2007-2012*. México. Documento electrónico,
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf

ANEXOS

Anexo 1. Planes de Estudio de la Educación Secundaria 1923-1993 *(Santos del Real, 2000, p.p.241-247).*

1923

Artículo 3º

Las enseñanzas de los medios de comunicación intelectual de la humanidad comprenderán:

a) El conocimiento y el manejo de la lengua castellana de viva voz y por escrito, hasta poder servirse de ella sin cometer faltas de ortografía, ni incongruencias de sentido.
b) El conocimiento de la lengua extranjera, libremente elegida por cada alumno entre la francesa y la inglesa, en cuanto baste para traducirla, y hablarla en conversaciones comunes.
c) El conocimiento de las artes del diseño en cuanto sea suficiente para representar objetos comunes y el lugar que ocupen cualitativa y cuantitativamente en el espacio.
d) El conocimiento de un mínimo de obras maestras de la literatura general y de la literatura castellana.

Artículo 8º

Las enseñanzas de ejercicios y actividades indispensables para mantenerse con salud, así como para reducir las deficiencias de cada cual: comprenderán juegos, ejercicios gimnásticos, deportes natación y clases de orfeón. Los alumnos escogerán libremente la forma de ejercicios a los que quieran dedicase de preferencia.

(BSEP, 1923 en Meneses, 1986: 408-409)

1928

Primer año	Número de horas a la semana
Aritmética	3
Castellano, primer curso	3
Botánica	3
Geografía física	3
Inglés o francés, primer curso	3
Dibujo constructivo	3
Modelado	1
Orfeón	1
Oficio (carpintería, encuadernación)	3
Juegos y deportes	2
TOTAL	25

Segundo año	Número de horas a la semana
Álgebra y geometría plana	5
Física, primer curso, incluyendo laboratorio	4
Zoología	3
Geografía Universal y de México	3
Castellano, segundo curso	3
Inglés o francés, segundo curso	3
Dibujo de imitación	3
Orfeón	1
Juegos y deportes	2

Tercer año	Número de horas a la semana
Geometría en el espacio y trigonometría	5
Química primer curso incluyendo laboratorio	4
Anatomía, fisiología e higiene	3
Historia general	3
Historia de México	3
Civismo	3
Literatura castellana	3
Orfeón	1
Juegos y deportes	2
TOTAL	27

(Memoria, 1928, pp. 28-29 en Meneses, 1986: 480-481)

1932

Primer año	Número de horas a la semana
Primer curso de matemáticas fundamentalmente aritmética: Elementos de geometría y nociones de Álgebra	5
Primer curso de ciencias biológicas, fundamentalmente botánica	3
Primer curso de español	4
Geografía física	3
Civismo	2
Dibujo de imitación	1
Orfeón	1
Artes manuales	2
Juegos y deportes	2
TOTAL	25

Segundo año	Número de horas a la semana
Segundo curso de matemáticas: Álgebra y geometría plana	4
Segundo de ciencias biológicas, fundamentalmente zoología	3
Física	4
Geografía universal, fundamentalmente humana	3
Segundo de español	3
Dibujo constructivo	3
Artes manuales	2
Civismo	2
Orfeón	1
Juegos y deportes	2
TOTAL	27
Optativas: 3 horas, inglés o francés, 2 horas música instrumental, taquigrafía, organización y administración del hogar.	

Tercer año	Número de horas a la semana
Tercer curso de matemáticas: Geometría en el espacio y trigonometría	4
Tercer curso de Ciencias biológicas de ciencias biológicas, Anatomía, fisiología e higiene	3
Química	4
Literatura española e hispanoamericana	3
Geografía de México	2
Civismo	2
Historia de México	3
Historia universal	2
Juegos y deportes	2
Modelado	1
TOTAL	26
Optativas: 2 horas, artes manuales. Contabilidad, aritmética mercantil; 2 horas, inglés, francés, alemán.	

(Memoria, 1932, 1, pp.325-326 en Meneses, 1986:604-605).

1968

Primer grado	
Español	Educación cívica
Matemáticas	Educación artística
Biología	Tecnológicas
Geografía física y humana	Educación física
Historia universal	
Lengua extranjera	

Segundo grado	
Español	Educación cívica
Matemáticas	Educación artística
Biología	Tecnológicas
Geografía de México	
Historia de México	
Lengua extranjera	

Tercer grado	
Español	Historia contemporánea
Matemáticas	Educación artística
Física	Tecnológicas
Química	Educación física
Educación cívica	
Lengua extranjera	

Nota: Cada clase semanaria dura 50 minutos. El periodo lectivo comprende 36 semanas (Certificado de Secundaria Oficial: Esc. Sec. Diurna No.100).

1974

Primer grado			
Estudio por áreas	*Número de horas*	*Estudio por asignaturas*	*Número de horas*
Español	4	Español	4
Matemáticas	4	Matemáticas	3
Lengua extranjera	3	Lengua extranjera	3
Ciencias naturales. Teoría y prácticas	7	Biología	3
Ciencias sociales. Teoría y práctica	7	Física	3
Educación física, artística y Tecnológica	5	Química	3
		Historia	3
		Educación física, artística y tecnológica	5

Segundo grado			
Estudio por áreas	*Número de horas*	*Estudio por asignaturas*	*Número de horas*
Español	4	Español	4
Matemáticas	4	Matemáticas	4
Lengua extranjera	3	Lengua extrajera	3
Ciencias naturales	7	Biología	3
Ciencias sociales	7	Física	2
Educación física, artística y tecnológica	5	Química	2
		Historia	3
		Geografía	2
		Civismo	2
		Educación física, artística y tecnológica	5

Tercer grado			
Estudio por áreas	*Número de horas*	*Estudio por asignaturas*	*Número de horas*
Español	4	Español	4
Matemáticas	4	Matemáticas	4
Lengua extranjera	3	Lengua extranjera	3
Ciencias naturales	7	Biología	3
Ciencias sociales	7	Física	3
Educación física, artística y tecnológica	5	Química	3
Historia	2	Civismo	2
		Geografía	2
Total	30	Educación física, artística y Tecnológica	5
		Total	30

(Diario oficial, septiembre 11 de 1974).

1993-1994

	PRIMERO	**SEGUNDO**	**TERCERO**
ASIGNATURAS ACADÉMICAS	ESPAÑOL 5 HRS. SEMANALES MATEMÁTICAS 5 HRS. SEMANALES HISTORIA UNIVERSAL I 3 HRS. SEMANALES GEOGRAFÍA GENERAL 3 HRS. SEMANALES CIVISMO 3 HRS.SEMANALES BIOLOGÍA 3 HRS. SEMANALES INTRODUCCCIÓN A LA FÍSICA Y A LA QUÍMICA 3 HRS. SEMANALES LENGUA EXTRANJERA 3 HRS, SEMANALES	ESPAÑOL 5 HRS. SEMANALES MATEMÁTICAS 5 HRS. SEMANALES HISTORIA UNIVERSAL II 3HRS. SEMANALES GEOGRAFÍA MÉXICO 3 HRS. SEMANALES CIVISMO 3HRS. SEMANALES BIOLOGÍA 3 HRS. SEMANALES FÍSICA 3 HRS. SEMANALES QUÍMICA 3 HRS. SEMANALES LENGUA EXTRANJERA 3 HRS. SEMANALES	ESPAÑOL 5 HRS. SEMANALES MATEMÁTICAS 5 HRS. SEMANALES HISTORIA DE MÉXICO 3 HRS. SEMANALES ORIENTACIÓN EDUCATIVA 3 HRS. SEMANALES FÍSICA 3 HRS. SEMANALES QUÍMICA 3 HRS. SEMANALES LENGUA EXTRANJERA 3 HRS. SEMANALES ASIGNATURA OPCIONAL DECIDIDA EN CADA ENTIDAD 3 HRS. SEMANALES
ACTIVIDADES DE DESARROLLO	EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTISTICAS 2 HRS. SEMANALES EDUCACIÓN FÍSICA 2 HRS. SEMANALES EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 3HRS SEMANALES	EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTISTICAS 2 HRS. SEMANALES EDUCACIÓN FÍSICA 2 HRS. SEMANALES EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 3 HRS SEMANALES	EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICAS 2 HRS. SEMANALES EDUCACIÓN FÍSICA 2 HRS. SEMANALES EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 3 HRS. SEMANALES
0	35 HRS. SEMANALES	35 HRS. SEMANALES	35 HRS. SEMANALES

(BSEP, Meneses 1993-1994).

Anexo 2. Instalaciones escolares de la Secundaria Diurna nº 102. "Gral. Francisco L. Urquizo"
Proyecto Escolar. Secundaria Diurna n°. 102. "Gral. Francisco L. Urquizo" 2009-2010.

INSTALACIONES ESCOLARES

El área que ocupa la secundaria n° 102 cuenta con varias secciones que se encuentran distribuidas de la siguiente manera, señalando que la entrada principal se encuentra sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas:

1) El estacionamiento es ocupado por un aproximado de diez autos.
2) Planta baja: entrada principal al vestíbulo, a la izquierda hay dos anexos que son ocupados por el personal de intendencia y dos más por el archivo escolar.
3) Planta alta de derecha a izquierda: sala de maestros con un W.C. para profesores (hombres), consultorio (donde no hay médico actualmente), dirección, escritorios para las secretarias, reloj checador de asistencia, subdirección, anexo de las secretarias, orientación, trabajo social, contraloría y un W.C. para las profesoras.
4) Área para los botes de basura.
5) El patio central es una cancha, la cual es usada para jugar futbol y básquetbol.
6) Escalera principal y de emergencia.
7) Edificio de la escuela. Planta baja: servicio de sanitarios para los alumnos, aula ocupada por el archivo escolar que resguarda libros de texto, salón de taquimecanografía, corte y confección, artes visuales y la bodega (contiene diversos materiales de limpieza, papelería, libros de texto y más). La escuela cuenta con salones por asignatura, es por eso que se duplica la cantidad de salones en cada piso. El primer nivel tiene un espacio ocupado por la prefectura, la sala de medios, el salón de educación física, el salón de historia (que es ocupado por dos profesores de acuerdo a su horario), dos salones de matemáticas y la biblioteca de la escuela. En el segundo nivel, están los W.C. para profesores, un área cerrada, el salón de teatro y audiovisual, el de geografía, ciencias 1, inglés y aprender a aprender. El tercer nivel y último tenemos una bodega del personal de intendencia, el salón de dibujo técnico, química, dos salones de español, el de aprender a aprender, formación cívica y ética y el de física.
8) Zona cívica y de la bandera. La escuela tiene un escudo y un himno.
9) El teatro escolar es pequeño, cuenta con un aproximado de 40 bancas para la comunidad escolar.

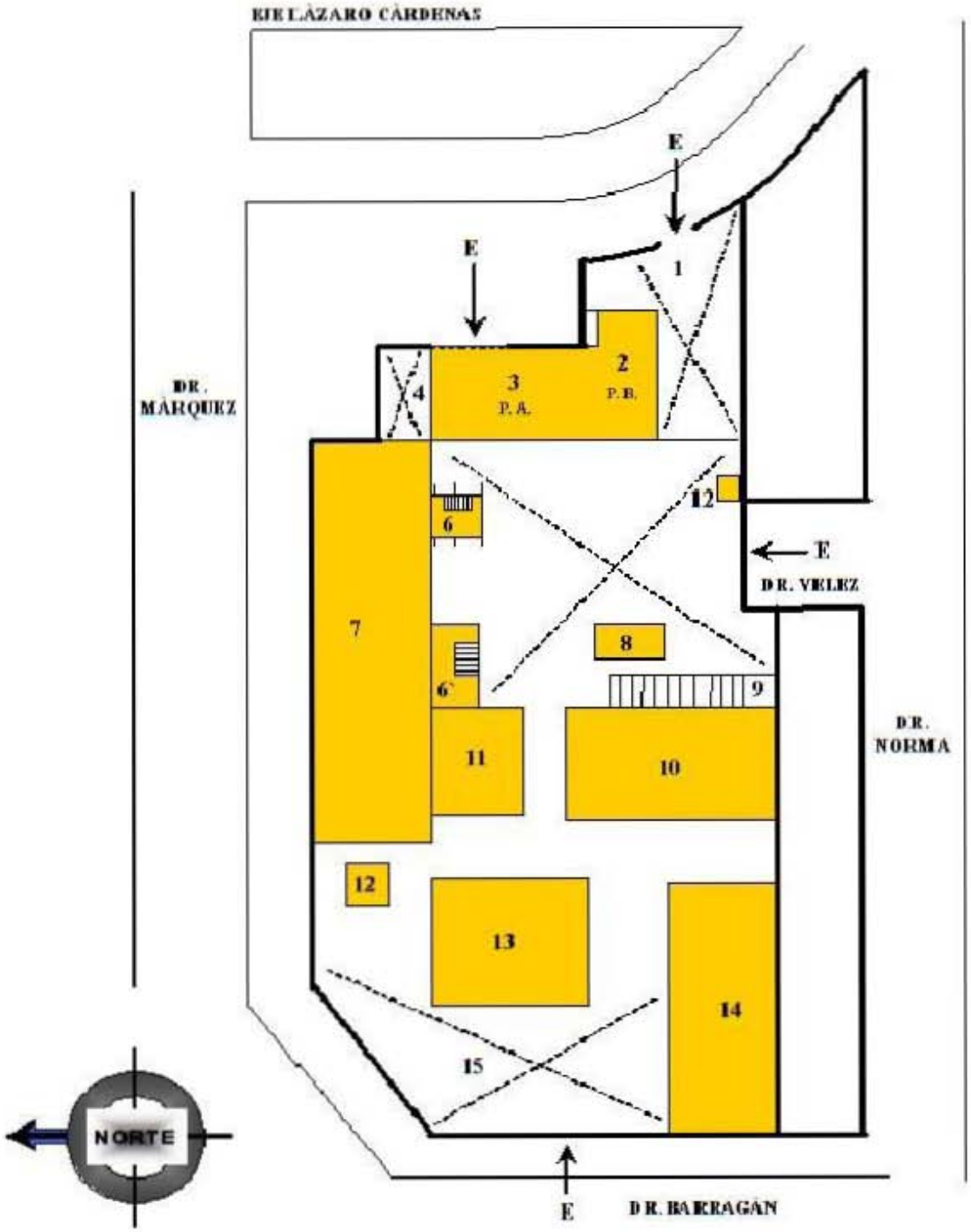
10) Gimnasio. En esta área se llevan a cabo las obras de teatro, pláticas, conferencias, exposiciones entre otras actividades académicas. Cuenta con 200 bancas individuales para los alumnos; en el fondo se encuentran estantes reciclados y mesas triangulares.
11) Jardín: Se mantiene con vegetación por parte de la academia de ciencias y los alumnos.
12) Cooperativa escolar. Esta sección no está activa actualmente por diversos factores de seguridad pero se dispuso de un local provisional a un costado de la cancha que se utiliza como cooperativa.
13) Laboratorios. Cuentan con un recibidor y un anexo que es ocupado por los auxiliares de laboratorio dividido en cuatro secciones: ciencias y red escolar, química y física.
14) Vivienda del conserje.
15) Área donde se encuentra el mobiliario en mal estado de la escuela (bancas, pupitres, estantes, lockers, etc.), en esta parte existe una salida que permanece cerrada por seguridad de la comunidad escolar.

Se anexa croquis de localización de la Escuela Secundaria noº 102 “Gral. Francisco L. Urquizo”.

Anexo 3. Croquis de la Secundaria Diurna n°. 102. "Gral. Francisco L. Urquizo" 2010-2011

Proyecto Escolar. Secundaria Diurna n°. 102. "Gral. Francisco L. Urquizo" 2009-2010.

ESCUELA SECUNDARIA Noº 102 "GRAL. FRANCISCO L. URQUIZO"



Anexo 4. Recursos humanos.

Proyecto Escolar. Secundaria Diurna n°. 102. "Gral. Francisco L. Urquizo" 2009-2010.

RECURSOS HUMANOS

El personal docente, administrativo y asistente de servicios correspondiente al Ciclo Escolar 2009-2010 está distribuido de la siguiente manera:

1 Directora.
1 Subdirectora.
2 Profesoras de la especialidad de Español.
2 Profesores de la especialidad de Matemáticas.
2 Profesores de la especialidad de Inglés.
3 Profesoras de la especialidad de Ciencias.
3 Ayudantes de Laboratorio.
2 Profesores de la especialidad de Formación Cívica y Ética.
2 Profesores de la especialidad de Historia.
1 Profesor de Geografía.
1 Profesor de la especialidad de Educación Física
2 Profesores de Actividades Tecnológicas
1 Profesor de Orientación Educativa
1 Bibliotecario
1 Profesor encargado de Red Escolar
2 Prefectos
1 Contralora
3 Secretarias de Apoyo
3 Asistentes de Servicio
1 Conserje
1 Velador

Esto suma un total de 36 personas laborando en este centro de trabajo. Actualmente en la escuela se imparten sólo dos actividades tecnológicas.

Actividades tecnológicas activas:

- Artes plásticas
- Dibujo técnico

Actividades tecnológicas inactivas:

- Corte y confección
- Electrotecnia
- Taquimecanografía

Anexo 5. Proyecto Escolar (Misión y Visión).
Proyecto Escolar. Secundaria Diurna núm. 102. "Gral. Francisco L. Urquizo" 2009-2010.

"ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N°. 102. "GRAL. FRANCISCO L. URQUIZO"

Proyecto Escolar

"CADA DÍA MEJOR"

Misión

La Escuela Secundaria Diurna N° 102 "Gral. Francisco L. Urquizo", turno matutino, tiene como misión ofrecer a sus alumnos una educación de excelente calidad a través del desarrollo y consolidación de las competencias básicas para la vida y poder así lograr una formación integral, en un ambiente de respeto, justicia y equidad, que permita a los jóvenes adolescentes responder a las necesidades que la sociedad actual exige.

Visión

Ser una institución de excelencia educativa, seleccionada por la comunidad, porque atiende las necesidades de los jóvenes de nuestro entorno, brinda una sólida formación en valores y ofrece una educación equitativa, pertinente, incluyente e integralmente formativa para que nuestros estudiantes se desenvuelvan exitosamente en la sociedad.

Valores

Para elevar el aprovechamiento escolar desarrollaremos diversas estrategias guiadas por los siguientes valores:

- Fraternidad y respeto en el trato cotidiano.
- Trabajo equitativo y solidario.
- Sentido de pertenencia.
- Lealtad hacia nuestras raíces.
- Satisfacción por el deber cumplido.
- Promover la equidad de género.
- Aplicación de justicia en todos los ámbitos de la vida.

Anexo 6. Fotografías de la pastorela "Entre chamucos te veas".

FOTOGRAFÍAS DE LA PASTORELA
"Entre chamucos te veas"

Introducción: "De Ángeles, pastores, diablos y tentaciones"

En el cielo. Los ángeles llevando a cabo diferentes actividades

El Arcángel anuncia a los a los ángeles el nacimiento de Jesús

Angella solicita a José hablar con María

Los pastores camino a Belén empiezan a ser adulados por los demonios

Las celebridades convocadas por Angella

Cada celebridad demuestra su personalidad y talento

Segundo acto. Los pastores son invitados a la fiesta, engañados por los diablos para celebrar el nacimiento de Jesús

Los pastores y las celebridades camino a la fiesta

En el infierno se lleva a cabo la fiesta ofrecida a los pastores

El abuelo mostrando sus dotes de bailarín

El nacimiento

Llegada de los pastores y reyes magos

Fin

Villancicos