

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE PEDAGOGÍA

El teatro en la adolescencia: Desarrollo de Habilidades Artísticas como un recurso educativo en la formación integral en alumnos de secundaria (12-15 años)

Una reflexión pedagógica

**TESINA QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA**

PRESENTA

Nancy Daniela Olvera Ramírez

Asesora.

Mtra. María Paloma Hernández Oliva

Ciudad Universitaria, México D.F., 2015

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

DEDICATORIA

A mis padres, Silvia y Lucio que gracias a su apoyo, su ejemplo de constancia, responsabilidad y entrega me han demostrado se logran los objetivos; porque han forjado mi vida.

Gracias infinitas por estar siempre ahí impulsándome y por su amor incondicional.

A mi familia, mis hermanas
Kary y Mariana que
representan el sentido,
motivación y alegría de mi vida.

A mis amigas y colegas con quienes he compartido muchos momentos: la incondicional Susana que aunque los caminos de la vida nos han distanciado físicamente, sigue estando ahí.

Las de hoy y siempre Monica y Marlem gracias por su motivación y amistad incondicional, por compartir sus ideas y conocimientos.

Y a Lily por recordarme constantemente la importancia de dar un paso más para seguir creciendo en el ámbito profesional y personal.

AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer a todos aquellos quienes de una u otra manera han intervenido en la realización de este trabajo.

A mi querida alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien debo mi formación académica, misma que me ha permitido desarrollar mis competencias y retribuirle un poco de lo mucho que me ha brindado siendo la institución donde he forjado mi corta trayectoria profesional.

A la Licenciada Ángela Cárdenas y la Dra. Verónica Caballero quienes me dieron la oportunidad de iniciar mi trayectoria profesional dentro de la UNAM. Gracias por su enseñanza, su paciencia y ejemplo de entrega al desempeño de las actividades de las que somos responsables.

A la Coordinación de Tecnologías para la Educación, DGTIC en la que he descubierto lo que me apasiona como profesionista; a todos los h@bitantes que en ella laboran y que son un ejemplo y motivación para seguir aprendiendo. Gracias por permitirme ser un h@bitante puma.

Particularmente, quisiera agradecer a la Mtra. Paloma por su acertada asesoría y apoyo, por las pertinentes indicaciones que facilitaron la marcha continua y oportuna para el desarrollo de este trabajo.

A los sinodales: Mtra. Laura Ortega, Mtra. Roxana Velasco, Mtra. María del Carmen Saldaña y al Dr. Carlos Díaz quienes contribuyeron aportando valiosos saberes y recomendaciones para enriquecer este trabajo.

Por último, quisiera hacer un especial reconocimiento a los profesores y alumnos de las secundarias que participaron en este trabajo compartiendo sus experiencias, a ellos que desinteresadamente ofrecieron sus testimonios que habrán de contribuir a la comprensión de esa realidad educativa.

A todos ustedes

¡GRACIAS!!!

ÍNDICE

Introducción.....	2
1. Concepción antropológica de la Educación, una visión griega.....	5
1.1 La paideia: proceso integral de la educación griega.....	5
1.2 Elementos a desarrollar para la conformación de una formación integral.....	11
2. Viviendo mil vidas, mil veces diferentes: el quehacer del arte teatral.	18
2.1 El teatro en el desarrollando de los canales de comunicación.....	22
2.2 Expresión verbal.....	26
2.3 El cuerpo también habla: expresión no verbal.....	27
3. El simbolismo educativo del teatro	32
3.1 El teatro en la asignatura de Artes en la educación Secundaria, una visión general.....	33
3.2 Propósito general de la asignatura de Teatro	35
3.3 Organización del Programa de Estudios	37
3.4 Perfil del profesor de Teatro.....	39
4. La naturaleza del desarrollo adolescente.....	42
4.1.1 Desarrollo cognitivo.....	43
4.1.2 Las relaciones sociales y el desarrollo de la personalidad.....	48
4.1.3 Desarrollo de la Creatividad.....	52
4.1.4 Desarrollo Emocional.....	55
5. Metodología de trabajo.....	64
Conclusiones.....	73
Fuentes consultadas.....	83
Referencias bibliográficas.....	83
Referencias electrónicas.....	84
ANEXO ENTREVISTAS.....	86

Introducción.

Mi propósito al realizar esta investigación es despertar en los profesores, alumnos y autoridades educativas, el interés, la apreciación y el valor del desarrollo de las habilidades artísticas del teatro como un aporte al desarrollo integral del adolescente entre 12 y 15 años, dicha edad es el periodo de ingreso a nivel secundaria y se considera que durante su tránsito, el individuo sufre una serie de cambios que marcan la transición de la niñez a la adultez generando una nueva forma de pensar y actuar para la construcción de su identidad.

En relación con lo anterior, el teatro ha de apoyar los principios básicos de la educación, es decir, desenvolver un juicio crítico y la creatividad para apoyar el desarrollo integral del adolescente por medio del desarrollo de las habilidades del pensamiento artístico y, esto es aún más enriquecedor si se encuentran presentes factores como son la motivación, el ambiente y las personas que lo rodean.

Para una formación integral que favorezca el establecimiento de una personalidad, surge en el adolescente la necesidad de conocer y experimentar cosas y situaciones nuevas, de expresar sus deseos y pensamientos, es por ello que en el siguiente trabajo se aborda el teatro como un medio y recurso educativo que permite al adolescente conocerse a sí mismo y expresar sus emociones, empleándolo como un reto para generar autoconfianza, la cual, da apertura a emprender nuevos objetivos y facilitar la interacción con otras personas.

A través del teatro el adolescente se arriesga, explora, duda, se equivoca, pero también descubre relaciones, comparte, comprende y sienta placer; desafía sus miedos, vergüenzas, complejos y a medida que se compromete con la actividad, su actitud ha de cambiar, lo cual influye en su ámbito social.

Desde la antigüedad, el teatro ha formado parte del ser humano, tiene un origen mágico-religioso siendo un ejemplo de que el hombre siempre ha sentido la necesidad de confrontarse consigo mismo rodeado de testigos, satisfacer su necesidad de mirarse a sí mismo, es el espejo en el que se ve representado, puesto que logra contemplar en el teatro determinadas conductas que le permitirán analizar las propias por similitud,

contraste o diferencia de manera nueva; y en muchos casos motiva un cambio de perspectiva en su visión, porque al verse proyectado observa la realidad desde otros ángulos. Personajes y situaciones del escenario nos describen nuestra propia realidad de forma no conocida o nos revelan la visión de los otros, cómo nos ven los demás. El teatro como medio y recurso educativo surge desde el momento en que el hombre ve proyectada su realidad en un escenario, aprendiendo y reflexionando de las situaciones que día a día vive y que genera un cambio en su comportamiento.

El teatro supone un encuentro personal, brinda un conocimiento del “yo”, metafóricamente salir de uno mismo y mirarse desde lejos. Con mayores o menores posibilidades comunicativas, todos tenemos una disposición natural para la imitación y la actividad dramática que se manifiesta por primera vez en el juego espontáneo de representación de roles.

Para dar sustento al presente trabajo, se llevó a cabo una investigación documental, enfocándome en la recopilación, valoración y análisis de aquellos elementos artísticos que ayuden en el desarrollo de la creatividad; la comunicación, la expresión verbal y corporal que influyen en la conformación de la personalidad del adolescente.

Se retomaron algunos elementos históricos de la formación griega que me permitieron ejemplificar el modelo educativo basado en la formación integral del individuo. Así mismo, se citaron algunos autores teatrales que sustentan a través de su teoría las habilidades que el teatro permite desarrollar en el individuo y generar un control de las emociones.

Por último, se aborda el propósito de la asignatura de teatro de la educación secundaria y cómo se trabaja, realizando una comparación entre lo que se encuentra escrito en el programa de la asignatura de teatro correspondiente a la Reforma de Educación Secundaria (RES) y lo que en realidad se trabaja en el salón de clases. Para llevarlo a cabo, realicé un estudio de caso cuya metodología es descriptiva. Retomo comentarios y experiencias de personas que se encuentran involucradas en el proceso de formación a nivel secundaria en el área de teatro, se realizaron una serie de entrevistas a profesores, alumnos y a la coordinadora del área de teatro a nivel sectorial del Distrito Federal, de quienes se retoman algunos comentarios que permiten valorar y considerar los

problemas a los que se enfrenta la asignatura de teatro y que afecta el propósito con el que fue propuesta dentro de la Reforma de Educación Secundaria.

Las hipótesis que conforman y pretendo dar sustento en este trabajo son:

- La actividad teatral como parte de la formación integral del adolescente al contribuir en la expresión oral y corporal como medios de comunicación que generan seguridad en sí mismo.
- El teatro posibilita el desarrollo de la creatividad que contribuye a la realización individual de los adolescentes enriqueciendo sus códigos de comunicación.
- El juego dramático es un espacio para conocer, expresar y educar las emociones presentes en su personalidad en desarrollo.
- La creación teatral colectiva propone espacios pedagógicos para que el adolescente mejore su capacidad de análisis, de discusión y de concentración, legitimando lo propio y admitiendo la diversidad como generadora de experiencias.
- El desarrollo de las habilidades del pensamiento artístico que proporciona el teatro son elementos que favorecen la educación integral.

Dentro de mi formación como pedagoga considero importante el teatro como un medio para desarrollar habilidades de comunicación, expresión y liberación de emociones, además de brindar elementos para desarrollar la reflexión y la crítica respecto a las situaciones que se viven cotidianamente mediante la práctica y desarrollo de las habilidades del pensamiento artístico.

Entre los objetivos a lograr se encuentran: valorar el teatro como medio de expresión, emotividad, sensibilidad y desarrollo de la creatividad a través de la aceptación del potencial de cada individuo como ser libre y creativo para la conformación de la personalidad e identidad en el adolescente, así como propiciar el desarrollo de la expresión verbal y corporal a través del teatro como arte integrador para potenciar la capacidad de comunicación.

*"El teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma."
(Arthur Miller)*

1. Concepción antropológica de la Educación, una visión griega

Este primer capítulo está dedicado a una exposición meramente teórica donde se abordará la concepción de la educación tomando como referencia el pensamiento Occidental, retomaré elementos históricos que describen la transición y concepción de la formación del individuo en la cultura griega y que dan pie a un concepto de educación basado en una formación que considero integral.

1.1 La paideia: proceso integral de la educación griega

La educación (del latín *educare*-guiar) es un hecho que se practica desde los orígenes de la sociedad humana, es "la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objetivo suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado (Durkheim, 2006: 47)".

En los pueblos más primitivos la educación era una manifestación inconsciente del adulto sobre el niño, con el tiempo se valora la importancia que tiene éste hecho para sobrevivir por lo que toma una influencia intencionada siendo ejercida por personas especializadas en instituciones y practicada conforme a ciertos propósitos sociales en donde el individuo se apropia de la cultura, adaptándose al estilo de vida de la comunidad a la que pertenece.

Primero espontáneamente se educa, después se observa y reflexiona en torno al objeto para posteriormente establecer un concepto acerca de la forma de educar; es así como surge una teoría pedagógica, la cual describe el hecho educativo, es decir, teoría y práctica se relacionan para dar forma e integridad a un sistema educativo. De esta forma es como surge la pedagogía¹, siendo aquella disciplina encargada de estudiar el hecho educativo, cómo han ido desenvolviéndose y evolucionado las doctrinas y técnicas

---

¹Palabra que tiene su origen del griego *paidagogós, paidos* ("niño") y *gogía* ("llevar" o "conducir").

educativas que buscan darle sentido y continuidad a lo largo del tiempo y en las diferentes civilizaciones buscando interpretarla y realizarla del mejor modo.

El ideal pedagógico de una educación que contemple la totalidad del ser humano, en todos sus aspectos, se encuentra a lo largo de la historia, se ha contemplado el concepto de educación integral mucho antes de la aparición del término con base en el contexto histórico, social y cultural, pretendiendo abordar los elementos que conforman al ser humano, o lo que consideraban desde su perspectiva, era necesario para formar un hombre pleno.

De acuerdo a lo revisado, cada vez son más los intentos por acercarse a una construcción conceptual de la formación integral, de acuerdo a lo revisado, no existe un acuerdo sobre lo que es una formación integral, pero a continuación presento la concepción de *integral*:

Se entiende por *integral* a las partes que entran en la composición de un todo (Real Academia Española, 2004).

Uno de los modelos educativos más significativos que en su momento pretendió, consciente o inconscientemente, potenciar una educación integral en el individuo fue el de los griegos.

La base de toda estructura social que rige el desarrollo y crecimiento de una comunidad es la educación. La civilización griega ha legado gran parte de sus rasgos más característicos al mundo occidental, desde las formas democráticas de convivencia civil hasta el gusto por la investigación desinteresada y sin prejuicios de los fenómenos naturales.

Esparta y Atenas fueron las dos grandes ciudades griegas en las que se suscitaron los acontecimientos culturales, políticos y educativos que considero más destacados. Hay que tomar en cuenta que en toda sociedad, la educación es parte fundamental para el cumplimiento del ideal de ciudadano y hombre que se pretende formar. Tanto Atenas como Esparta definieron el ideal de hombre que pretendían formar, pero lo que más me interesa son las habilidades del ser humano que consideraron importantes desarrollar para lograr dichos objetivos, por ello hago mención de la organización y avance social de ambas ciudades extrayendo los elementos que considero significativos y que dan forma al concepto de educación integral.

Mientras los atenienses se caracterizaron por el desarrollo de la vida intelectual y artística, los espartanos se mantenían alejados del resto de los pueblos, con una vida político-militar. La educación de un ciudadano espartano era disciplinada, basada en el adiestramiento y manejo de las armas, con el propósito de formar un soldado al servicio de la nación. Su dedicación al gobierno, la guerra, la caza y los ejercicios deportivos son las características generales de Esparta.

Su organización social se basaba en un conjunto de pequeños poblados dispersos. Los grupos sociales en los que se organizaba Esparta eran los aristócratas, que tenían el control político; los periecos, conformados por artesanos, campesinos libres y comerciantes; y los esclavos. El gobierno era compartido por dos reyes que heredaban el poder y un consejo de ancianos que pertenecían a la clase noble.

Una de las deidades más veneradas fue Zeus, en su honor se celebraban los juegos olímpicos que con el tiempo pasaron a ser las competencias atléticas entre los representantes de diversas ciudades griegas.

El estado se encargaba de la educación de los jóvenes a partir de los siete años; de los catorce a los veinticinco años, los individuos eran separados en pequeñas agrupaciones de acuerdo a la edad y recibían una rigurosa educación militar.

La Iliada y la Odisea de Homero, son los dos testimonios de expresión poética principales de los ideales educativos aristocráticos que se deseaba alcanzar.

Homero expresaba en dichos poemas el mundo de los nobles y la cultura, resaltando básicamente que toda educación tiene su punto de partida en la formación del hombre noble que surge del cultivo de las cualidades propias de los héroes.

Algunos otros personajes griegos que dieron cuenta en sus poemas respecto al ideal educativo son Hesiodo y Tirteo. Sin describir el contenido de sus escritos más famosos, pero retomando la idea principal que los caracteriza, Hesiodo relata la vida campesina de la nación, dejando claro que los nobles no son los únicos héroes. El heroísmo no se manifiesta solo en las luchas de los caballeros nobles, los trabajadores son heroicos al demostrar una lucha tenaz y silenciosa al trabajar las tierras.

La adquisición de la *areté* fue considerado el eje en el que se centraba el ideal educador de la nobleza caballeresca, forma de vida que imperó desde un principio en la antigua Grecia y que consistía en educar al noble caballero, aquel hombre que se caracterizaba por sus cualidades morales, espirituales y aptitudes al servicio del estado. “La *areté* como expresión de la fuerza y el valor heroico, se hallaba fuertemente enraizada en el lenguaje tradicional de la poesía heroica que consistía en despertar el sentimiento de deber al que aspira mediante la lucha y victoria que son prueba de virtud humana” (Jaeger, 1995: 22).

La *areté* se refería a la excelencia en aquello en lo que un hombre destacaba: en la moral, lo intelectual o fuerza física.

En el caso de Atenas, paso por varios sistemas, el monárquico, donde el rey era el jefe político, militar, juez y sacerdote; la oligarquía, encabezada por las personas más ricas; y por último, la democracia, donde el gobierno está en manos de un representante de la sociedad y es elegido por los ciudadanos.

La sociedad ateniense estaba dividida en dos grupos sociales principales, la nobleza y el pueblo; otras clases sociales eran los metecos, extranjeros que vivían en Atenas y no tenían derechos políticos; y los esclavos, que carecían de derechos.

En cuanto a la educación, a los ciudadanos atenienses se les enseñaba música, gramática, cálculo, dibujo, escritura, lectura y gimnasia desde los siete años. Cuando cumplían 18 años, recibían un entrenamiento militar.

Siendo Atenas el centro Marítimo y por ende, la capital del comercio, se vio beneficiada por la llegada de artistas talentosos que encontraron en Atenas el lugar adecuado para expresar sus ideas. Elemento significativo dentro de la educación ateniense fue el arte dramático (teatro). Los temas que abordaba la tragedia estaban relacionados con las leyes míticas y heroicas de los ideales aristocráticos, con el propósito de que el pueblo se reuniera todo un día a reflexionar en torno al destino, la influencia e importancia de los dioses para la vida, el tema del bien y el mal, de la culpa y el castigo, etc. al punto de llegar a convencer al pueblo para dar solución a los problemas éticos que afectan la fe, considerando a la tragedia –desde este punto de vista- como fuerza educadora. El teatro adquirió una importancia en cuanto a la reflexión, el entendimiento sobre la fantasía, la

seriedad de la vida y la personalidad, formando parte de la educación. Los griegos les dan un sentido educativo a las representaciones trágicas en honor a los dioses y los poemas resultan ser la narración de los acontecimientos heroicos con la intención de ser dados a conocer generación tras generación como símbolo de enseñanza y motivación para que los ciudadanos reflexionaran en torno a los valores que debían poseer.

“El hombre tiene ante sí una tarea cuya realización se le impone indefectiblemente en fuerza de lo que el mismo es; una tarea propia que no es otra cosa sino el despliegue vital de su principio formal constitutivo, y en ello esta, pura y simplemente, su excelencia o virtud” (Jaeger, 1995: 21).

La *paideia* es el concepto que caracteriza y define la formación del hombre griego, para ellos es la educación la que dotaba a los varones de un carácter verdaderamente humano, se centraba en los elementos de la formación que harían del individuo una persona apta para ejercer sus deberes cívicos; las hazañas gimnásticas confirmaban el dominio de sí y el carácter viril —también garantizado por el comportamiento en combate— que completaban el perfil aristocrático. Es a partir de la *paideia* donde por primera vez se establece la idea de la cultura como el principio formativo. Los griegos le dan un sentido y valor al concepto de cultura pues es signo de una actitud y estructura espiritual y no solo algo visible que se refleja en el exterior. A partir de este tipo de formación, el hombre fue considerado como un ser individual y autónomo.

Para los antiguos griegos, *Paideia* era la base de educación: formación intelectual, espiritual y atlética que dotaba a los hombres de un carácter verdaderamente humano.

En este momento el arte, en especial el teatro, es concebido de carácter estético, donde se encuentran implicadas las emociones del alma y el sentido del lenguaje, es el espejo donde se reflejan los ideales de dignidad, la nobleza del alma y el cuerpo humano. El arte surge de lo orgánico, es decir, de forma natural y es el medio por el cual el hombre expresa su vida.

La educación estaba enfocada en la formación del ideal, de aquella imagen anhelada del hombre tal como debe ser; para los griegos lo fundamental era la “belleza” más que la utilidad.

La belleza tiene diferentes denotaciones, pero en este momento, lo bello era considerado aquellas características a las que debía aspirar y lograr poseer el hombre.

Werner Jaeger nos explica que el “yo” no era concebido como el sujeto físico, sino el más alto ideal del hombre que es capaz de forjar nuestro espíritu y que todo noble aspira a realizar en sí mismo. Sólo el más alto amor a este “yo” en el cual se halla implícita la más alta *areté* es capaz de apropiarse la belleza.

Con la nueva estructuración social, *la polis* – que era la suma de la comunidad ciudadana - en donde la base que daba orden y regía era el derecho para todos, la concepción del arte y la educación se renuevan. A partir del concepto de naturaleza, los griegos se interesan por buscar el origen de las cosas, considerando al hombre como una idea, es decir, su interés se centraba en percibir y entender las leyes que gobernaban la naturaleza del hombre y las normas que rigen su conducta dando pie a la *sophía* (sabiduría).

“El principio espiritual de los griegos no fue el individualismo sino el humanismo” (Jaeger, 1995: 11) es decir, la educación del hombre de acuerdo con la verdadera forma humana, con su auténtico ser. De aquí que los grandes hombres griegos se caracterizaran por ser formadores de sus ideas y maestros independientes.

El establecimiento de un estado legal basado en la promulgación de leyes y normas rigurosas y justas caracterizadas por un espíritu racional, dejó de lado la expresión intuitiva y artística del nuevo ciudadano, la poesía deja de ser el medio de expresión del ideal heroico aristócrata y el arte se convierte en la forma libre de expresión del ser, todo hombre libre tiene la oportunidad de retomar el teatro como una profesión por gusto, reflejando en él su pensamiento y ser.

Teatro y *paideia* se unen para dar un sentido más amplio a la educación en la formación del hombre griego. Por una parte la *paideia* pretendía formar al individuo no solo en lo intelectual, sino también en lo físico, emocional y espiritual. El teatro en esos momentos proporcionó a los hombres que lo practicaban una formación física y emocional; deja de ser un ritual mágico-religioso y pasa a ser una apreciación educativa y estética al ser una actividad creadora del ser humano, un medio de expresión verbal y corporal.

Es así como los griegos van conformando una educación basada en el desarrollo de aquellas habilidades que conforman al hombre y le dan sentido de ser dentro de la sociedad; el hombre está constituido por cuerpo, mente y alma².

1.2 Elementos a desarrollar para la conformación de una formación integral

Como se mencionó anteriormente, se entiende por integral las partes que entran en la composición de un todo, de lo global. La persona está constituida por un yo; que incluye aspectos biológicos, psicológicos, intelectuales, espirituales y sociales, el yo es la unidad que constituye el individuo consciente de su propia identidad y de su relación con el medio que lo rodea. Erik H. Erikson, uno de los principales expositores de la psicología del “yo” en Estados Unidos, planteo ideas sobre la conformación de la personalidad en su Teoría Psicosocial, dos elementos son importantes para el desarrollo de su teoría: el “yo” y el estudio de los procesos de socialización.

Destaca la relación que se presenta entre el individuo, los padres y la sociedad para el desarrollo y construcción de la personalidad e identidad. Un ser humano, por lo tanto, es siempre un organismo, un “yo” y un miembro de la sociedad, y está comprometido en los tres procesos de organización (Xirau, 1998: 27).

Cuando pienso en una formación integral, retomo la concepción que tenían los griegos respecto a la formación del ciudadano, ellos hablan de materia (cuerpo) y espíritu (alma) por lo tanto, todo tratamiento educativo debe mirar hacia la integridad de la persona humana que se traducen en actitudes, conductas y comportamientos que regulan cualquier actividad personal, familiar o social y no a uno de sus componentes. Lo esencial es contemplar, en su debida importancia, la totalidad de las funciones humanas: sensibilidad, afectividad, raciocinio; cuerpo y espíritu; sentidos e inteligencia; corazón y carácter. La satisfacción de estas necesidades es condición previa o al menos simultánea para que el proceso educativo logre su objetivo de llevar al ser humano a la plenitud de sus potencialidades.

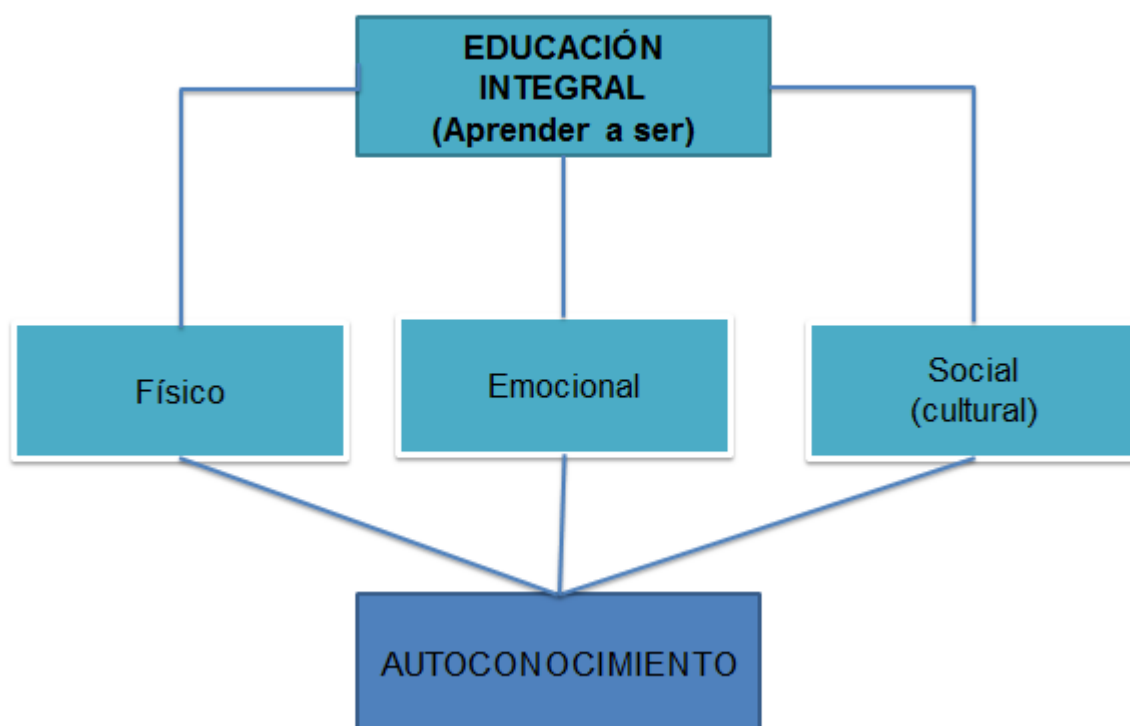
---

² Retomando a Aristóteles, el alma se concibe como la esencia del cuerpo, cuya actividad es la de reflexionar sobre la forma y esencia de las cosas, implica nuestro pensamiento abstracto y conceptual; lo que define la forma y esencia de cada individuo (Xirau, 1998: 35).

Si la función de la pedagogía es legitimar y mejorar los ideales, las prácticas, las intenciones y las actividades educativas pues en ella están inmersos los ideales sociales, es clara la necesidad de plantearnos un ideal de hombre, en mi caso es un hombre íntegro, que en su ámbito social, cognitivo y emocional mantenga el equilibrio necesario que le haga definir su yo, disfrutar lo que es, conocer sus habilidades y desarrollar aquellas que le permitan enfrentar y resolver problemas.

Una educación integral ha de considerar el aspecto físico, emocional, social y cultural del individuo, para desarrollar en él habilidades que le permitan conocerse a sí mismo, detectar sus intereses, qué debe de hacer para lograr sus objetivos, con el fin de autoconocerse.

En el siguiente esquema represento los elementos que considero parte fundamental de la estructura integral que conforma al ser humano.

En cuanto al desarrollo físico, en los primeros años de vida el individuo va conociendo y controlando progresivamente su propio cuerpo con la intención de identificar sus posibilidades corporales, descubrir sus posibilidades motrices de las distintas partes de su cuerpo y sea consciente de sus limitaciones. Así mismo, los hábitos de higiene, salud

y nutrición le dan fortaleza al estado físico contribuyendo al cuidado del cuerpo y la autonomía del individuo. El cuerpo constituye uno de los canales de comunicación.

Son las sensaciones percibidas, los movimientos realizados y el reconocimiento corporal los que facilitan un conocimiento de sí mismo. El desarrollo del esquema corporal no se construye totalmente durante el periodo de la educación infantil, si bien las principales etapas de su estructuración ocurren antes de los seis años con el desarrollo psicomotriz que indica que el niño crea un mundo práctico totalmente vinculado con sus deseos de satisfacción física en el ámbito de su experiencia sensorial. Las tareas fundamentales de desarrollo de este periodo son la coordinación de los actos o actividades motoras, y la percepción o sensopercepción (Maier, 1971: 111).

En cuanto a la educación de las emociones es una de las tareas educativas que es poco frecuente que se consideren, tiene un vínculo estrecho con la socialización ya que resulta ser la capacidad o componente para establecer un vínculo afectivo con otro, lo que supone saber expresar sentimientos, ideas y afectos. El descubrimiento de sí mismo se logra fundamentalmente con el encuentro con los demás, lo que nos permite desarrollar la propia vida afectiva y el respeto a los sentimientos ajenos, la independencia, curiosidad, exploración y expresión de los estados afectivos.

Las emociones surgen de la experiencia vivencial de agrado o desagrado, de placer o displacer. “Es la resonancia que en nosotros provocan, de alguna manera, los intercambios con el medio ambiente a través de nuestra propia conducta” (Schmilovich, 2004: 305). Si el sujeto vive experiencias emocionales positivas en las relaciones que establezca esto propiciará que vea las dificultades como problemas que hay que resolver y no como amenazas de las que debe de huir. En la medida en que las emociones se presenten, positiva o negativamente, se modificará la experiencia afectiva de la persona y en las esferas en las que se desenvuelve.

El descubrimiento, conocimiento y comprensión de aquello que configura la realidad y el medio del que forma parte la persona, ejerce una influencia en el autoconocimiento pues abarca tanto los entornos y relaciones sociales inmediatas (familia, amigos, compañeros de la escuela, maestros, vecinos) con las que se involucra. El individuo desarrolla su identidad en la medida que interactúa e interviene en forma responsable con su medio.

La primera instancia social y la más próxima es la familia, donde los padres son los primeros agentes socializantes, representantes de la cultura. Ejercen un importante papel en la adquisición de hábitos, conductas, actitudes, y conceptos que permiten al individuo interactuar posteriormente con otras instancias sociales más complejas.

Es la sociedad quien por medio de la educación, en los ámbitos donde se desenvuelva el individuo, determina el ideal de hombre y éste adquiere y determina las habilidades que lo caracterizan. Edward B. Tylor define cultura como aquel complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, las costumbres y cualquier otro hábito adquirido por el hombre como miembro de la sociedad.

Tal como expresa Paulo Freire en *La Pedagogía del Oprimido* (2005), hay que generar en el alumno la ansiedad de la búsqueda, la inquietud, el poder de creación que caracteriza la vida a través de la problematización de los hombres en su relación con el mundo.

Para Freire ha de forjarse una educación basada en la práctica de la libertad o *praxis humana* (acción y reflexión) la cual consiste en que el hombre extrae significados de las personas que lo rodean, se encuentra y reencuentra en los otros por medio de la comunicación y da paso al análisis de los hechos de tal forma que la conciencia se replantea con la reflexión y crítica de los actos del entorno para así poder decir su palabra y transformar su entorno por medio de la acción.

De esta forma la identidad se va forjando en el estudiante, se va conformando por medio de la práctica, acción, reflexión y comunicación, su pensamiento gana autenticidad mediatizada por la intercomunicación.

“Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión” (Freire, 2005: 106).

La educación que debe de recibir el individuo ha de estar encaminada al *aprender a ser*, éste aprendizaje es uno de los “cuatro pilares de la educación” establecidos por Jacques Delors, presidente de la Comisión de la Comunidad Europea de 1985 a 1992, quien, junto con un grupo de personas seleccionadas por la UNESCO, se reunieron para reflexionar sobre el futuro de la educación.

El *aprender a ser* se constituye en la dimensión humana fundamental para la aceptación de uno mismo, de modo que, este aspecto se relaciona con el autoconocimiento, con el desarrollo de la personalidad, la autonomía y responsabilidad de cada ser humano de *aprender a ser*. Supone asumir por parte de cada persona el compromiso de su propia realización, lo que conlleva la voluntad para vencer los distintos obstáculos en el camino hacia la autorrealización.

Aprender a ser no sólo abarca el aspecto individual, sino que también incluye las relaciones con los demás, si no estás bien contigo mismo, no te quieres y no te valoras, es difícil aceptar y comprender al otro, pues el punto de referencia es uno mismo para posteriormente fijarnos e interesarnos por los demás. Implica a parte del proceso de individualización y desarrollo de la propia personalidad, habilidad para convivir con los demás, supone actitudes de apertura, de reconocimiento del otro, capacidad para negociar y superar actitudes individualistas centradas en objetivos personales, para abordar un trabajo colaborativo centrado en objetivos comunes.

Actualmente es necesario fomentar actitudes como la aceptación, reconocimiento y valoración entre todas las personas pues vivimos aun en una sociedad discriminatoria; dentro de las escuelas nos encontramos con varios ejemplos, uno de ellos es cuando el profesor tacha al alumno de irresponsable, que no pone atención en las clases, no cumple con tareas, no participar, presenta un rendimiento nulo; pero en realidad el maestro no sabe si ésta persona puede estar pasando por algún problema emocional o presente algún problema a nivel mental lo que hace que ocasione el retraso escolar.

El *aprender a ser* involucra elementos indispensables que conforman al individuo y en los que se debe de trabajar para mantener una formación íntegra, mantener un estado físico, emocional y social estable.

La educación es un proceso dinámico y social presente en todos los momentos de la vida del hombre, implica una autoconstrucción y autoconocimiento pues conforme va aprendiendo algo nuevo al relacionarse con otras personas y viviendo nuevas experiencias sus ideas, perspectivas y actitudes cambian. El sujeto mismo en interacción con otros va adquiriendo capacidades, formas de sentir, de actuar, de imaginar, de comprender, de interpretar la realidad utilizándolos para relacionarse de una forma diferente, con una identidad replanteada (Ugalde, 2009: 6).

Apoyando la idea anterior, es a partir de los griegos que se inaugura otro estilo de educación “la pedagogía de la personalidad” (Ugalde, 2009: 7) donde se pretende cultivar las aptitudes humanas, centrándose en la formación cultural, en la formación integral y consciente del hombre gracias a la influencia recíproca del individuo y la comunidad.

Es aquí donde se toma en cuenta al ser humano como único, con necesidades individuales y que forma parte de una sociedad a la cual tiene que aportar para su crecimiento y mejoramiento. Como tal, los griegos no establecieron una teoría pedagógica, pero determinaron los elementos que dan base a su forma de educación, a su *paideia*, pues abarcan la relación de la educación con la sociedad, la concepción de hombre, los conocimientos que resultan imprescindibles o necesarios de enseñar y aprender.

Víctor Hugo Bolaños hace una reflexión en torno al desarrollo del “ser” humano y su implicación en el medio social:

La propia imaginación y creatividad humana de acuerdo con la capacidad y disposición que el hombre mismo puede imponer a ese mundo exterior con el objeto de lograr que la vida humana, personal o de grupo, sea más positiva, rica, segura y eficiente; pero suele suceder generalmente que el modelo de época cobra fuerza de categoría o de premisa mayor que no debe o no puede ser descuidada y por este camino se logra que el hombre renuncie al ejercicio de su propio espíritu crítico y llegue a convertirse en esclavo de su propia obra (Martínez, 1995: 4).

La educación ha respondido a la necesidad social y económica de desarrollar la capacidad productiva de la juventud; ha tenido menos éxito en la satisfacción de las necesidades más básicas del hombre interno. No lo es todo que el hombre aprenda a pensar y obrar de acuerdo a lo que requieren de él, el ser humano tiene la necesidad de sentir y contemplar por sí mismo. Es necesario determinar y precipitar las actividades que den pie al desarrollo de habilidades que permitan al individuo manejar sus emociones, aprovechar su creatividad, enfrentar y resolver problemas y conocerse a sí mismo desarrollando al máximo sus capacidades individuales para disfrutar provechosa y satisfactoriamente su ser. El interés por lo intelectual no debe obstaculizar el desarrollo de la imaginación y la expresión, nos podemos percatar en el día a día que hay quienes están más interesados en satisfacer sus necesidades materiales, olvidándose del

compromiso que tiene con sus propias emociones y es el arte dramático quien abre la posibilidad de generar en el individuo un “aprender a ser”. En conclusión, un autoconocimiento implica hacer al individuo un participante en la actividad asociada de modo que sienta su éxito y su fracaso como propios.

Toda sociedad y cultura está conformada y comparte significados así como una cosmovisión del mundo lo que permite a sus integrantes relacionarse e interactuar. En toda sociedad se establece el contacto humano que se produce por proximidad, este contacto proporciona el significado de todo aquello que nos rodea. La primera proximidad se lleva a cabo después del nacimiento, por ejemplo, la relación madre-hijo crea un sistema de contacto con patrones y conductas definidas. Conforme crecemos conocemos y nos relacionamos con más personas lo que genera cadenas recurrentes donde se va modificando la conducta del otro y de uno mismo. Lo fundamental en el contacto humano es la percepción del otro y el reconocimiento de que somos percibidos y percibimos al resto. En este sentido, la educación implica una serie de influjos que tanto la naturaleza como las personas pueden ejercer sobre nosotros: conoce conceptos, la función de las cosas. La adaptación es interacción, es decir, hay que adaptarse a algo y que ese algo debe tener unas condiciones mínimas que permita dicha adaptación. En el momento que aceptamos y/o respetamos esas condiciones estamos en la posibilidad de poder convivir en sociedad. La educación es la vía por la que aprendemos dichas condiciones que nos permitirán convivir en sociedad independientemente si creemos o no en lo mismo pero que dan la pauta para aceptar y respetar la opinión y actuar del otro.

La educación ofrece una gama de posibilidades desde la educación formal, no formal; en todas ellas nos encontramos con formas de pensar diferentes y que pueden llegar a influir en nosotros dependiendo del interés que le mostremos. Pero también se manifiesta la parte de la educación que nos muestra lo establecido y que hay que respetar independientemente de nuestras creencias pues es lo que permite mantener una convivencia lo menos conflictiva posible y son estas leyes establecidas las que nos permiten permanecer y adaptarnos a la sociedad.

No hay pueblo donde no existan ideas, sentimientos y prácticas que la educación debe inculcar a todos los niños indistintamente.

*La libertad de la fantasía no es ninguna huida a la realidad, es creación y osadía.
(Eugéne Ionesco)*

2. Viviendo mil vidas, mil veces diferentes: el quehacer del arte teatral.

El presente capítulo está encaminado a explicar de forma breve el contexto del arte teatral desde sus orígenes, la concepción de la imitación como parte del proceso de educación y característica del quehacer teatral. Posteriormente, se aborda la implicación del teatro como medio de comunicación y desarrollo de ésta en los individuos desde la expresión verbal y no verbal.

El teatro es una de las manifestaciones artísticas más antiguas del ser humano, su uso como medio de comunicación ha acompañado al hombre casi desde sus orígenes. Contemplado como un rito, en él se conjugan la palabra, la danza, la música, la pintura, la arquitectura. Es considerado un arte ya que tiene trascendencia social y cultural, dependiente, desde sus orígenes, de los cambios y modificaciones de los contextos culturales en los que se inscribe.

Es una expresión en la que se trata de representar la realidad de diferentes formas, convirtiéndose en el artífice de lo individual y colectivo de la sociedad. Acción, movimiento, cambio, transformación son los elementos que se viven en el teatro y son parte del hombre.

Cada uno de nosotros somos actores de la vida real, jugamos diferentes papeles y a la vez, en el momentos que somos hijos (as), también desempeñamos el papel de primo (a), amigo(a), novio (a) alumno (a), etcétera. El ejecutar diferentes libretos en el mismo escenario, hace de la vida algo parecido a una obra de teatro. El teatro no solo divierte, también educa, crea conciencia social, sensibiliza al grado de provocar cambios en la conducta y genera emociones como alegría, repudio, enojo, tristeza, es decir, cuando hay una puesta en escena el propósito del actor consiste en lograr transmitir al público la emoción que el actor está experimentando.

Las personas que practican el arte del teatro logran desarrollar un equilibrio entre su cuerpo, su mente y sus emociones, por ello cuando improvisan demuestran su capacidad de expresar y controlar un sentimiento o una sensación. Cañas Torregrosa,

destacado profesor de expresión dramática infantil y juvenil señala que “Por medio de la dramatización, uno puede reproducir, modificar, adaptar y conjugar todo lo que le apasiona, lo que nos hace únicos y nos permite encontrarnos con nosotros mismos, así es como conocemos la riqueza de nuestra individualidad” (Torregrosa, 1999: 61).

Todo ser viviente se desarrolla por su propia actividad, hacer teatro es jugar y ejecutar esta actividad tan común en la que participamos desde niños para explorar, conocer lo que nos rodea, desarrollar la imaginación; el individuo aumenta su habilidad, cobra confianza en sí mismo y ánimo para realizar lo que es de su interés. Si el teatro es un juego, el actor debe proseguirlo y procurar que sea verosímil.

Entre las posibles formas de aprender están el imaginar, el querer, el sentir, el actuar y el jugar. A través del juego y más concretamente de la actividad teatral, se puede educar deleitando, es un instrumento de aprendizaje natural, espontáneo, motivador y divertido. La relación entre el teatro y el juego se basa en que el primero se nutre de tres pilares del juego: los juegos de percepción, los motores expresivos y los de imitación-representación (Torregrosa, 1999; 68).

Los juegos de percepción engloban ejercicios referentes a percepciones sensoriales, de respiración y relajación.

Los juegos de imitación-representación invitan al individuo a participar siendo ellos mismos y en comportarse de manera distinta motivando la reflexión sobre lo imitado en un intento de ahondar más en sus conocimientos.

Aristóteles en su Poética (Cruz, 2006: 11), reflejó las leyes de la poesía, cuyo concepto indica la creación artística en general y que es concebida como imitación de la realidad sensible, la imitación es connatural al ser humano es decir, desde que nace tiende a imitar y establecer la imitación como parte de su aprendizaje, como una vía para el conocimiento.

Retomando a Einsner la imitación es un modo de tratar las formas de representación.

Una forma de representación es el medio que los seres humanos utilizan para expresar públicamente una concepción obtenida desde la experiencia y los significados de sus interacciones, apelando uno de los sistemas sensoriales (visual, auditivo, kinestésico,

gustativo u olfativa). Las cualidades que crea en esas formas representadas forman parte del entorno sobre el que puede reflexionar, elegir ideas y corregir.

Las formas de representación recurren a los modos de tratamiento para modelar la forma y expresar dicha concepción. Uno de los modos de tratamiento es el mimético que se caracteriza por ser la forma más exacta de la representación al contenido representado.

La palabra imitación y proviene del verbo griego *poiein*, que significa *producir, crear, inventar*.

La imitación es un concepto muy amplio que en éste caso se tomará dentro de dos dimensiones: por un lado como experiencia y por otro como técnica.

En cuanto a la técnica, la imitación es considerada básica para el aprendizaje de las artes. Como experiencia, el hombre a diario la practica en sí mismo y los demás. Expuesta a la influencia moral y social, el hombre imita el ejemplo de los otros y es ejemplo para los demás. Esta dimensión es la que los griegos le dieron al teatro, pues para su cultura era decisivo fijar, conservar y transmitir de alguna forma las costumbres y las tradiciones políticas, étnicas, jurídicas y religiosas. La época homérica era una enciclopedia oral y contenía la totalidad de la *Paideia* griega que era cantada y vivida. El carácter oral de la cultura en la poesía determina la forma y el fondo de esa *Paideia* mimética.

Desde la antigüedad, el teatro ha formado parte del ser humano, tiene un origen mágico-religioso y surge en Grecia en el siglo VI a.C, al alabar a Dionisos, dios de la vegetación, la fecundidad, símbolo del placer, el dolor y la resurrección, a quien se cantaban himnos ditirambos, el público realizaba ofrendas y danzaba representando a los sátiros o machos cabríos (seres mitológicos que tenían cuerpo de hombre y piernas de cabra) que lamentaban el sepelio del Dios. Etimológicamente la palabra *tragedia* tiene relación con el ritual; deriva del griego *tragos* que significa *macho cabrío* y *oide-oda o canción*.

La tragedia es el primer género teatral que tiende a representar el carácter mágico-religioso de los griegos. Para Aristóteles, la tragedia y otros géneros que fueron surgiendo son imitaciones entre sí que difieren por tres aspectos: imitan por medios diversos, diversamente y no del mismo modo. Para Aristóteles la tragedia es una acción

perfecta donde se hace la representación haciendo y diciendo, valiéndose de las costumbres para el retrato de las acciones, de ahí que la fábula sea su fin. Para los griegos la esencia del teatro fue la *mimesis* (imitación o representación de la vida misma) y con el paso del tiempo el teatro adquirió importancia en cuanto a reflexión, entendimiento sobre la fantasía, seriedad de la vida y personalidad, de tal modo que el teatro pasó a formar parte de la educación como medio y recurso educativo. Por ejemplo, el hombre siempre ha sentido la necesidad de confrontarse consigo mismo rodeado de testigos, satisfacer su necesidad de mirarse a sí mismo, en el espejo que se ve representado, porque así logra contemplar en el teatro determinadas conductas que le permitirán analizar las propias -por similitud, contraste o diferencia de manera nueva- y en muchos casos motiva un cambio de perspectiva en su visión, porque al verse proyectado en otras personas, observa la realidad desde otros ángulos. Personajes y situaciones del escenario nos describen nuestra propia realidad de forma no conocida o nos revelan la visión de los otros, cómo es que nos ven los demás, proceso con el cual los individuos intercambian mensajes (sentimientos, opiniones, etcétera) mediante el habla, la escritura u otro tipo de señales.

La palabra y el cuerpo son dos instrumentos de comunicación que el ser humano tiene para expresarse.³ Palabra y cuerpo son así formas de expresión, enriquecidas por la creatividad y la espontaneidad convirtiéndose en purificación y/o liberación de emociones, promoviendo necesidades inherentes del hombre como la catarsis y el sentido crítico, que puede transmitir y desarrollar a través del arte dramático.

El arte dramático ha evolucionado a lo largo de la historia; han surgido una variedad de géneros que dan origen a las diferentes expresiones y estados de ánimo del hombre, como son: la comedia, la tragedia, la tragicomedia, el melodrama, la farsa, entre otros. Todos ellos expresan y comunican diferentes facetas del comportamiento humano. En este capítulo pretendo retomar al teatro como un medio para desarrollar los canales de comunicación significativos en la relación del individuo con sus semejantes, como un medio de convivencia en sociedad y como medio de expresión. Torregrosa hace en su

---

³ Entendiendo por <<expresión>> toda manifestación interna que, apoyándose en un intermediario (que puede ser corporal, gráfico, vocal o mixta) se convierte en un acto creativo, en un proceso de receptividad y escucha, de aceptación de los demás y autoafirmación personal.

texto otro comentario de particular interés para el hilo de este tema, dice, “como una acción compleja, con diversos niveles de códigos funcionando heterogénea y simultáneamente, el teatro es un proceso icónico de producción significativa: todo cuanto sucede en la escena significa algo” (Torregrosa, 1999: 43).

2.1 El teatro en el desarrollando de los canales de comunicación

Nos comunicamos en todo momento y constantemente estamos influenciados por el pensamiento y conocimiento del mundo que nos rodea, del habla pública como forma de comunicación humana, por lo cual es considerado el factor más importante que influye en las relaciones humanas y en la conformación de la estructura social. Retomando la teoría de Charles Horton sociólogo dedicado a la investigación de la comunicación y cuyas contribuciones es relevante su concepto de Interaccionalismo simbólico, por comunicación se hace referencia aquí al:

Mecanismo a través del cual las relaciones humanas existen y se desarrollan (todos los símbolos de la mente, junto con los medios para transmitirlos en el espacio y preservarlos en el tiempo). Esto incluye la expresión de la cara, actitudes y gestos, los tonos de voz, palabras, escritura, pintura, ferrocarriles, telégrafos, teléfonos y cualesquiera que pudieran ser los últimos logros en la conquista del tiempo y el espacio (DeFleur & et al, 2005: 6).

La comunicación es intercambio, diálogo, interrelación, es pensamiento compartido, todo lo cual no puede existir sin el lenguaje.

Para el funcionamiento de la sociedad, es indispensable contar con códigos de comunicación que permitan la interacción e intercambio de mensajes entre dos o más personas. Por medio de los códigos de comunicación podemos expresar emociones, ideas, conocimientos y actitudes. Nos proporciona la habilidad de mantener en activo una sociedad, adquirir una personalidad y convertirnos en individuos únicos y diferenciados por nuestros propios patrones de creencias, actitudes y hábitos que no son idénticos al de otras personas.

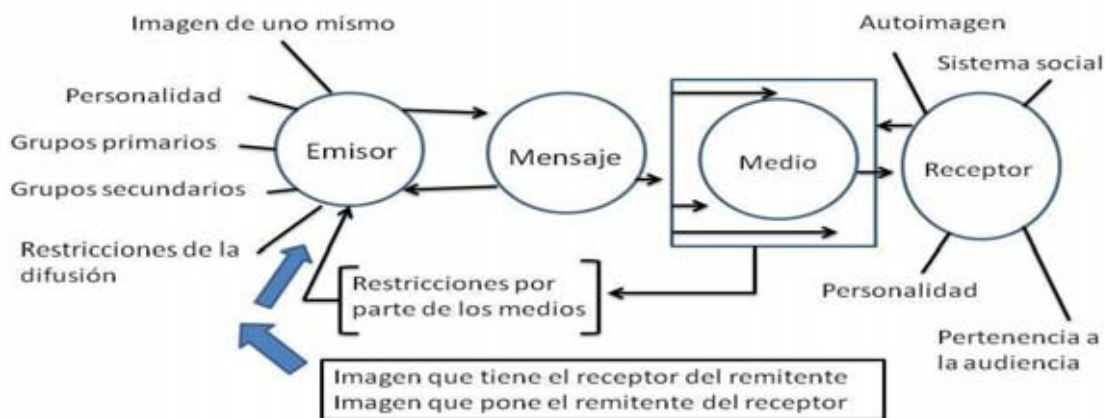
La expresión verbal y no verbal van unidas, se desarrollan y fortalecen mutuamente. La palabra se convierte en un gesto ya que la expresión corporal busca potenciar la comunicación a partir del desarrollo expresivo y es en este momento cuando la

expresión verbal y no verbal entra en acción complementando una la otra. Así como la palabra es el medio de comunicación predominante en lo verbal; el gesto y el contacto físico entre las personas son relevantes en lo no verbal del hecho comunicativo.

Cuando el individuo no domina el lenguaje oral en la edad temprana, el lenguaje corporal se convierte en el principal medio de comunicación del niño, destacándose la comunicación y la representación de la expresión corporal.

En el proceso de comunicación, independientemente del tipo de expresión que se manifieste, entran en juego ciertos elementos que abren la comunicación. Para este propósito utilizo el modelo de comunicación de Gerhard Maletzke.

Este modelo manifiesta que los procesos de comunicación son un sistema social al encontrarse los individuos en constante interacción y establecer un proceso de retroalimentación. Para explicar su argumento, elabora un modelo de sistema social de la comunicación, que involucra factores individuales que intervienen en el proceso de comunicación:

Modelo de Gerhard Maletzke (DeFleur & et al, 2005: 30)

Elementos de la comunicación.

- Emisor - Aquel del que procede el mensaje
- Mensaje - La información que se transmite
- Medio - La vía por la que circula el mensaje: ondas sonoras del aire, papel escrito
- Receptor - El que recibe o interpreta el mensaje

El escenario simbólico de comunicación que el teatro nos proporciona, es un reflejo del modelo de *Gerhard Maletzke*, cuyos elementos de dicho proceso son expresados de la siguiente manera dentro del contexto comunicativo que se lleva a cabo en una representación teatral:

- **El emisor.** En teatro son múltiples, el primero de todos sería el dramaturgo que escribe la obra dramática, preparada para que sirva de base a una representación teatral. Un segundo emisor sería el director de escena que pretende representarla, el cual coordina y organiza según un plan personal o colectivo, de carácter creativo, a una serie de emisores. Los actores son los encargados de transmitir los mensajes en varios códigos: lingüístico, kinestésico, espacial y gestual. Actúan como emisores y receptores alternativos entre ellos, y como emisores respecto al público. Generalmente, en el mismo acto de la comunicación no se produce reciprocidad, es decir, el receptor no responde al mensaje de los diferentes emisores; el público como receptor puede convertirse en emisor directamente. Lo cual no quiere decir que sea un receptor pasivo por completo; tiene también su propio código de expresión durante la emisión y recepción del mensaje con sus aplausos, sus risas o sus silencios.
- **El mensaje.** Es el conjunto de códigos organizado por el dramaturgo, comprende el tema de la obra teatral y la forma en que éste sea expresado por los actores.
- **Los medios de comunicación.** Suelen ser visuales y auditivos, ondas sonoras y luz.
- **El receptor.** En teatro también son múltiples, pues se trata del público. Este receptor domina colectivamente el código lingüístico, pero no en la misma medida, pues los códigos en que el mensaje se expresa son interpretados de diferente manera.

La comunicación permite que el hombre consensué las normas de la coexistencia y transmita el saber acumulado para satisfacer sus necesidades y objetivos, transformando el entorno que lo rodea y generando cambios que favorezcan su desarrollo y expresión.⁴

A principios del siglo XX se plantearon los cimientos de una teoría que explica los signos en el marco de la vida social, la *Sémiologie* o *semiótica* del griego “*signo*”. Estos principios fueron desarrollados por el suizo Ferdinand de Saussure y el norteamericano Charles Sanders Peirce. Por una parte Saussure expresa que:

La lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por esta razón, es comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos las formas de cortesía, las señales militares, etc. Así, pues, podemos concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el marco de la vida social; podría formar parte de la psicología social y, por consiguiente, de la psicología general; nosotros vamos a llamarla *Sémiologie* del griego “*signo*” (Saussure, 1982: 23).

Peirce concibe una teoría denominada *semiosis* entendida como una acción, una influencia que sea, o suponga una cooperación de tres sujetos (un signo, su objeto y su interpretante).

Desde el surgimiento de la semiótica, se considera que todo hecho cultural que es parte de la vida social, es un signo que comunica algo. Para que haya comunicación, basta con que el emisor del mensaje utilice signos de un sistema convencional que puedan ser interpretados, por lo tanto el teatro al ser una creación social y al convertirse en un hecho cultural, retoma los signos convencionales de una sociedad para comunicar.

En su tesis doctoral titulada *Aproximación Semiótica al teatro histórico de Domingo Miras y Aimé Cesairel*, André Mah concluye que:

El teatro, en su forma escrita (texto literario o espectacular), utiliza los signos del sistema lingüístico, cuya semiótica es aceptada por todos; el teatro, en su realización escénica, es decir, realización del texto espectacular, utiliza objetos naturales o culturales que, por el

---

⁴Me remito al término acuñado por Torregrosa, donde la *expresión* es entendida como toda manifestación interna, que apoyándose necesariamente en un intermediario (que puede ser corporal, verbal, gráfico, entre otros elementos) se convierte no solo en un acto creativo sino también en un proceso de receptividad y escucha, de aceptación de los demás y autoafirmación personal.

hecho de estar en el escenario (espacio escénico) actúan como signos. De las artes significantes, el teatro se destaca por la gran capacidad del escenario de volver significativo todo lo que aparece en su escenario y lograr así el proceso de comunicación. Signos sistemáticos o no, convencionales o no, todos pueden ser objeto de una semiótica, porque tienen una capacidad simbólica, convencional o no. (Álvarez, 2001: 159).

El teatro utiliza los signos del sistema lingüístico, se representa lo real por medio del discurso literario a través de la experiencia humana y la facultad de transformarla en experiencia estética por medio de la lectura; el teatro en su realización escénica se vale de objetos naturales que actúan como signos (desde las luces, la música, la escenografía, hasta los gestos). De todas las artes, el teatro se destaca por la capacidad de volver significativo todo lo que aparece en su escenario y lograr así el proceso de comunicación; no solo es un medio de expresión para entretener, también es un medio efectivo de comunicación, es una representación múltiple de códigos. Así como la verdadera naturaleza de la mariposa es la de gusano, de igual modo, la patria del arte es el mensaje (...) dicen que el verdadero arte no tiene principios ni fines, pero no es cierto. El principio y el fin del arte es la comunicación (Gándera, 2002: 13).

2.2 Expresión verbal

Este tipo de expresión consiste en las palabras habladas o escritas. El lenguaje es el cuerpo de palabras y el sistema para su uso en la comunicación que es común para un grupo o comunidad. Cada lenguaje tiene una gramática y una sintaxis para crear un sistema de comunicación, pero independientemente de esto, tienen los mismos propósitos:

- Utilizamos el lenguaje para evaluar. Al hablar de algún tema le asignamos a ésta una inclinación negativa o positiva, simplemente por las palabras que utilizamos para referirnos a ellas; por ello debemos escoger nuestras palabras cuidadosamente para no ofender sin intención a los demás
- Utilizamos el lenguaje para designar, clasificar, definir y limitar
- Para discutir las cosas fuera de nuestra experiencia inmediata

El general, el propósito del lenguaje es ayudar a los miembros de una comunidad a entender y relacionarse los unos con los otros.

La expresión verbal se refiere a la palabra en toda su extensión, la cual aparece en el teatro, como en la vida real, en uso oral y escrito. Todo individuo tiene derecho a expresarse de forma clara y sencilla para ser entendido. La palabra es un medio de darse a conocer como persona, cada día nos encontramos en diferentes circunstancias y ocasiones que van marcando nuestra forma de hablar; según la forma en cómo lo hagamos, seremos comprendidos y escuchados. Por lo tanto, cada instante debemos ser capaces de expresarnos verbalmente y con facilidad, elaborar las habilidades del lenguaje para que los mensajes enviados sean claros incrementando la eficacia de comunicación en cada situación, elegir palabras específicas, concretas y precisas que permitan reducir la ambigüedad. Hablar con propiedad es usar el lenguaje que se adapte a las necesidades, los intereses, la información y las actitudes del que escucha.

Hay que tener en cuenta que las palabras se definen de forma diferente e incluyen diferentes significados, las otras palabras que la acompañen, la sintaxis, la gramática y la situación en la que se encuentre o exprese el individuo ayudarán a entender el significado denotativo (se refiere a la definición concreta que da el diccionario sobre las palabras) de ciertas palabras pues lo connotativo (son los sentimientos que asociamos con las palabras) que le adjudicamos a dichas palabras suelen no ser entendidas de la misma manera.

Timidez, encerrarnos en nosotros mismos y hacia los demás para protegernos de un peligro que solo es imaginario, pasividad al no atrevernos a decir nada o iniciar algo generan aprehensiones psicológicas que dificultan los contactos, no atreviéndose a intervenir, dudando en interpelar a una persona, incitando a que los demás se alejen de nosotros por nuestro comportamiento que refleja una imagen que no va de la par con la realidad.

2.3 El cuerpo también habla: expresión no verbal

La conducta de la comunicación no verbal son aquellas acciones corporales y cualidades vocales que acompañan al mensaje verbal.

Dentro de los movimientos corporales se encuentra el contacto visual, la expresión facial los gestos y las posturas. Los movimientos del cuerpo se utilizan para:

- Tomar el lugar de una palabra o frase
- Ilustrar lo que un emisor nos dice
- Liberar la tensión
- Exhibir la expresión verbal de los sentidos

Movernos en el espacio y en el tiempo, realizar determinadas actividades cada día, improvisar, crear, sentir y percibir todo esto, interactuar con los otros, descubrir sensaciones, sentimientos, emociones, eso es expresión corporal, es cuando el cuerpo danza por la vida con un movimiento muy propio en el que se conoce y se reconoce.

El ejecutar la actividad teatral permite al individuo aprender por sí mismo que la relación con su cuerpo es una relación con él mismo, pues el cuerpo forma parte del ser que es, de lo que es. La práctica del teatro favorece la exploración del propio cuerpo, el conocimiento del mundo y la facultad de expresión. Para aprender, hacemos uso de nuestros sentidos; al ejercitar el cuerpo se logra adquirir fuerza y ritmo, favorece la sensibilidad psíquica y el dominio del cuerpo; para adquirir precisión y velocidad en las actividades sensoriales tales como el tacto, el oído y la vista; y sobre todo favorece el desarrollo de la personalidad (Kriekemans, 1968: 159).

Así tenemos a un ser que no trabaja con su cuerpo de manera aislada, sino que acerca las funciones de sus órganos perceptuales en relación con otras partes del cuerpo experimentando con habilidades perceptivas, constructivas y expresivas.

La sensopercepción produce códigos nuevos como resultado del movimiento que se evidencian en las acciones de los sentidos: tocar, oler, ver, gustar, oír como respuesta a una vida llena de conocimiento y creación. Reacciones que se dan de manera natural y espontánea desde la imaginación, la fantasía y la creatividad, características propias que buscan desarrollar la expresión corporal y que hacen parte de ese lenguaje de comunicación que se construye en la improvisación, cualidades que se exploran, se experimentan y se hacen realidad en la pedagogía del cuerpo (Blanco & Vega, 2012: 18)

El desarrollo de dinámicas corporales que permitan preparar el cuerpo para el trabajo físico como aspectos de elasticidad, resistencia muscular y fuerza permitirá que el

individuo trabaje en el re-descubrimiento de su cuerpo y sus posibilidades expresivas así como abrir las posibilidades de movimiento generando la proyección de sentimientos.

Las representaciones mentales que se tienen, se manifiestan indudablemente en el propio cuerpo, existe una relación directa en la expresión corporal con lo que se dice, se siente y se hace. La cotidianidad no existe sin la presencia de la expresión corporal porque ella hace parte de los lenguajes de significación social.

Las formas más comunes en las que usamos la comunicación no verbal durante dicho proceso es para: *complementar*, cuando se transmite un mensaje verbal, este es acompañado por conductas no verbales que refuerzan o apoyan el significado del mensaje que se quiere dar a conocer; *regula*, cuando hablamos con otras personas, es necesario seguir ciertas reglas tales como, en qué momento hablar y cuando escuchar, para ello el contacto visual y el flujo de voz ayudan a regular la conversación; *sustituye*, en algunas conversaciones hay palabras o frases que pueden sustituirse por símbolos no verbales; *contradice*, es decir, las conductas no verbales como el tono de voz, el ritmo, la entonación, alguna gesto pueden contradecir el mensaje verbal.

“El cuerpo proporciona al alma la posibilidad de expresarse y conocerse, metafóricamente, el cuerpo es el velo del alma, de aquella parte sentimental, intelectual y racional. El cuerpo debe hacerse apto para dominar las cosas, para el contacto con los otros y para la expresión de la plenitud del alma” (Kriekemans, 1968: 155).

Desde el área de educación física se intenta educar a través del movimiento; mientras que, con la expresión corporal se pretende convertir el movimiento en un instrumento con el que comunicarse.

Haciendo una breve reflexión, al asumir un papel educativo, el teatro se reconoce como un medio de comunicación que transmite de manera constante no solo valores éticos y morales, sino también conocimientos de las materias y disciplinas más ligadas a él como la literatura y la historia, así como el conocimiento de aspectos personales tales como las habilidades de expresión que posee el individuo y las que aún falta por desarrollar. Expresar lo que sentimos no es sencillo, es cuestión de práctica, hacen falta esas palabras justas para expresar lo que sentimos. Todos hemos de aprender a hablar ese lenguaje emocional y el teatro nos da esa posibilidad.

La comunicación es importante para el individuo en desarrollo, ya que en un principio, mediante ella el mundo adquiere forma y nombre; a través de la comunicación va aprendiendo que cada objeto, sujeto, acción, responden a un determinado símbolo o palabra. La comunicación permite que el individuo defina su posición dentro de la sociedad en relación con los demás, dentro de esa posición tiene diversas jerarquías, privilegios o limitaciones. De igual forma, tiene una función expresiva pues el individuo desea crearla expresando sus emisiones, ideas y temores, mediante la conversación, el arte, la expresión corporal.

Ningún concepto o juicio es más trascendental para la persona que el que se forma de sí mismo, este autoconcepto se va integrando con el transcurso del tiempo y mediante la comunicación con los demás; el individuo llega a utilizar las reacciones que produce en otros con el fin de formar una opinión sobre sí mismo buscando confirmar lo que es. Si nos conocemos pero nos rechazamos, la comunicación con nosotros mismos no es buena por lo que se vive en un conflicto permanente y destructor en el que el principal remedio es aceptarnos y ello implica aceptar el yo físico, es decir, nuestro cuerpo con todas sus limitaciones y cualidades, no negar los sentimientos y aprender a perdonarnos. Ser uno mismo es tal vez difícil de lograr en este mundo complejo regido por un principio de competencia y cambio, en donde al hombre le cuesta trabajo mostrar sus sentimientos, angustias y complejos, desahogarse, descubrirse, confiarse a alguien sin temor a ser motivo de burla.

Así como se estudia al personaje a interpretar en una obra teatral para conocerlo y poder trabajar el papel, el individuo a de hacer una reflexión de sí mismo para autoconocerse, intentar recordar angustias y preocupaciones, felicidades y satisfacciones, preguntarse por sus causas y motivos, recordar lo que piensa y siente, lo que hizo o dejó de hacer y con todo ello hacer las correcciones necesarias.

El juego favorece la expresión, incluso, está dentro de ella. La expresión dramática es una de las formas de expresión basada en un concepto esencia, el juego, el cual conduce al individuo a considerar la propia expresión como parte fundamental de su libertad personal, el que le permite ver el mundo como es y a opinar sobre él, el que le permite disfrutar con otros individuos momentos de libertad compartida, de socializar, de sentirse importante, igual a los demás dentro de la colectividad que trabaja junta, que expresa en común.

El teatro es *aventura*, sinónimo de reto, desafío viaje a lo desconocido, pues el individuo debe romper su situación cotidiana y tener una apertura hacia nuevos retos donde asume otros papeles distintos, donde ha de establecer nuevas relaciones, experimentando una satisfacción real por un juego y trabajo motivador, con una visión distinta de las cosas, desprendiéndose de tabúes y falsos pudores, sintiendo ganas de crear y recrear.

*La práctica teatral favorece que el ente humano
se compruebe natural, organizado y creativo.
(Héctor Azar)*

3. El simbolismo educativo del teatro

Uno de los principales objetivos de la educación artística ha de ser el desarrollar la expresión libre a través de plasmar su mundo afectivo. La educación artística va más allá de un espacio para la creación de manualidades, de montar espectáculos para festividades escolares. Se pretende que se exploren las artes a partir de sus rasgos característicos, de los estímulos y los recursos que emplea para comunicar, las respuestas estéticas que produce en las personas y las posibilidades de expresión que ofrece a los estudiantes.

El presente capítulo está dedicado al teatro como asignatura en la educación Secundaria, explicando el contexto en el que se desarrolla la asignatura dentro del programa de estudios, los objetivos que se pretenden alcanzar al ser parte de la formación del individuo.

Para dar inicio, si consideramos que las artes pueden servir como medio para explorar nuestro mundo interior y descubrir lo que cada ser humano es capaz de experimentar, entonces también podemos suponer que pueden ayudarnos a entrar en contacto con nuestro ser emocional, al ofrecernos recursos que nos permiten experimentar el alcance y la variedad de nuestra receptividad y sensibilidad.

Las artes nos brindan la posibilidad de conocer y reconocer emociones y sensaciones por medio de la experiencia estética, a la que tenemos acceso gracias a que nuestros sentidos captan las cualidades de las formas, de los sonidos o del movimiento. En la medida en que los alumnos son expuestos a diversas vivencias de carácter artístico, los sentidos se agudizan y refinan, por lo que uno de los principales aspectos de la educación artística en la educación básica es propiciar la construcción de conocimientos a través de la experiencia.

La estética es una parte de la filosofía que se ocupa del estudio de la belleza y que incluye la percepción de las manifestaciones del arte y la naturaleza, provocando en el espectador emociones que lo lleven a la reflexión.

La belleza implica cualidades perceptibles (movimiento, textura, sonido, luz) cuya manifestación en objetos o cosas produce deleite, placer, admiración o agrado en el

espectador; en este sentido, existen posiciones distintas respecto al proceso de percepción de la belleza. Por un lado, se considera que las cualidades estéticas se encuentran en los objetos o las cosas: en su forma, color, textura, sonido, movimiento o composición, y por otro lado se considera la idea de que la belleza es una construcción personal y cultural que el espectador atribuye a los objetos a partir de su propia percepción, sus actitudes y conocimientos. Esta última interpretación nos sitúa frente a una concepción flexible de lo que puede considerarse bello, lo que da cabida a la enorme variedad de maneras de crear, entender y disfrutar el arte y la estética en donde se destaca y valora la diversidad cultural.

Lo anterior nos invita a reflexionar acerca de lo relativas que son las ideas y concepciones personales en torno al arte y la belleza, por ello, el profesor debe abrir espacios para la discusión sobre el arte, donde puedan incluirse las manifestaciones estéticas que resultan significativas para los adolescentes, como la música y los bailes de moda, el graffiti, entre otras, de modo que sirvan de plataforma o vínculo para conocer y comprender otras manifestaciones artísticas.

3.1 El teatro en la asignatura de Artes en la educación Secundaria, una visión general.

La propuesta curricular para Secundaria en materia Artística, concibe las Artes como una asignatura dentro del plan de estudios y que está conformada por cuatro programas de estudio independientes para los tres grado de Secundaria: *Danza, Música, Teatro y Artes visuales*. Dicha propuesta conforma la *Reforma de la Educación Secundaria (RES)* la cual, surge con el *Programa Nacional de Educación 2001-2006* y forma parte de la transformación educativa que se planteó en el *Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012*, y los objetivos señalados en el *Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (Prosedu)*, los cuales son el marco que da rumbo a la Política Educativa del País para cumplir con el objetivo de elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

En la Reforma de la Educación Secundaria (SEP, 2011), los cambios de enfoque propuestos en los programas de estudio, se orientan a propiciar la reflexión, la

comprensión, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de actitudes para una sociedad democrática, participativa y ciudadana.

La asignatura de Artes, como parte del currículo de la Educación Básica, no pretende la formación artística profesional sino que: “los alumnos empleen intencionalmente el lenguaje de una disciplina artística para expresarse y comunicarse de manera personal, para establecer relaciones entre los elementos simbólicos que constituyen una manifestación artística, propia y colectiva y, para emitir juicios críticos desde una perspectiva que conjugue lo estético, lo social y lo cultural” (Reforma de Educación Secundaria: Artes, 2011).

El propósito central de la asignatura es propiciar entre los estudiantes el desarrollo del pensamiento artístico, por medio del trabajo con las habilidades de Sensibilidad, Percepción y Creatividad y la organización de contenidos en tres ejes que faciliten la enseñanza del teatro: el *hacer teatral* (eje de expresión), el *pensar* (eje de apreciación), y el *comprender* (eje de contextualización).

Otro elemento a considerar dentro de la organización y como parte del currículo de la Educación Básica son los campos de formación en que las asignaturas se dividen y que se expresan en el proceso gradual del aprendizaje, así como los distintos lenguajes y códigos que permiten ser universales y relacionarse en una sociedad contemporánea dinámica y en permanente transformación.

Los campos de formación para la Educación Básica son:

- Lenguaje y comunicación
- Pensamiento matemático
- Exploración y comprensión del mundo natural y social
- Desarrollo personal y para la convivencia

En el caso del Teatro, asignatura que nos interesa en éste trabajo, la gran apuesta de estas modificaciones es reorientar la práctica educativa, de manera que el desarrollo de capacidades y competencias cobrase primacía por sobre la visión predominantemente memorística e informativa del aprendizaje que la secundaria conserva desde su origen (SEP, Reforma Integral de la Educación Secundaria, 2002).

El campo de formación en el que se ubica la asignatura es el de *Desarrollo Personal y para la Convivencia*, cuya finalidad es que los estudiantes aprendan a actuar con juicio crítico a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a las personas, a la legalidad y a los derechos humanos. También implica manejar armónicamente las relaciones personales y afectivas para desarrollar la identidad personal y, desde ésta, construir identidad y conciencia social.

Asume la necesidad de reconocer que cada generación tiene derecho a construir su propia plataforma de valores, y el Sistema Educativo la obligación de proporcionar las habilidades sociales y el marco de reflexiones que contengan los principios esenciales de una comunidad diversa, libre, democrática y justa, asumiendo que los valores cambian, pero los principios esenciales para la convivencia son inevitables.

Las condiciones para establecer relaciones interpersonales armónicas y constructivas serán, en todo caso, la autoestima, la autorregulación y la autonomía.

En la Educación Secundaria se busca que los alumnos amplíen sus conocimientos en una disciplina artística y la practiquen periódicamente mediante la práctica y apropiación de técnicas y procesos que les permitan expresarse artísticamente; reconocer la diversidad de relaciones entre los elementos estéticos y simbólicos; interpretar los significados de esos elementos y otorgarles un sentido social, así como disfrutar la experiencia de formar parte del quehacer artístico.

La asignatura ofrece al alumno de Secundaria un espacio donde puede expresar sus ideas, sentimientos y emociones; en el que puede ser creativo sin sujetarse a los parámetros de otros; donde puede convivir y compartir con sus compañeros; donde sus expresiones son tan válidas como las de los compañeros y las de los adultos de la comunidad. A través del teatro obtendrá un conocimiento más amplio de la cultura en la que está situado y del mundo.

Los contenidos se organizan, tanto a lo largo de los tres grados como al interior de los mismos de lo simple a lo complejo, de tal manera que los cinco conceptos centrales de la disciplina (cuerpo, voz, espacio, tiempo y ficción) se aborden desde el primer grado y se sigan trabajando durante toda la Educación Secundaria. Con el fin de facilitar la labor del docente, en cada grado escolar se han de abordar cinco bloques en donde se

establecen los temas y se les facilita bibliografía que pueden consultar para las actividades.

Si bien, las actividades para abordar los ejes tienen que ser propuestas por el docente de acuerdo a las características del grupo, la organización y secuencia de los temas que seleccione; cuando los contenidos lo permitan, los alumnos podrán proponer algunas actividades según sus intereses y necesidades.

3.2 Propósito general de la asignatura de Teatro

En la Reforma de Educación Secundaria se establecen los propósitos del estudio del Teatro en Educación Secundaria: se pretende que los alumnos se expresen por medio de la comunicación no verbal para desarrollar su sensibilidad, conciencia corporal y movimiento; que comuniquen ideas y sentimientos por medio de ejercicios lúdicos de improvisación y representación teatral; interpreten y representen escenas haciendo uso del lenguaje teatral, analizando y contextualizando textos dramáticos; aprecien distintas representaciones teatrales fuera de la escuela para emitir juicios y opiniones informadas.

Las actividades que seleccione el profesor deben estar encaminadas a que los alumnos realicen trabajos donde tengan una participación activa para profundizar sus conocimientos y mejorar sus habilidades, destaquen sus valores con respeto a la diversidad, la comprensión de las creaciones de los otros y el sentido del trabajo colaborativo que genera en ellos un estado de bienestar y satisfacción ante el esfuerzo del trabajo realizado, generando una disposición de participación y aceptación de riesgos para nuevos aprendizajes.

Entre los propósitos formativos del estudio y puesta en práctica del Teatro se encuentran (SEP. Programa de estudio 2011. Guía para el maestro. Educación Básica Secundaria, 2011: 13):

- El adquirir los conocimientos y las habilidades propias del teatro que les permita desarrollar su pensamiento artístico, mediante experiencias estéticas que favorezcan su creatividad.
- Valorar la importancia de la diversidad y la riqueza del patrimonio artístico y cultural por medio de la experimentación y descubrimiento del teatro al llevar a la práctica actividades cognitivas, afectivas y estéticas.

- Distinguir y enriquecer las concepciones personales y sociales que se tienen del arte por medio de las cualidades del sonido, el uso del cuerpo, la voz y la creación teatral.
- Distinguir diferentes profesiones e instituciones que se desarrollan en diferentes entornos culturales relacionadas con la creación, investigación, conservación y difusión de las artes.

Por otra parte se busca que mediante la práctica de las artes se fortalezca la autoestima del estudiante para valorar y respetar las diferencias y expresiones tanto individuales como comunitarias, que les ayuden a comprender e interpretar el mundo.

3.3 Organización del Programa de Estudios

El Programa está diseñado de tal manera que sea un solo referente curricular para el trabajo de las artes en todas las escuelas de educación Secundaria, abarcando en su contenido los conocimientos, las habilidades y actitudes que han de desarrollar los alumnos, buscando expresar que el arte constituye un campo de conocimiento humano. Los propósitos y contenidos de la materia se encuentran organizados en tres ejes principales: expresión, apreciación y contextualización. Estos tres ejes permiten identificar lo que el alumno va aprendiendo en la dimensión artística para apreciar, expresar o contextualizar la manifestación artística.

En cuanto a la **apreciación**, favorece el desarrollo de la percepción educando los sentidos. Dentro del programa está integrada por contenidos que favorecen el desarrollo de la percepción espacio-temporal, auditiva, visual y vocal de los alumnos.

Entre las habilidades que la apreciación permite desarrollar se encuentran las perceptuales, las emotivas (permite reconocer la expresividad de una manifestación artística a partir de los sentimientos que genera en el espectador), las comunicativas (manifestación de gustos y opiniones), cognitivas (comparar obras de diferentes culturas, contrastar por medio de analogías y divergencias entre temáticas, construcción del pensamiento crítico). Por otra parte, favorece el sentido de identidad individual, identificación y pertenencia a una colectividad que emplea el arte para representarse simbólicamente y comunicarse.

La **expresión** está conformada por contenidos dirigidos al desarrollo de textos dramáticos de la narrativa teatral y la realización de proyectos de improvisación teatral en situaciones cotidianas y de representación de obras cortas.

Es el resultado de la relación que se da entre la exploración de los lenguajes estéticos, la sensibilización ante las posibilidades expresivas y la producción de obras. Por medio de la exploración los alumnos conocen los principios y elementos del lenguaje artístico, ensayando algunas de las técnicas y hacer uso del material. Esta práctica inicial los prepara para que en un futuro utilicen lo aprendido con intención expresiva, representándolo en una producción teatral.

La expresión involucra habilidades cognitivas y psicomotoras, además de que promueve, o pretende promover, algunas actitudes. En cuanto a las habilidades cognitivas y psicomotoras se encuentran la sensibilidad para externar sentimientos y experiencias, creatividad para construir y compartir ideas, analizar para establecer comparaciones entre los diferentes modos de percepción presentes en el aula y el entorno, así como en las diferentes culturas. Entre las actitudes a desarrollar se encuentran la curiosidad por explorar los medios artísticos, respeto e interés por las interpretaciones estéticas de otras culturas o grupos y por las diferencias que caracterizan a cada individuo.

La **contextualización** permite distinguir los componentes y elementos más representativos del teatro en diversos momentos, espacios, tiempos y lugares donde los estudiantes ubiquen la evolución del teatro y reflexionen sobre él, aproximándolos a su carácter social. Se pretende que el estudiante adquiera criterios para observar y comprender el porqué de los cambios de las manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo y la relación que tiene con otros ámbitos de la vida.

La contextualización estimula habilidades cognitivas como la búsqueda de información relacionada con el teatro y su interpretación crítica que genera un pensamiento autónomo, la argumentación razonada de opiniones, la comprensión de las obras de arte. Algunas actitudes que la contextualización histórica y social favorece se encuentran la apertura y respeto de los diversos puntos de vista, la formación del sentido de identidad y la valoración del patrimonio artístico como un bien social y que da cuenta de la diversidad cultural.

3.4 Perfil del profesor de Teatro

Es responsabilidad de la Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial emitir las normas que establezcan los perfiles profesionales que los docentes deben poseer para impartir una determinada asignatura académica.

Actualmente, Carrera Magisterial ha utilizado los documentos denominados “*Perfiles de Preparación necesarios para formar parte del personal docente de las Escuelas Secundarias Técnicas*” y el equivalente para Secundarias Generales que se han utilizado desde hace más de 20 años. Lamentablemente surge la duda en el Magisterio sobre si los profesores cumplen con el perfil académico necesario para alguna asignatura en particular, situación que ha generado que se tomen decisiones fuera de las normas establecidas para contratar a los docentes.

Para dar solución a dicha problemática, se integró una Subcomisión Mixta de estudio y análisis, quienes elaboraron un listado de carreras profesionales y técnicas para las asignaturas académicas y las actividades de educación física, tecnológica y de expresión y apreciación artística. Posteriormente se remitieron, por medio de las Coordinaciones Estatales de Carrera Magisterial, a 302 jefes de enseñanza de secundarias generales y técnicas de 17 Entidades Federativas para que personal especializado realizara aportaciones, con base en experiencias y conocimientos, sobre los perfiles apropiados para cada materia o actividad.

Después de consensar la propuesta, el documento final fue denominado “*Perfiles Profesionales para Educación Secundaria*”, y que fue puesto en marcha en septiembre de 2000.

Algunas de las Licenciaturas y carreras Técnicas que están consideradas dentro de los Perfiles Profesionales para poder ser docente de la asignatura de teatro se encuentran:

- Escenografía (Teatral egresado de la Escuela de Arte Teatral)
- Escenógrafo
- Licenciado en Arte Dramático
- Licenciado en Artes en Actuación
- Licenciado en Artes Visuales en Artes Escenográficas
- Licenciado en Literatura Dramática y Teatro
- Licenciado en Teatro

- Licenciado en Actuación (Escuela de Arte Teatral)
- Licenciado en Escenografía (Escuela de Arte Teatral)
- Egresado del Centro de Desarrollo Artístico (CEDART) en cualquier especialidad
- Técnico en Teatro

Una vez revisado el contexto de las carreras técnicas y profesionales que establece la Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial para la contratación de profesores que impartirán la asignatura correspondiente a Teatro y comparándolo con la entrevista realizada a los profesores y a la coordinadora del área de Teatro me pude dar cuenta que hay profesores que no cuentan con la formación correspondiente a lo establecido en el documento de *“Perfiles Profesionales para Educación Secundaria”*, quienes imparten dicha asignatura son profesores de español u orientadores, lo que da a entender que los profesores no cumplen con el perfil definido por la Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial. Esta situación genera que los estudiantes de la asignatura no tengan definido lo que se pretende lograr durante cada sesión, pues los profesores no cuentan con los conocimientos del quehacer teatral y no tienen la visión de una persona que es egresada de alguna de las carreras técnicas o profesionales establecidas en el perfil.

La pregunta es, ¿cómo afecta dicha situación las habilidades artísticas para el desarrollo integral del adolescente?

Al no contar algunos de los profesores con la preparación profesional correspondiente, la visión y la experiencia de una persona con carrera técnica o profesional que corresponde al perfil, la forma de abarcar los contenidos del programa de estudios puede ser superficial, difícilmente se podría esperar que los profesores dominaran el contenido disciplinar de una asignatura desconocida para ellos y que, además, no diseñan experiencias de aprendizaje acordes a la asignatura, lo que trae como consecuencia que no sean verdaderos mediadores que facilitan el aprendizaje y logren participar en el desarrollo de las habilidades artísticas.

La modificación de los perfiles de las profesiones incluye la aparición de nuevos roles y funciones en el campo laboral para lo cual los profesores no se encuentran preparados y como consecuencia exige actualización. La asignatura de teatro ha impactado la profesionalización docente en dicha área. Las reformas educativas que se aplican de alguna manera intentan responder a las exigencias sociales y ponen énfasis en la

formación y actualización de los profesores de educación básica; se trata de contar con docentes calificados para reflexionar su práctica docente y que sean competentes en el dominio de las técnicas que propicien mejores condiciones de aprendizaje en los estudiantes por ello es necesaria la creación de condiciones adecuadas para que los docentes cuenten con una formación que los habilite, capacite y fortalezca en su desempeño como docentes y que esta sea constante.

*El hecho de ser habitados por una nostalgia incomprensible
sería, al fin y al cabo, el indicio de que hay un más allá.
(Eugéne Ionesco)*

4. La naturaleza del desarrollo adolescente

El ser humano a lo largo de su vida se encuentra en constante cambio, las decisiones que toma para dar solución y responder a las demandas personales y sociales son fluctuantes; pero es en la adolescencia cuando el individuo se enfrenta a la mayor toma de decisiones de su vida, pues se encuentra en la búsqueda de permanecer y pertenecer, de acuerdo con sus intereses, a algún grupo. En este momento de la vida la creatividad del individuo acrecienta aún más para elegir aquello que le favorezca, que corresponda a sus intereses para comunicarlo. El término adolescencia deriva del latín *adolescere* “crecer o desarrollarse hacia la madurez”.

Se considera que la adolescencia dura aproximadamente de los 11 a los 21 años y da inicio con la pubertad, pero no hay una edad exacta que la determine pues en el desarrollo del individuo influyen diversos factores individuales, sociales y culturales. De aquí que se considere que cada ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo.

Hay sociedades que hacen rituales cuando el individuo pasa de la niñez a la adultez, cada sociedad genera condiciones propias, otorgándole al joven un nuevo lugar dentro de la sociedad y hace costumbres de estos rituales que son enseñados de generación en generación. Por lo cual se puede decir que la adolescencia es un concepto construido socialmente, definido por su contenido cultural y construido con base en las expectativas que le ofrece la sociedad.

En cuanto al desarrollo cognitivo, el adolescente avanza drásticamente en la forma en que piensa, razona y aprende para la resolución de problemas, anticipar las consecuencias ante un suceso luego de considerar distintos puntos de vista o acciones determinadas. Por vez primera ellos pueden reflexionar sobre qué pudiera ser, en vez de lo que es. Los cambios mentales causan que los adolescentes consideren quiénes son y quiénes quieren llegar a ser, este proceso se conoce como la *formación de identidad*. Se dan cuenta de los diferentes papeles que juegan en la vida ante distintas personas: hijo (a), amigo (a), compañero (a), alumno (a) y trabajador (a), entre otros.

La comunicación se vuelve un elemento importante en el desarrollo de la identidad dentro del grupo social, comunicarnos permite expresar emociones, sentimientos, conocimientos, experiencias, etc. que hacen que nos identifiquemos con los otros y formemos parte de uno o varios grupos. Al transitar por esta etapa, el individuo experimenta alteraciones diversas relacionada con cambios físicos, modificación en el perfil psicológico y de la personalidad. El individuo se encuentra en una renovación en la estructura y dinámica de sus sentimientos y percepciones, asimismo, a un despertar del amor, de los impulsos y las pasiones.

Por otro lado, el perfil psicológico generalmente es transitorio y cambiante, se puede decir “emocionalmente inestable”. El desarrollo de la personalidad dependerá en gran medida de los aspectos hereditarios, de la estructura y experiencias en la etapa infantil y escolar, de las condiciones sociales, familiares y ambientales en las que se desenvuelva el adolescente.

El desarrollo adolescente está determinado por procesos biológico, cognitivos y emocionales que a su vez se encuentran entrelazados; los procesos socioemocionales moldean los procesos cognitivos y los procesos cognitivos estimulan o restringen los procesos socioemocionales. A continuación se explica cada uno de ellos.

4.1 Desarrollo cognitivo

El desarrollo cognitivo es el proceso que da pie a que el individuo unifique las dimensiones afectiva y social del adolescente. Es una corriente psicológica que analiza los procesos mentales implicados en el conocimiento y el aprendizaje, se centra en los procesos de pensamiento, siendo producto de los esfuerzos del individuo por comprender y actuar en el mundo, aparece como una capacidad innata de adaptación al ambiente.

Jean Piaget, psicólogo Suizo, precursor de la teoría cognitiva y los procesos mentales, considera que el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción de factores tanto internos como externos que experimenta el individuo. Piaget afirmó que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas que permiten hacer una distinción entre los aspectos del pensamiento y la evolución de la inteligencia desde que se es niño hasta la edad adulta, a cada etapa les asignó un margen de edad, pero depende del ritmo con que el individuo

avance a través de ellos, pues en determinadas edades pueden solaparse de tal modo que algunas características de cierta etapa se presenten en otra, cada una da cuenta de que el ser humano es el resultado de un contexto social determinado por los estímulos que recibe desde su formación.

Desde la infancia hasta la adolescencia, las operaciones mentales evolucionan del aprendizaje basado en la actividad sensorial y motora hasta el pensamiento lógico abstracto. El desarrollo y la evolución son características intrínsecas del proceso cognitivo, donde el conocimiento se constituye por una relación sujeto-objeto, (...) una cosa no es objeto del conocimiento hasta que el organismo consciente lo constituye en su objeto (Grinder, 1978: 214).

La actividad motriz es la base de las operaciones mentales (ideas) las cuales van apareciendo conforme el individuo interactúa con su ambiente. En el sistema Piagetiano el desarrollo cognitivo es una función simultánea de maduración del sistema neurológico, de la interacción con el mundo físico y las experiencias con el entorno social, estas etapas permiten hacer una diferencia entre la forma de pensar en cada una de las etapas del desarrollo del individuo.

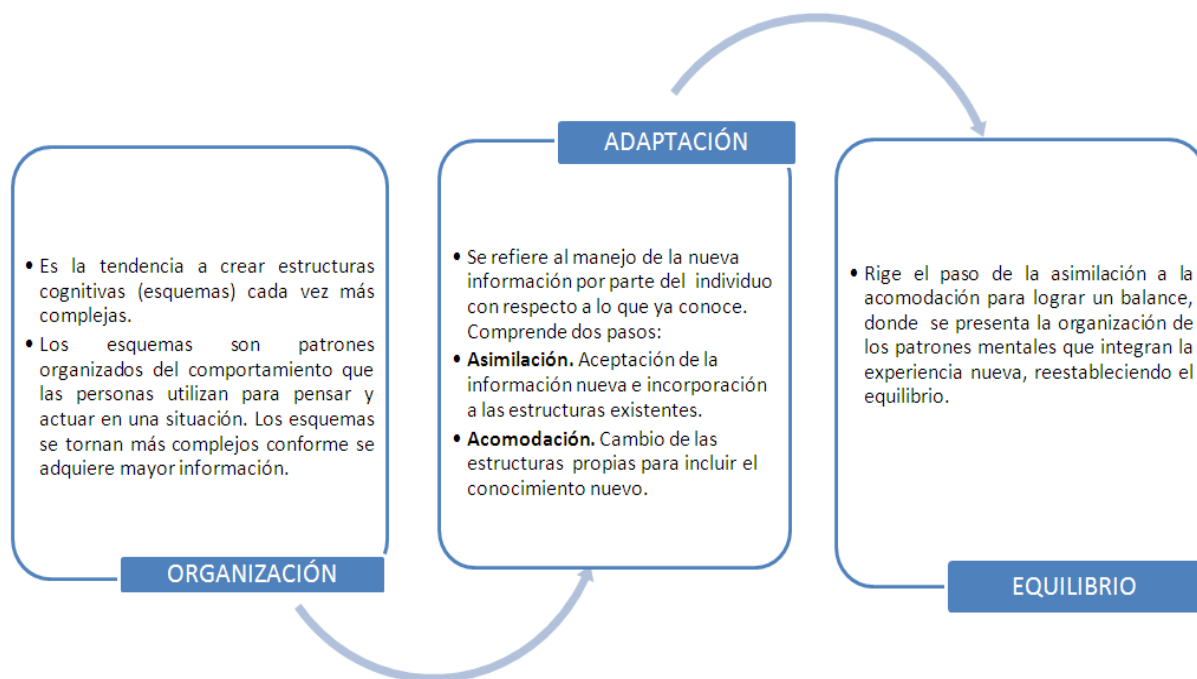
Al nacer, el individuo posee reflejos innatos (bostezar, estornudar, seccionar,) que le permiten adaptarse a su entorno, ayudando a determinar el desarrollo neurológico; algunos de estos reflejos se modifican a lo largo del desarrollo y la experiencia del individuo; Piaget determina que los reflejos modificables se transforman en *esquemas*⁵ o estructuras mentales flexibles. El esquema representa la unidad primaria de la organización cognoscitiva y cambia constantemente de acuerdo con las nuevas experiencias, sucesos y hechos que experimenta el individuo para dar respuesta al ambiente donde se desenvuelve.

Este desarrollo ocurre de manera gradual a través de tres principios interrelacionados: *organización, adaptación y equilibrio* (Papalia & et al, 2009: 38).

---

⁵ Un esquema es la estructura u organización de las acciones, tales como se transfieren o se generalizan con motivo de la repetición de una acción determinada en circunstancias iguales o análogas. *Jean Piaget. Psicología del niño. p. 20*

La adaptación cognoscitiva del niño a su ambiente progresa a medida que su comportamiento se hace más dependiente de una organización internalizada de sistemas complejos de esquemas y operaciones (Grinder, 1978).

A lo largo del desarrollo que se presenta en cada etapa, tres son los aspectos que se mantienen constantes y que dan fundamento al presente trabajo: el juego (su función simbólica), el lenguaje (parte fundamental para la comunicación) y las relaciones sociales.

Durante el desarrollo y la vida del individuo, la imitación simbólica y la imitación de la conducta de los otros forman parte del juego, se imita según cómo se percibe, preocupándose poco de la exactitud. Lo que obtiene al imitar es un cúmulo de nuevos símbolos de objetos que enriquece su repertorio de conductas; comienza a pensar en términos de relaciones y establece su propio criterio de causa-efecto.

Con el transcurso del tiempo, el juego cobra un carácter más social al implicar la relación con otros individuos y donde los juegos con reglas reemplazan los juegos espontáneos convirtiéndose en la representación de las reglas y valores de los mayores. “En su juego y en su lenguaje se reflejan un sentido de cooperación mutua y responsabilidad social,

pero ello no existe en una pauta de pensamiento (...) juzga una mentira solo por desobediencia, no toma en cuenta los motivos o circunstancias subyacentes” (Grinder, 1978: 41).

Con el conocimiento consciente sobre algunas de las características de las relaciones del mundo social, el individuo tiende a imitar con el propósito de incorporar valores.

El lenguaje sigue un continuo desarrollo que va de la expresión verbal al intercambio verbal. El juego y los signos pasan de ser medios primarios de autoexpresión, a ser medios para comprender el mundo social. Dentro de la participación social el individuo experimenta un cambio en los modelos de imitación al observar, comparar y comprender de otros.

La etapa en la que se encuentra el adolescente corresponde a las operaciones formales (aproximadamente de los 12 años en adelante). Es en la adolescencia que el individuo logra desarrollar el nivel cognitivo más alto (*operaciones formales*), tiene la capacidad de producir pensamientos abstractos; pueden imaginar posibilidades, elaborar y probar hipótesis, lo que le proporciona nuevas y más flexibles maneras de manejar la información. Se considera que el individuo durante esta etapa domina o tiene la capacidad de producir un razonamiento hipotético-deductivo, formular una hipótesis y diseñar posibles soluciones. El razonamiento formal ha de lograrse con actividades que involucren la cooperación.

El joven piensa más allá del presente, pues con su capacidad para formular hipótesis estructura una gran variedad de posibles combinaciones de hechos. Ahora puede sopesar, clasificar y reevaluar diferentes criterios sociales.

“Tiende a pensar y razonar con proposiciones más que con símbolos, el razonamiento actúa constantemente en función de un conjunto estructurado, y todas las deducciones se fundan en los hechos reales, no simplemente en los hechos empíricos observados” (Maier, 1971: 159).

En resumen, existen cinco habilidades fundamentales que lo caracterizan al elaborar operaciones formales (Enciclopedia de la Psicopedagogía. Pedagogía y Psicología, 2000: 137).

La lógica combinatoria. Implica un razonamiento para resolver problemas de combinaciones o problemas relacionados con las diferentes formas en que se puede realizar una operación con un conjunto de cosas.

El razonamiento hipotético. Este tipo de razonamiento lo elabora el individuo cuando se encuentra menos apegado a la realidad, extraen los elementos esenciales de una situación no real y llega a una respuesta lógica.

El uso de supuestos. Un supuesto es un enunciado que se considera representa la realidad, pero sobre el cual no se proporciona evidencia. La persona puede discriminar entre acontecimientos probables e improbables.

El razonamiento proporcional. Se refiere a la capacidad para usar una relación matemática al objeto y determinar una segunda relación matemática.

La experimentación científica. Permite que la persona formule y compruebe hipótesis de manera sistemática.

Estos cambios generan en el adolescente una alteración entre su antigua forma de percibir la vida y sus anteriores patrones de comportamiento. Al darse cuenta de la ruptura de su equilibrio anterior, tiene la necesidad de volver sobre sí mismo y en este momento busca respuestas a los cambios por los que atraviesa, busca alivio a su ansiedad y directrices para lograr sus expectativas y ambiciones. En él surge un desconocimiento total de sí mismo, se irrita, se agobia al sentirse frágil y vulnerable, muestra respuestas emocionales distintas, una inseguridad personal y falta de confianza en sí mismo. De forma súbita y rápida pasa de la indiferencia a la exaltación del entusiasmo a la depresión, del optimismo al pesimismo y de la alegría a una sensación de aniquilación (Fernández, 1997: 17).

El individuo al sentir que ha perdido la progresiva continuidad de su ser y como mecanismo de defensa procura dominar sus emociones o revelarse no solo contra sí mismo, sino contra su familia y la sociedad en general. Busca una aceptación social por lo que toma conciencia sobre la necesidad de su inserción en la sociedad y de la toma de decisiones en cuanto a su destino personal y profesional.

Esto lo lleva a una búsqueda de su identidad, de pertenecía a un grupo donde se sienta a gusto y valorado, donde comparta intereses y se sienta bien consigo mismo dando

respuesta a la pregunta "quién soy en realidad". Los adolescentes necesitan desarrollar sus propios valores, opiniones e intereses, tienen la iniciativa de descubrir lo que pueden hacer y sentirse orgullosos de sus logros. Desean ser amados y respetados por lo que son, y para eso han de saber primero quienes son.

Es gradual que el individuo se convierta en un miembro interdependiente de su sociedad, dos fases antes abandonó la intensa dependencia respecto de su familia; ahora necesita un status integral junto a sus pares en la sociedad (Maier, 1971: 75).

4.2 Las relaciones sociales y el desarrollo de la personalidad

Las relaciones interpersonales están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, son conductas concretas y variables. Hacer nuevos amigos y mantener amistades a largo plazo, comunicar con otros nuestras necesidades, compartir experiencias y defender nuestros intereses, son solo algunos ejemplos de la importancia de relacionarnos con los otros. Por el contrario, sentirse incompetente socialmente puede conducir a una situación de aislamiento social. Todas las personas necesitamos crecer en un entorno socialmente estimulante pues el crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita de la posibilidad de compartir, de ser y estar con los demás (familia, amigos, compañeros de clase, colegas de trabajo, etc.).

Erik H. Erikson, uno de los principales expositores de la psicología del "yo" en Estados Unidos, se basó en estas preguntas para describir y entender el desarrollo del ser humano en la etapa de la adolescencia: ¿Quién soy?, ¿Qué hago en la vida?, ¿Hacia dónde voy?

Erikson que fuera discípulo de Sigmund Freud y colaborador de Ana Freud, retomó algunos conceptos de ambos psicoanalistas para dar sustento y explicación a su Teoría del Desarrollo Psicosocial, basándose para este propósito en el *ello*, el *yo* y el *superyó*, considerados por Freud como las tres capas de la conciencia.

El *ello* es aquel estado de tendencias libidinosas insatisfechas en el curso del desarrollo de la persona, implica la suma de los deseos excesivos.

El *yo*, es el carácter psicológico constituido por los actos conscientes que: "permite que el hombre reúna los dos grandes desarrollos evolutivos, su vida interior y su proyecto social" (Maier, 1971:11).

En cuanto al *superyó*, se conforma de las ideas personales y de las ideas y actitudes de los adultos y el grupo de pares que ejerce una influencia y son importantes para el individuo.

Las capacidades cognitivas interactúan con la experiencia sociocultural e influye sobre la comprensión de sí mismo, del “yo”. El pensamiento de las operaciones formales influye en el adolescente en cuanto a la presión que ejerce hacia la integración y el desarrollo consistente del “yo”. Si bien, la conformación del “yo” varía entre las relaciones sociales, asimismo sucede con los roles que el “yo” desempeña en el contexto sociocultural.

Como expresa Erikson en su obra *Sociedad y Adolescencia* (Erikson, 1972:13):

El aspecto social de la identidad, debe ser explicado dentro de esa dimensión comunitaria en la que un individuo debe encontrarse a sí mismo (...) la juventud depende de la coherencia ideológica (...) y en consecuencia se da perfecta cuenta de si el sistema es lo suficientemente fuerte en su forma tradicional como para ser “confirmado” por el proceso de identidad o está lo suficientemente debilitado como para seguir su renovación, reforma o revolución.

La Teoría Psicosocial, al igual que la Teoría Cognitiva, tiene un orden predeterminado y está formada por ocho etapas. El principal interés de Erikson se centra en cómo las personas socializan y cómo esto afecta en su sentido de identidad personal, afirmando que el desarrollo del “yo” dura toda la vida. A cada etapa le atribuye una característica central básica así como una crisis psicosocial, y cada crisis puede tener una solución buena o mala. De las ocho etapas, la que nos interesa es la *Identidad versus confusión de la identidad (12- 20 años)*, pues es en ese momento de la vida donde la conformación de la identidad se consolida después de haber pasado por las 4 anteriores y en donde se conforman la confianza de sí mismo, la autonomía, la iniciativa y la industria.

Identidad *versus* confusión de la identidad es la quinta etapa en la Teoría Psicosocial de Erikson, en ella desarrolla el tema de la conformación de la personalidad. Aquí son dos los elementos importantes para el desarrollo de su teoría: el “yo” o personalidad y el estudio de los procesos de socialización en el cual se encuentran involucrados la experimentación de roles.

Respecto de la experimentación de roles, el adolescente juega varios que lo identifican dentro de la sociedad y en el transcurso del tiempo alcanza un sentido del “yo” estable,

es por ello que constantemente sus reacciones son cambiantes. La resolución del dilema de la identidad no significa que permanezca estable toda la vida, más bien, permite que el individuo desarrolle una identidad flexible, capaz de adaptarse a los cambios que se presentan en el ambiente laboral, social y en las relaciones interpersonales. Los cambios personales, familiares y sociales son inevitables, de manera que conforme se presenten, la facilidad y la capacidad de explorar alternativas y adquirir compromisos enriquecerán las habilidades de afrontar las situaciones. La formación de la identidad implica comprometerse con una elección, ya sea vocacional, con una postura ideológica, con la familia, etc. “Un ser humano, por lo tanto, es siempre un organismo, un “yo” y un miembro de la sociedad, y está inmersa en tres órdenes en los que vive” (Bordignon, 2005: 74).

- *El orden somático*, en el cual la persona busca mantener su identidad en una renovación constante de la mutua adaptación entre el medio ambiente y lo que siente
- *El orden yoico*, es decir, la integración de la experiencia y conducta personales
- *El orden social*, que se encuentra mantenido por organismos yoicos que comparten un espacio y tiempo

Las características de una identidad saludable que se busca en la adolescencia (Ruano, 2001: 48) son: un sentido de identidad, una conciencia de tener una personalidad diferente de los demás y valorada por éstos y la presencia de un propósito en la vida que se refleja en el establecimiento de una serie de metas. Cuando persisten las dificultades para lograr consolidar una identidad saludable, el individuo corre el riesgo de desarrollar comportamientos que pueden acarrearle consecuencias negativas, como lo son la delincuencia, el alcoholismo, un embarazo. Durante la búsqueda de identidad, el adolescente intenta establecer compromisos a los cuales mantenerse fieles; el grado de compromiso que el adolescente mantenga influye en su capacidad para resolver la crisis de identidad. Los adolescentes que resuelven satisfactoriamente esa crisis desarrollan la virtud de la fidelidad: confianza y lealtad permanente o sentido de pertenencia a un ser amado, amigos y/o compañeros, la identificación con una ideología, un movimiento político, una religión, entre otros.

El construir una identidad implica un proceso de diferenciación del sí mismo de la familia, es decir, el adolescente se separa emocionalmente de sus padres, intentando encontrar un equilibrio y conseguir ser un individuo autónomo, mientras que los padres lo contemplan como una desintegración de la unidad familiar. Este proceso de individualización conduce a cambios en la familia tales como la redefinición en las expectativas sobre los roles y la expresión de la afectividad.

Siguiendo la investigación realizada por Rosana Ruano y Emilia Serra (2001), podemos destacar los siguientes cambios que se presentan entre padres e hijos adolescentes:

Cambios en las interacciones. La frecuencia de interacción entre padres e hijos adolescentes es más baja, se presentan interacciones conflictivas relacionadas con la autoridad, la autonomía, las responsabilidades, las tendencias de vestir, las peleas con los hermanos, las tareas domésticas, la obediencia, las amistades.

Cambios en la percepción y la cognición. Tanto los padres como los adolescentes muestran una incongruencia entre la visión que tiene uno del otro, de sus relaciones y el funcionamiento familiar. Estas diferencias en las percepciones entre los miembros de las familias son explicadas por Noller y Callan (1991) en función de la denominada "hipótesis del sesgo generacional", donde se explica que cada generación percibe la vida familiar en términos de su propio prejuicio o sesgo. Mientras los adolescentes, con el interés puesto en su independencia, la percepción de la familia como menos adaptable y cohesiva, tienden a maximizar las diferencias y a ver a la familia de una forma más crítica y negativa. Los padres ven de manera más positiva a la familia y minimizan las posibles diferencias entre los miembros de la familia.

Los adolescentes quieren mayor control sobre sus propias vidas y su personal toma de decisiones, después de haber alcanzado dicho objetivo, procuran mantener un equilibrio entre la independencia de los padres y su comunicación con ellos. En el caso de los padres, van reconociendo que en sus hijos aumentan las habilidades y necesidades de desarrollo y empiezan a disminuir sus restricciones.

Dentro del "yo", una de las principales funciones es el juego, pues el individuo intenta repetir, dominar o negar su experiencia de vida con el fin de organizar su mundo interior con el exterior, haciendo de esto un medio de comunicación verbal y no verbal. Recordemos que la actividad teatral se nutre de tres pilares del juego: los juegos de

percepción, los motores expresivos y los de imitación-representación (Torregrosa, 1999: 68).

En la niñez, la actividad lúdica se convierte en el medio de razonar que permite al niño liberarse de los límites impuestos al “yo” por el tiempo, el espacio y la realidad, con ello mantener al mismo tiempo una noción de realidad, porque él y los demás saben que se trata –sólo de un juego (Bordignon, 2005: 32).

Lo contrario de tal crisis, es la confusión de identidad, de roles, la inseguridad y la incertidumbre en la formación de la identidad.

El adolescente buscará la identificación afectiva, comportamental y cognitiva con aquellos con quienes pueda establecer relaciones, pueda superar la confusión de roles, y pueda establecer relaciones de confianza y estabilidad. Las virtudes que se desprenden de dicha crisis son la fidelidad y la fe, que consisten en la solidez de los contenidos para establecer un proyecto de vida.

4.3 Desarrollo de la Creatividad

La creatividad es una actitud ante la vida que involucra cualidades intelectuales, emocionales, sociales y de carácter.

El principio de la personalidad creativa está en la infancia, pues el niño por naturaleza y espontáneamente imagina, combina, transforma, idealiza y se expresa a través del dibujo, la mímica, las representaciones.

Cualquier pensamiento es potencialmente creativo desde el momento en que el individuo relaciona, tiene la capacidad mental para ordenar, dan sentido e interpretar la información. Todos piensan, pensar es relacionar, y relacionar y combinar es crear.

El pensamiento se distingue por ser divergente (o lateral) o convergente (lógico o vertical).

El pensamiento convergente evoca ideas que están preestablecidas. El pensamiento divergente actúa como un explorador que va a la aventura en busca de varias ideas.

El pensamiento convergente se ha relacionada con las actividades escolares o instituciones que se guían por el currículum; mientras que el pensamiento divergente se relaciona con la creatividad.

J. P. Guilford (1975) destaca cuatro factores del pensamiento que esclarecen la dinámica de la creatividad.

- La fluidez es la cantidad de ideas que una persona puede producir respecto a un tema y tiempo determinado
- La flexibilidad es la variedad y heterogeneidad de las ideas producidas, abordando los problemas desde diferentes ángulos. Implica una apertura a nuevas experiencias
- La originalidad es la rareza relativa de las ideas producidas, buscando no precisamente el qué, sino el cómo
- La viabilidad es la capacidad de producir ideas y soluciones realizables en la práctica.

Mauro Rodríguez Estrada (Estrada, 2006: 34) menciona que hay tres motores poderosos de la creatividad:

1. La tendencia a la autorrealización
2. La conciencia de ser finito, el hombre se encuentra constantemente luchando por permanecer, por sobrevivir a la desaparición física
3. La posibilidad de jugar, al poder jugar mentalmente con las cosas y con las ideas, inicia nuevas realidades originales y flexibles. El que juega crea

Entre las actitudes y rasgos relacionados con la creatividad se encuentran:

El autoconocimiento y la autocrítica, teniendo el ánimo de intentar y aceptar el fracaso sin dejar de rendirse, para no depender de lo que otros piensan, dicen y hacen; para ser creador hay que ser capaz de entusiasmarse, comprometerse y luchar.

La educación de la percepción: para captar las cosas con exactitud hay que habituarse a poner los cinco sentidos en lo que se hace, desarrollando el gusto por la observación y el experimento. Una persona es creativa en el momento en que toma mayor conciencia de lo que hace.

El sentido lúdico de la vida, jugar con los objetos y jugar mentalmente con las ideas, aventurarse a incursionar por terrenos nuevos.

Un clima de buena comunicación que ayuden a eliminar las inhibiciones y para saber escuchar y cuente con la seguridad de que será escuchado. Las palabras son capaces de evocar emociones y poseer poder social.

Si el ambiente escolar es atractivo y generador de ideas y recursos, el individuo se sentirá libre para ser, pensar, sentir y experimentar a su modo, sabiendo de antemano que es aceptado como es y que se valorará su contribución. El ambiente en el que se desenvuelva requiere de profesores preocupados por estimular, liberar energías, lograr que sus alumnos aprendan a pensar. El primer mandamiento es: no inhibir ni atrofiar (Estrada, 2006: 92).

En la adolescencia, el individuo necesita descubrirse a sí mismo como personalidad en crecimiento, en un mundo de productos terminados y modelos estandarizados hay que evitar la estandarización emboscada en todo sistema escolar, se tiene que conceder la oportunidad del ensayo y error, valorando esfuerzos ineficientes y utopías. De no ser así, la represión, el miedo a equivocarse y el temor a los propios impulsos provocarán caer en los pensamientos estereotipados y pobreza de acción.

En el siguiente cuadro se resumen los obstáculos o bloqueos y los facilitadores o impulsores que influyen en el desarrollo de la creatividad (Orellana, 1997:38).

<i>Obstáculos o bloqueos</i>	<i>Facilitadores o impulsores</i>
o Un medio monótono, tranquilo, estático. La pobreza de estímulos origina reacciones pobres, rutinarias, perezosas y estereotipadas.	o Estar rodeado de personas (padres, amigos, profesores) con interés cultural y tolerantes al pluralismo de ideologías
o Un ambiente de prejuicios y rechazo sistemático a lo nuevo, condiciona actitudes rutinarias y apáticas.	o La seguridad de ser aceptado, la fe en las propias capacidades, el espíritu de compromiso y de entrega
o La inseguridad, el miedo	o La alegría de vivir
	o Es un estímulo el que

a equivocarse

o Límites autoimpuestos,
el decir “yo no soy creativo”

o Sentimientos vagos de
culpa al considerar el desafío
como una rebeldía

o Hastío en el trabajo,
cuando el trabajo pierde su
sentido de juego, no queda
más que la esclavitud, la apatía
y la opresión

los padres o jefes sepan
delegarles responsabilidades

En conclusión, la creatividad viene a ser una dimensión integradora de la personalidad. Quien es esclavo de urgencias, quien vive obsesionado por el problema del mañana, se incapacita para dejar libre el vuelo de la fantasía. Las emergencias son una forma de coerción, también lo son las exigencias excesivas de rendimiento y de éxito.

4.4 Desarrollo Emocional

Existen distintas maneras de definir “emoción”, algunas conceptualizaciones son amplias como la definida por Kleinginna y Kleinginna, una pareja de investigadores americanos cuya literatura especializada pone en relieve más de 92 definiciones para el término “emoción” y quienes con base en ellas han establecido una sola definición, considerándola como:

un complejo conjunto de interacciones entre factores subjetivos y objetivos, mediadas por sistemas neuronales y hormonales que: (a) pueden dar lugar a experiencias afectivas como sentimientos de activación, agrado-desagrado; (b) generar procesos cognitivos tales como efectos perceptuales relevantes, valoraciones, y procesos de etiquetado; (c) generar ajustes fisiológicos(...) y (d) dar lugar a una conducta que es frecuentemente, pero no siempre, expresiva, dirigida hacia una meta y adaptativa (Fernández-Abascal & et al, 1997: 85).

En la tesis de Johnmarshall Reeve, las emociones son multidimensionales y existen como fenómenos subjetivos, biológicos, propositivos y sociales. Las emociones son sentimientos subjetivos, nos hacen sentir de una forma particular como irritada (o) o alegre; son reacciones biológicas, respuestas que movilizan energía, la cual alista al cuerpo para adaptarse a cualquier situación que se enfrente. Las acciones también son agente de propósito, del mismo modo que el hambre tiene un propósito (Reeve, 2003: 20).

De esta forma tenemos que la palabra emoción no tiene un concepto definitivo y que es un constructo psicológico que está integrado por cuatro dimensiones:

DIMENSIÓN	CONTRIBUCIÓN A LA EMOCIÓN	MANIFESTACIÓN
Subjetiva (cognitiva)	Sentimientos (significado personal) Conciencia	Autorreporte
Biológica (fisiológica)	Excitación Preparación física Respuestas motrices Prepara y regula la conducta de enfrentamiento adaptativo	Circuitos cerebrales Sistema nervioso autónomo Sistema endocrino (hormonales)
Funcional (propósito)	Motivación dirigida a la meta Cómo una emoción, una vez experimentada beneficia al individuo	Deseo de comprometerse
Expresiva (social)	Comunicación y expresión de experiencias personales	Expresiones faciales Posturas corporales vocalizaciones

Aspectos multidimensionales de la emoción (Reeve, 2003: 36)

En este concepto las emociones son un constructo psicológico que implica una serie de condiciones desencadenantes (estímulos relevantes), la existencia de experiencias subjetivas o sentimientos (interpretación subjetiva), diversos niveles de procesamiento cognitivo (procesos valorativos), cambios fisiológicos (activación), patrones expresivos y de comunicación (expresión emocional), que tiene unos efectos motivadores (movilización para la acción) y una finalidad: que es la adaptación a un entorno en continuo cambio.

Para contextualizar las dimensiones que se encuentran involucrados en la construcción de las emociones, retomo como ejemplo el caso del miedo, que plantea Johnmarshall Reeve (2003).

El caso provocador podría ser el miedo a las pendientes, pero la reacción incluye sentimientos, reacciones neurológicas, deseos dirigidos a la meta y comunicación no verbal pública. En consecuencia, el esquiador se siente atemorizado (aspecto subjetivo), es sacudido de arriba abajo (aspecto biológico), desea autoprotección (aspecto funcional) y muestra sus ojos tensos y las comisuras de los labios contraídos (aspecto expresivo). Estos aspectos forman un patrón de reactividad hacia un peligro ambiental que constituye la emoción de miedo.

Después de llegar a esta conclusión obtenida de la investigación realizada por Kleinginna y Kleinginna y que retomo pues abarca los elementos que constituyen y dan razón del surgimiento, constitución de las emociones y el papel que desempeñan en el comportamiento humano.

De esta forma, tenemos que la naturaleza de las emociones surgen como respuesta a sucesos importantes de acuerdo a nuestros intereses, hayan sido estos logrados o no, siendo consideradas mecanismos de adaptación; si llevamos a cabo acciones que generan una respuesta afectiva positiva, ella generará que en un futuro nos portemos de esa manera, así pues, las emociones son procesos que se activan cada vez que nuestro aparato psíquico detecte algún cambio significativo para nosotros.

El psicólogo Paul Ekman, pionero del estudio de las expresiones faciales en relación con las emociones que sentimos, realizó un estudio en el que recogió las expresiones faciales que muestran diversas culturas ante las mismas emociones, determinando ciertas expresiones de las emociones como universales: sorpresa, asco, miedo, alegría, tristeza e ira.

Paul Ekman tras un largo periodo de tiempo investigando ha podido demostrar que la expresión facial de las emociones básicas son comunes a todas las personas y que dichas expresiones no son simplemente sociales, sino que cada una de ellas posee condiciones desencadenantes específicas y distintivas, un procesamiento cognitivo propio, una experiencia subjetiva y una comunicación no verbal característica. A éstas emociones se les consideran emociones primarias.

Por otra parte, existe otro conjunto de emociones que surgen durante la infancia intermedia como resultado de la interacción y los procesos sociales, de su propia historia personal, así como del desarrollo de las capacidades cognitivas; estas emociones incluyen la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos. Para la aparición de éstas emociones son necesarias tres condiciones (Enrique G. Fernández-Abascal, 2003: 60):

- Es necesaria la aparición de la identidad personal
- El individuo debe de estar iniciando la internalización de algunas normas sociales (lo que está bien o lo que está mal)
- Debe ser capaz de evaluar su identidad personal de acuerdo a las normas que la sociedad establezca

Si las emociones nos permite adaptarnos al medio en el que nos encontramos para podernos desenvolver, éstas tienen una capacidad para evolucionar, desarrollarse y madurar; no son procesos estáticos pues van cambiando en función de las demandas del entorno, por acción de la experiencia social y personal. La función de la emoción es, por tanto, facilitan la adaptación del individuo para cambiar, responder y adaptarse a los ambientes físicos y sociales de la vida diaria.

Entre las funciones que han de cumplir las emociones se encuentran el permitir que el individuo se adapte, tienen una función social y motivacional.

La función social de las emociones se refiere a la expresión de las mismas, permitiendo a otras personas predecir el comportamiento que vamos a desarrollar, invita y facilita la interacción social, desempeña un papel principal para crear, mantener y disolver relaciones. La forma en que esta función se lleva a cabo es mediante la comunicación verbal, no verbal, comunicando a los demás de nuestros sentimientos o mediante la comunicación artística.

Dentro de la comunicación no verbal, las emociones primarias tienen una forma particular y universal para ser comunicadas: por la postura corporal, la expresión facial o la prosodia del lenguaje, es decir, el tono del habla en que la emoción se expresa.

En cuanto al efecto motivacional, la emoción puede ser la causa de la aparición de la conducta motivada, dirigida hacia cierta meta y hacer que se ejecute con cierta intensidad; de esta manera las emociones permiten flexibilidad tanto la interpretación de los acontecimientos, como la elección de la respuesta más adecuada.

Las emociones preparan al organismo para que ejecute eficazmente una conducta exigida por las condiciones ambientales para lograr un objetivo determinado. Por ejemplo, algunas de las funciones adaptativas que corresponden a las emociones primarias (sorpresa, asco, alegría, miedo, ira, tristeza) son la exploración, el rechazo, afiliación, protección, autodefensa y reintegración, respectivamente.

Para que una emoción se desencadene, el antecedente que se presenta es la percepción de un cambio en las condiciones estimulantes tanto internas como externas al organismo, lo que se logra a través de los cinco sentidos – vista, gusto, tacto, olfato, oído-.

Para evaluar y valorar una emoción Klaus R. Scherer establece un proceso de análisis emocional, que actúa como filtro en la detección y desencadenamiento emocional.

El primer componente de éste proceso es la evaluación de la situación, que se realiza mediante procesos autónomos y con un bajo nivel de conciencia. La evaluación de la situación involucra la novedad y el agrado intrínseco, en cuanto a la novedad de la situación, ésta se expresa en el momento en que la situación resulta nueva o imprevista para el individuo, al tiempo que puede depender del estado motivacional o de las expectativas. El agrado intrínseco se refiere a si las condiciones estimulantes son agradables o no, dependiendo del significado del estímulo.

En segundo lugar se encuentra la valoración de la situación, donde se encuentra implicada la significación de la situación, en la que se valora si la situación es pertinente a las metas importantes o necesidades de la persona, si fomenta o pone en peligro la supervivencia, la satisfacción necesidades o el logro de metas.

El siguiente paso es el afrontamiento, es decir, evaluar las probabilidades futuras, considerando las habilidades para cambiar la situación y las posibles consecuencias que surjan.

El último aspecto de la valoración de la situación tiene que ver con las normas, las cuales se consideran para analizar si la situación y particularmente la acción a desarrollar, es conforme a las normas sociales, las convenciones culturales o las expectativas de las personas que se encuentran a nuestro alrededor y son importantes para nosotros. La organización social depende de compartir normas, ante ello valoramos la compatibilidad de nuestro comportamiento con las normas que caracterizan al grupo de referencia.

(...) valoramos la compatibilidad de una acción con nuestras propias normas internas, internalizadas en nuestro auto-concepto o yo social ideal. Aunque habitualmente las normas sociales internas reflejan los valores y la ética socialmente predominantes, algunas veces estas pueden estar en desacuerdo entre ellas, lo que puede llevar a la discrepancia con las normas internas lo que dará lugar a que juzguemos con desprecio el comportamiento de los otros y al sentimiento de culpa en el caso de nuestro comportamiento (Fernández-Abascal & et al, 1997: 76)

El papel del aprendizaje y la cultura son determinantes en el control de las manifestaciones emocionales mediante la inhibición o distorsión que puede manifestar la respuesta emocional. Las emociones son un sistema de procesamiento de información para la supervivencia, la obtención de metas y la vida social, es también un sistema de reacción frente a las demandas del entorno. La vida está llena de retos, tensiones y problemas por resolver; si la gente posee emociones es porque existen como soluciones a dichos desafíos, tensiones y problemas.

El pasar de la niñez a adultez genera una fuerte alteración en el individuo pues se presentan una serie de cambios físicos, modificación en el perfil psicológico y de la personalidad. El individuo se encuentra en una renovación en la estructura y dinámica de sus sentimientos y percepciones, y a un nuevo despertar del amor, de los impulsos y las pasiones.

Los seres humanos no nos mantenemos en la misma situación anímica, pues vamos alternando nuestros estados de ánimo de acuerdo a las situaciones que vivimos. Cuando se presenta un acontecimiento que es importante para nosotros, experimentamos cambios en nuestro estado emocional y que expresamos de diferente

manera, ya sea en la expresión del rostro, con movimientos, en el tono de la voz en alteraciones fisiológicas como el ritmo cardíaco.

El desarrollo de las emociones está ligado a la maduración de los mecanismos y estructuras neurales que sustentan el proceso emocional; así, es a lo largo del desarrollo evolutivo cuando se estructuran, con el concurso del aprendizaje y la propia historia personal, los patrones propios de evaluación valorativa y de respuesta a las emociones (Fernández-Abascal & et al, 1997: 56).

En la adolescencia, el individuo ya no solo gira en torno a las emociones primarias, ahora necesita ser aceptado, comprendido, estimado, querido.

Es la resonancia que en nosotros provocan, de alguna manera los intercambios con el medio ambiente a través de nuestra propia conducta. Las emociones llegan a afectar la propia identidad del sujeto y a la configuración de su propio autoconcepto.

En la adolescencia hay cambios notables en los estímulos que provocan emociones, Elizabeth B. Hurlock, expresa que hay una similitud entre las emociones que el individuo presenta en la infancia y por las que atraviesa en esta etapa: en ambas etapas las emociones tienden a ser desagradables, de la forma como se expresa cada emoción y la clase de estímulo que origina la emoción.

Los factores sociales son un determinante que da origen a las emociones, por ejemplo, las diferentes clases sociales tienen valores y expectativas distintos, las variaciones entre los estratos sociales son mayores en la adolescencia que en la infancia, ya que en ésta última el individuo era menos consciente y estaba menos influido por las presiones sociales. El adolescente se ve constantemente frente a algo nuevo y distinto a medida que se expanden sus horizontes sociales.

En esta etapa los hábitos emocionales son aún inestables y se prestan más al cambio en este periodo que en años posteriores. Tiene que aprender a controlar sus emociones, esto no quiere decir que las reprima ni elimine, significa aprender a encarar una situación con una actitud racional, responder a ella con la mente sin dejar de lado las emociones y a obviar la interpretación de las situaciones de manera que susciten exageradas reacciones emocionales.

Hay que reconocer y educar la inteligencia emocional, que permita la aproximación a la verdadera educación integral y que contribuya a la construcción de una sociedad que

tenga como propósito central el desarrollo, en función de la mayor dignificación, respeto y felicidad del ser humano. No hay que olvidar que el ser humano es más que cerebro, que pensamiento, que razón y que en él también se apacientan emociones y sentimientos, que con la influencia de otros factores determinan su personalidad y comportamiento así como el éxito de logros y éxitos.

Los estudios relacionados sobre la inteligencia emocional se han vuelto frecuentes en la actualidad, y aterrizándolos a esta investigación por su relación con el desarrollo emocional y el estudio de las emociones en general, lo que aporta al adolescente el poseer una inteligencia emocional es el autocontrol y la autorregulación emocional que implica el conocer cómo y por qué las emociones interfieren en otros procesos como la atención, la resolución de problemas y las relaciones interpersonales.

El término Inteligencia Emocional lo expresan por primera vez, al comienzo de los años noventa, el psicólogo de Yale Peter Salovey y su colega Jhon Mayer (Betancourt & Pavajeau, 2003: 38) para referirse a la inteligencia interpersonal e intrapersonal y describir las cualidades emocionales para lograr el éxito.

Nadie puede desarrollar o mejorar lo que no conoce, de allí que antes de valorar y administrar las emociones es indispensable saber qué emociones tenemos y cómo, cuándo, dónde y con qué intensidad las sentimos para poder manejarlas, moderarlas y ordenarlas. Las emociones nos van acompañando durante toda nuestra vida, resultan ser parte de nuestro repertorio personal. Por experiencia propia todo ser humano sabe que las decisiones y acciones dependen a veces más de los sentimientos que de los pensamientos y si algo ha de considerar el adolescente en el momento en que conoce sus emociones, es que no hay madurez estable y desarrollada de manera definitiva, ya que día tras día, el ser humano que construye emocional e intelectualmente.

La educación no debe descuidar la unión entre el ser humano y la naturaleza, y que el aprendizaje verdadero implica no solo la disciplina académica e inteligencia cognitiva, sino también la espontaneidad y la alegría, las dimensiones afectivas en que se enmarcan y expresan las emociones.

Si se atiende la parte de la salud emocional dentro del currículum escolar se favorece que menos adolescentes fracasen académicamente, que se vea entorpecida su concentración, la memoria, las relaciones interpersonales y la armonía del balance sentimiento-razonamiento. Siendo una práctica estrictamente humana, jamás puede

entender a la educación como una experiencia fría, sin alma, en la cual los sentimientos y las emociones, los deseos, los sueños, debieran ser reprimidos por una especie de dictadura racionalista (Betancourt & Pavajeau, 2003: 41).

Al integrar las dimensión afectiva, cognitiva, física y social, conformamos la identidad la cual supone un reconocerse “como” los otros y un diferenciarse “de” los otros, sin rupturas ni de proceso ni de comprensión. “Junto a este progresivo reconocimiento personal deben potenciarse, para su autoafirmación y consolidación, todas las posibilidades expresivas de uno mismo, posibilitando tanto la autoaceptación como la elaboración de actitudes básicas de respeto, igualdad y complementariedad hacia los otros (Schmilovich, 2004: 281).

5. Metodología de trabajo

Para dar respuesta al planteamiento del problema y a las hipótesis, se llevó a cabo una investigación documental para dar sustento al impacto del teatro a lo largo de la historia (tomando en cuenta la educación Griega) para beneficio de la sociedad, favoreciendo la educación de los individuos y su valor en la formación integral, y el impacto que hasta la fecha tiene en las escuelas Secundarias del Distrito Federal al implementarlo como parte de la Reforma de Educación Secundaria.

Las entrevistas se realizaron a una población pequeña debido a que para poder ingresar a las escuelas secundarias y entrevistar a los profesores tenía que presentar una carta de solicitud ante las autoridades educativas de los planteles firmada por el Rector de la UNAM, por lo cual me limité a realizar las entrevistas solo a dos profesores que fuera de la institución contestaron las preguntas. De igual forma algunos de los alumnos me permitieron los entrevistara fuera de las instalaciones.

Las entrevistas realizadas me permitieron visualizar el punto de vista, las experiencias y conocimientos de los actores involucrados en el desarrollo de las habilidades artísticas (alumno, profesor y coordinador del área de teatro). Los resultados obtenidos nos muestran un panorama real de lo que se vive en algunas escuelas haciendo referencia a las condiciones en las que se encuentran tanto las instalaciones, la labor que ejercen los docentes para lograr cumplir con los objetivos del programa de estudios de la asignatura de teatro y que resulte significativo para el aprendizaje del alumno.

Se entrevistaron a dos profesores que imparten la asignatura de Teatro:

Lic. Juan Rodolfo Huitrón Gudiño, Licenciado en Actuación, egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA; actualmente profesor de la asignatura de teatro en la escuela Secundaria # 80, Dr. Martin Luther King.

Lic. Manuel Navarrete Córdova, Licenciado en actuación, egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes; actualmente profesor de la asignatura de Teatro en el Colegio Tepeyac.

De igual forma, se entrevistó a la Lic. Cecilia Ileana Rodríguez Cardón, Licenciada en Teatro, egresada de la Universidad Veracruzana y que a la fecha es coordinadora del área de Teatro a nivel sectorial del Distrito Federal.

Los alumnos entrevistados fueron 7, tres de ellos no nos proporcionaron su nombre por cuestiones de seguridad que la institución mencionó, los cuatro alumnos restantes pertenecen a la Colegio Tepeyac y son: David Vilsio Ramírez, Diana Lizet Báez López, Ximena Samira Camarena Sánchez y Ruy Enrique López Castillo.

Después de realizar las entrevistas, seleccioné aquellas preguntas que me permitieron reflexionar y llegar a concluir lo presentado en las hipótesis y el objetivo del presente trabajo.

Las preguntas se dividen en dos rubros, el primero de ellos está encaminado a conocer qué actividades y elementos retoman los profesores para fomenten el teatro como un medio de expresión, emotividad, sensibilidad y desarrollo de la creatividad dentro del aula considerando los contenidos del Programa de estudios de la asignatura de Teatro **(Tabla 1)**.

Esto se complementa con la opinión de los alumnos entrevistados quienes cuentan su experiencia y lo que las actividades que llevan a cabo como parte de la asignatura de teatro les han aportado además de la experiencia laboral que ha tenido la Coordinadora sectorial del Área de Teatro respecto a este punto.

Por otra parte, hay elementos que no se deben dejar de lado y que son parte fundamental para que se cumpla con los objetivos establecidos en la asignatura tales como: formación y capacitación docente para cumplir con los objetivos del Programa de estudios de la asignatura, la infraestructura con la que cuentan las escuelas, entre otros. Para visualizar parte de ello y como segundo rubro, se retoman algunas de las preguntas que conforman las entrevistas realizadas a la Coordinadora del área de Teatro a nivel sectorial, los profesores y los alumnos **(Tabla 2)**.

Las entrevistas completas se anexan al final del trabajo.

Tabla 1. Preguntas realizadas a los profesores y las respuestas que se presentaron con mayor frecuencia.

PREGUNTAS PROFESORES								
	¿Ha notado cambios en algunos de sus estudiantes en cuanto a la expresión, la comunicación de ideas, emociones y/o sentimientos?	¿Cómo evalúa la creatividad, qué criterios utiliza?	¿Qué aspectos considera que limitan la creatividad del estudiante?	¿Cómo fomenta el juicio crítico, qué actividades lleva a cabo?	¿Cómo fomenta la apreciación, qué actividades lleva a cabo?	¿Cómo fomenta la expresión, qué actividades lleva a cabo?	¿Cómo fomenta la contextualización, qué actividades lleva a cabo?	¿Ha logrado cumplir con los objetivos que se plantean en el plan de estudios de la materia de teatro?
Respuestas frecuentes	Son más responsables y muestran sensibilidad.	A través de la improvisación, planteando situaciones que han de representar.	La televisión.	Anotar en una bitácora lo visto en clase, las actividades fuera de ella y las obras vistas. De cada una de ellas tienen que describir: qué vieron; qué entendieron y qué sintieron.	A través de ver y comentar el trabajo de sus compañeros.	Representando a un personaje frente a una audiencia.	Relacionando lo que viven día a día con alguna obra.	En su mayoría sí. El programa es ambicioso y no se llegan a realizar todas las actividades.
	Conforme avanzan se notan los cambios, el trabajo que presentan lo realizan profundamente, se nota la expresión, la emoción y el sentimiento.	Con improvisaciones, dibujos, montaje de la escenografía, vestuario.	El otro y después uno mismo por creer en lo que cree el otro.	Cuando realizan un ejercicio contestan cuatro preguntas: ¿qué sentí?, ¿cómo me sentí?, ¿qué fue lo más divertido?, ¿qué vi en mis compañeros?	En las obras que ven y conversar sobre ellas en clase tomando en cuenta los elementos que conforman la puesta en escena.	Leen la bitácora frente al grupo.	Comparación de diferentes contextos o años.	No con todos por falta de tiempo. No abarco todos los temas del programa.
	Muestran mayor confianza para participar		El no leer lo que genera que los escenarios de representación que se proponen sean cosas próximas		Con ejercicios de integración.	Improvisando y realizando ejercicios de gestos y de expresión de emociones.	Anecdóticamente.	

Tabla 1. Preguntas realizadas a los alumnos y las respuestas que se presentaron con mayor frecuencia.

PREGUNTAS ALUMNOS					
	¿A qué dificultades te has enfrentado, en que te ha ayudado el teatro?	¿De qué manera apoyas la puesta en escena en una obra de teatro (música, luces, vestuario)?	¿Qué es lo que más te gusta de ser actor o actriz?	¿La asignatura de teatro te ha aportado algo que lleves a la práctica fuera de la escuela?	¿Has detectado algún cambio en tu comunicación con los demás y/o en expresar tus emociones?
Respuestas frecuentes	Conocer mucha gente.	Actor	Refiero mis emociones a momentos de mi vida y los transformo en la obra.	Desenvolverme.	Desenvolverme y ser tolerante con los demás.
	Aprendemos a expresar nuestros sentimientos y emociones.	Escenografía y utilería	Que me vean actuar y cómo me expreso.	La seguridad de poder hablar con los demás sin pena.	Digo las cosas con más seguridad y confianza. Participo en clase.
	Manejo de voz y coordinación.	Vestuario	Interpretar a alguien más, que el público nos vea.	Utilicé una dinámica para presentar un tema en la clase de inglés.	Los ejercicios en clase han mejorado mi expresión con los demás.
	Concentración y aprenderme los diálogos.	Tramoyista	Trabajar en equipo, colaborar.	Ha ser más extrovertida, a tener tema de conversación y tener un buen tono de voz.	Expresar emociones.
	Mostrar seguridad cuando te presentas frente al público.		Al momento de actuar puedo transmitir sentimientos y emociones.	El teatro enseña a ponerle una intensidad a todo lo que haces.	Ser más extrovertida.
	Es un escape. Es como salir de tu realidad para ver otras opciones.	Guionista	Que puedes ser otra persona, expresar lo que sientes desde ella.	En las exposiciones dentro de la escuela. Expresarme.	
	Expresar mis sentimientos y hablar fluidamente.		Que otras personas vean cómo represento a un personaje		
	Al inicio tenía pánico escénico y el teatro me ha ayudado en la expresión corporal, seguridad y ser extrovertida.				

Tabla 1. Preguntas realizadas a la Coordinadora del área de Teatro a nivel sectorial.

PREGUNTAS A LA COORDINADORA DEL ÁREA DE TEATRO A NIVEL SECTORIAL				
	¿Qué beneficios cree que puede aportar la actividad teatral en los adolescentes: como espectadores y como participantes?	¿Trabajan en las obras de teatro algunos temas en particular? ¿Como cuáles?	¿Qué habilidades artísticas considera que el teatro permite desarrollar en los adolescentes?	¿El participar en una obra de teatro influye en la autoestima, seguridad, manejo de la voz, del cuerpo?
Respuesta	Puede desenvolverse en varias tareas pues el teatro le permite participar no solo como actor, sino también como director, escenógrafo, musicalizador, encargado de las luces, el vestuario y aportando ideas que enriquezcan el trabajo	El tema es elegido por el profesor y los alumnos. La intención de la asignatura de teatro no es formar actores, ni hacerlos creer que lo son, pues la asignatura como tal tiene el objetivo de que los alumnos se adentren en un lenguaje artístico que les permita conocer y desarrollar sus habilidades y capacidades, que se expresen a través de él, que jueguen, se diviertan, y participen.	Manejo de la voz, del cuerpo, la expresión, la creatividad. Retomar elementos básicos del quehacer teatral que favorezcan el desarrollo de los alumnos, que se conozcan, que convivan y aprendan a trabajar en equipo, que tengan la posibilidad de desenvolverse y expresar sus ideas, sus sentimientos.	El propósito principal del programa de estudios de la asignatura es desarrollar el pensamiento artístico y esto implica manejo de la voz, del cuerpo, de la expresión; lo que tiene como fin que el estudiante tenga seguridad en sí mismo y mejore su autoestima.

Tabla 2. Preguntas realizadas a los profesores y las respuestas que se presentaron con mayor frecuencia.

PREGUNTAS PROFESORES					
	¿Cómo llegó a ser profesor de teatro?	¿Ha trabajado siempre dentro del área de teatro?	¿Recibió capacitación para impartir la materia?	¿Se le proporcionó material para apoyar su labor docente?	¿Por qué considera usted que no en todas las secundarias se incorpora el teatro?
Respuestas frecuentes	Inicie con la reforma del 2006	Si, la licenciatura no es muy rentable.	Si, la parte de la didáctica (cómo enseñar).	Guías para profesores que son secuenciales en el contenido. Aunque el contenido es ambicioso por lo que se avanza rápidamente sin verlos a profundidad	Infraestructura.
		Solo había impartido talleres en otras escuelas.	Cursos para saber cómo impartir el programa.	Si, las guías de profesor en sus dos versiones.	Falta de profesores preparados para dar la materia.
			Cursos de evaluación.		
			Existe el apoyo Técnico-Pedagógico.		
			Al principio no, enseñaba como me enseñaron. Después me capacité tomando cursos por mi cuenta y convocatorias de la SEP.		
			El cómo enseñar lo haces con la práctica, no hay una receta.		

Tabla 2. Preguntas realizadas a la Coordinadora del área de Teatro a nivel sectorial.

PREGUNTAS A LA COORDINADORA DEL ÁREA DE TEATRO A NIVEL SECTORIAL							
	¿Se capacita pedagógica y psicológicamente a los maestros que imparten teatro? Si/No ¿Cada cuando se llevan a cabo?	¿Cuáles son los requisitos que pide la SEP para ser maestro de teatro?	Como coordinador del área de teatro, a qué problemáticas se ha enfrentado respecto a:				
			La participación de los alumnos y los profesores	El programa de teatro	El material de apoyo	La capacitación docente	La infraestructura de las escuelas donde se imparte la materia de teatro
Respuesta	Los profesores reciben capacitación dos veces al año, se abordan temas relacionados a los contenidos del programa de estudios, se les sugieren actividades que pueden llevar a cabo para los contenidos del programa pues es algo que se les dificulta.	Preparación en la disciplina	Alumnos que no tienen la posibilidad de elegir la asignatura artística de su interés.	A los profesores les cuesta trabajo entender el enfoque que se tiene del teatro para el nivel Secundaria.	La actual guía de maestros no contiene los apartados que favorecen la labor docente y les ayude a organizar sus clases.	Hay directores que no permiten que los profesores asistan a los cursos que se les ofrece o sugieren.	Quienes cuentan con salones acondicionados son las escuelas particulares pues tienen los recursos suficientes.
	Capacitación para conocer los nuevos elementos que caracterizan la "Guía para el maestro 2013".	Presentar el Examen de Calidad Educativa para poder tener una plaza.	La escuela no cuenta con las cuatro asignaturas (teatro, danza, artes visuales, música).			Hay profesores que no invierten en prepararse porque tienen otras prioridades o simplemente no quieren invertir en ello.	No se le invierte a las escuelas públicas para acondicionar áreas e impartir la asignatura.
	Convenio con el Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación (IMASE) que organiza cursos y talleres para los profesores del área de Artes referentes a la metodología para la enseñanza.		Los profesores nuevos no tienen idea de cómo impartir la asignatura.			Los profesores desertan y hay veces en que se suspenden las capacitaciones.	

En mi experiencia como estudiante me he preguntado si la enseñanza que se ofrece a los estudiantes responde a sus intereses, sus motivaciones o si realmente están conformes con lo que la institución educativa les ofrece.

Por otra parte, ¿Qué es la cuestión del arte en la escuela? ¿Qué valor tiene? ¿Cómo la consideran los alumnos? Éstas son algunas de las preguntas que son necesarias definir y dejar claras a aquellas personas que se encuentran involucradas en el proceso educativo.

Planteada desde el programa de estudios de Secundaria, las artes buscan lograr un mejor tránsito de los alumnos por la escolaridad, fomenta la disciplina, abrir la mente para reflexionar y cuestionar; es una experiencia transformadora al permitir la experiencia de crear, de producir algo auténtico.

La vinculación de lo educativo con el teatro se basa en la posibilidad que da el arte, al ser un discurso abierto y una práctica creativa, de incrementar y fortalecer la capacidad de análisis, interpretación y argumentación.

El llevar a cabo actividades de expresión artística, ofrece la posibilidad de interaccionar, de desarrollar la creatividad, la imaginación, la comunicación, que se desenvuelvan con la mayor autonomía, respeten y valoren las diferencias; es un todo que les ayuda a construir una educación más significativa favoreciendo la realización personal.

Desde la experiencia práctica y sensorial; determina relaciones afectivas que se traducen en palabras, imágenes, expresiones, movimientos, signos y sonidos que comunican y generan espacios de trabajo colectivo y relaciones interpersonales e intrapersonales. En las diferentes manifestaciones del arte, el adolescente aprende a respetar las diferencias, a ser autónomo y, a valorarse a sí mismo y a los demás.

Eisner expresa que la contribución que hacen las artes al desarrollo de la mente, el desarrollo de un tipo de pensamiento específico, es la inteligencia artística. Cuatro son los aspectos que se desarrollan bajo este tipo de inteligencia (Calaf R. y Fontal O., 2010: 37):

- La posibilidad de experimentar el mundo cualitativo, pues al ser los sentidos nuestras primeras vías hacia la conciencia, estos se convierten en un medio por el que logramos nuestro propio desarrollo y el trabajo en las artes es una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia.
- La posibilidad de formar conceptos por medio de la imaginación, que alimentada por las características sensoriales de la experiencia, se expresa en las artes por medio de la imagen. Las artes refinan nuestro sistema sensorial y cultivan nuestra capacidad de imaginación, permitiéndonos profundizar en la experiencia cualitativa de una manera especialmente concentrada.
- La posibilidad de desarrollar una forma especial de percepción como la sensibilidad, pues desde las artes se nos invita a prestar atención a las cualidades de lo que oímos, vemos, saboreamos y palpamos para poderlo experimentar, dándonos la posibilidad de examinar atentamente y saborear las cualidades que en condiciones normales no hacemos.
- La posibilidad de generar formas específicas de productos o resultados por medio de la representación que se centra en transformar los contenidos de la conciencia dentro de las limitaciones y las oportunidades que ofrece determinado material, empezando con una idea o imagen.

Conclusiones

Considerando las premisas de Einsner y las ideas expresadas por los profesores, los alumnos y la coordinadora del área de teatro en relación a las hipótesis planteadas en el presente trabajo referentes a las actividades y elementos que retoman los profesores para fomenten el teatro como un medio de expresión, emotividad, sensibilidad y desarrollo de la creatividad dentro del aula, así como aquellos elementos como la formación y capacitación docente para cumplir con los objetivos del Programa de estudios de la asignatura y los materiales e infraestructura con lo que cuentan las escuelas, puedo concluir lo siguiente:

Dentro del pensamiento artístico se encuentra inmerso el desarrollo cognitivo al poner en contacto al estudiante con la práctica de actividades que tiene que ver con la concentración, el memorizar los diálogos, la creación de guiones y al momento proponer los materiales que ambientarán la puesta en escena. La asignatura de teatro en la educación básica principalmente en la etapa de la adolescencia, es ese espacio que estimula constantemente al individuo para participar, experimentar, compartir experiencias y gustos, conocer gente nueva. Es un arte que se caracteriza por establecer la convivencia e interacción entre las personas que participan, implica un trabajo en equipo que desarrolla habilidades sociales, es una actividad que genera un entorno estimulante.

Desde la experiencia de los profesores, para lograr generar toda esta serie de estímulos, ponen en marcha ejercicios para la concentración, el manejo de voz, control de emociones, ejercicios que fomenten la participación en equipo, donde el grupo de alumnos que lo integran cumpla el objetivo que el profesor les solicita y sobre todo vean al teatro como un espacio para experimentar y divertirse. Algunos de los ejercicios que se trabajan son: posición neutral, pararse frente el espejo para trabajar gesticulaciones y expresiones, la cuarta pared.

Nos damos cuenta que la asignatura permite que los alumnos propongan, desde la obra para montar, hasta la creación del vestuario, el material que formará parte del escenario, la repartición de actividades para montar la obra.

Para fomentar la parte de la expresión verbal y el juicio crítico, los profesores hacen uso de la bitácora, este ejercicio abre la posibilidad de expresar su opinión. Toda actividad que fomentan los profesores tiene el objetivo de que los alumnos expresen sus dudas, inquietudes, compartan su visión; es un trabajo que requiere de tiempo y disponibilidad.

Como bien menciona Erikson, el adolescente juega varios roles, y el teatro le permite reflexionar y volver consientes cada uno de ellos, al momento en que se le asigna representar un personaje al alumno para montar una obra o improvisar, pone en marcha la conciencia de cómo se comportaría el personaje, piensa el cómo representarlo de tal forma que el público lo entienda, en el momento que realiza esta actividad, viene a su mente el comportamiento de algún familiar, amigo, conocido, lleva una asociación de comportamientos y compara a quién conoce que se comporte de tal manera o dónde lo ha visto para ponerlo en marcha. En esta actividad los valores, las reglas y los límites asimilados a partir de los consejos y de los padres, amigos y/u otras personas, son reevaluados por el adolescente lo que le permite ejercer un mayor control sobre sus decisiones y ponerlas en práctica al momento de proponer o actuar.

La puesta en escena y en general, la asignatura son un espacio donde el adolescente representa aquello que le ha sido fomentado por su familia, al convivir con sus compañeros, nota que hay otras alternativas para comportarse, otros puntos de vista que se tiene que respetar o que sirven para reafirmar lo que son, quiénes son, qué es lo que tienen y los caracteriza a sí mismos.

En el ámbito escolar, Gisèle Tessier (2004) interpreta la escuela como uno de los ajustes entre el deseo y la realidad donde la lucha contra las dudas y angustias del adolescente conlleva un trabajo de identificación con las figuras de los docentes o los compañeros, fortaleciendo el ideal del yo.

En la confrontación con los otros descubren lo que son, pues en la medida en que los otros reconozcan al individuo como miembro del grupo, éste se sitúa con respecto a otros como alguien que comparte los mismos gustos. El tener y

permanecer en un grupo de amigos con los mismos intereses, en este caso a un grupo donde todos eligieron cursar la asignatura de teatro por gusto, las confidencias que se hacen entre los miembros y las discusiones en el grupo, resulta ser un lugar de autenticidad y de intimidad en el que el adolescente puede confiar y expresarse, el grupo fortalece el yo del individuo, permitiendo el desarrollo de la capacidad para hacer frente a situaciones estresantes. La autoidentificación aparece cuando el individuo elige personas y valores. Erikson considera que la fidelidad es una extensión de la confianza y que los adolescentes extienden la confianza a sus mentores o seres amados al compartir pensamientos y sentimientos.

La escuela pone a prueba el yo en varias ocasiones y los individuos la abordan de manera distinta, en función de sus experiencias familiares, sociales y afectivas.

En cuanto al desarrollo de la creatividad, el adolescente necesita un medio estimulante para expresarse y que le permita experimentar sus acciones y que mejor que el juego dramático como espacio creativo y de descubrimientos. En el momento en que realiza una tarea en forma creativa, aporta sus experiencias, percepciones, descubrimientos y sus logros tendrán una definida relación con su personalidad. Así, su producto creativo se transforma en una clave para entenderlo mejor y el reconocer el producto creativo les es muy motivante pues ganan reconocimiento por sus ideas.

Desde la experiencia de los dos profesores entrevistados que imparten la asignatura de teatro en la secundaria, las limitantes de la creatividad son la televisión, la apatía, la costumbre, el otro (sus compañeros, amigos, etc.) y después el mismo alumno por creer en el otro.

Al momento de realizar algún ejercicio, el alumno puede sentirse seguro de lo que va a hacer, tiene la intención de participar y desinhibirse, pero no hace falta aquel o aquellos que se burlen de su trabajo afectando la intención de participación y causando inseguridad pensando en el *“qué dirán si lo hago mal”*.

Otra limitante es que no leen y si no lo hacen, no se está aprovechando un recurso que fomenta el desarrollo de la imaginación y al momento en que les

pida realizar alguna actividad, de lo único de lo que hablarán será de su entorno, por eso la mayoría de las improvisaciones hablan de su entorno próximo.

Por otra parte, expresan su creatividad al momento en que tiene la posibilidad de elegir la obra que desean montar y proponen aquello que formará parte de la puesta en escena. La mayoría de las veces elaboran su vestuario, llevan a cabo el reparto de personajes tomando en cuenta las características de estos y quién puede ser la persona que lo represente de la mejor manera. Al momento de montar la escenografía, visualizan el contexto y proponen los elementos y/o materiales que se adecuen. Otras veces son los mismos estudiantes quienes proponen una obra y elaboran el guion.

Educar en la creatividad, es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amante de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentando en su vida escolar y cotidiana.

La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y grupales dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.

Aunque todos somos potencialmente creativos, hay quienes han sabido educarla y otros la han dejado atrofiar. Para apoyar el desarrollo de la creatividad en el sujeto, es de vital importancia conocer su interacción con el medio detectando las características positivas y negativas.

El docente ha de ser generador de estas experiencias y motivador dando a conocer al estudiante alternativas y motivándolo. Muchas veces en la propia experiencia lo puede llevar a la reflexión y suscitar en él nuevos intereses y curiosidad por conocer y buscar lo que es nuevo y no está ante sus ojos.

Desde el terreno de la asignatura de teatro, se pretende que este sea un medio que permita al estudiante expresar sus emociones, aprenda a controlarlas, es decir, desarrolle una inteligencia emocional.

Al momento de representar un personaje, el estudiante experimenta una serie de emociones que según las características de actitud, comportamiento que lo distingue, tiene que trabajar para lograr cumplir con las características del personaje. De cierta forma, este ejercicio genera un cambio, al saber que más de una persona lo verá, que tiene que aprenderse los diálogos y actuar de manera que sus expresiones y actitudes representen al personaje y sean creíbles, puede generar en él un cambio significativo pues se enfrenta a algo nuevo y que lo hará crecer experimentando una serie de emociones (nervios, alegría, miedo a equivocarse).

La expresión de las emociones es la base e intención al momento de que se representa una obra. Mientras que el actor (en este caso los estudiantes) suelen identificarse con ciertas características del personaje, se apoderan de él y logran expresar su forma de ver la vida o comunicar aspectos personales (opiniones, gustos).

Analiza y hace consciente lo que trabaja, lo relaciona con su ser y comportamiento al grado de cambiar y generar en nuevos pensamientos; la intención es que lo aprendido durante el juego teatral lo ponga en práctica en su vida diaria, construyendo su identidad y evaluándola de acuerdo a las normas que la sociedad establece, definiendo aquellas características que lo hacen único y generando seguridad.

Para trabajar esta parte, los profesores compartieron la forma de trabajarlo. Piden a los alumnos realizar un reporte de una obra de teatro, el cual parte de tres preguntas básicas: *qué viste, qué entendiste, y qué sentiste*; esto con el fin de sensibilizarlos y es en este último punto donde les cuesta trabajo expresarse y conectarse con el sentimiento pero poco a poco y con la práctica logran desarrollarlo.

Al momento de poner en práctica ejercicios, los profesores consideran que el estudiante participe, independientemente si se equivoca o no, esto lo hacen con la intención de inculcar el respeto y la atención. La situación común es que se burlen de quien se encuentra participando o realizando la actividad frente al grupo, pero llega el momento en que los papeles se invierten.

Así como el teatro aporta elementos en la formación integral del adolescente, hay otros que obstaculizan o no permiten que las expectativas que se tiene del teatro en la educación se cumplan del todo. Algunas de ellas son:

La visión que se tiene del teatro, y las artes en general, por parte de algunos directivos y padres de familia. El teatro, y las artes en general, son vistos como una pérdida de tiempo y del que no se obtiene ningún beneficio, si hay alumnos que deciden seguir estudiando o preparándose en el área de teatro, hay padres que se niegan y amenazan con ya no apoyarlos.

Hay directivos de las escuelas secundarias e inspectores que se resisten a que las artes formen parte del plan de estudios de la Educación Básica. Por ejemplo, en las juntas para abordar los cambios del plan de estudios, varios profesores no asisten; hay directores que no permiten que los profesores asistan a los cursos.

Otra problemática es que los directivos no invierten en las puestas en escena, los profesores y alumnos se encargan de conseguir el material necesario para poder trabajar.

Deficiencias en la formación docente. Actualmente no se cuenta con los suficientes profesores para cubrir todas las escuelas secundarias en el D.F. Hay profesores que ingresan, pero también hay profesores que desertan y no hay una continuidad, además de que la mayoría no son de tiempo completo.

La coordinadora del área de teatro del D.F. procura que los profesores reciben capacitación dos veces al año, se abordan temas relacionados a los contenidos del programa de estudios, se les sugieren actividades.

Tienen un convenio con el Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación (IMASE). Este instituto organiza cursos y talleres referentes a la metodología de la enseñanza de las artes. Hay algunos que son gratuitos y otros tienen un costo, pero a los profesores de la SEP les hacen descuento. La coordinadora les hace saber a los profesores sobre los cursos y talleres, ellos deciden si asisten o no, si quieren invertir en su preparación.

Por otra parte, la formación docente tiene que corresponder al área de teatro, los candidatos a ser docentes tienen que acreditar una serie de exámenes y de eso se encarga la sección de Personal de la Coordinación Sectorial de Educación Secundaria.

Otro de los problemas que se presenta es que la mayoría de los profesores que tienen la preparación correspondiente son jóvenes, suele ser su primer trabajo, muestran optimismo pues piensan que cambiarán muchas cosas, pero sus expectativas cambian al ver que no cuentan con suficiente apoyo, se frustran y desesperan hasta renunciar, ocasionando que nuevamente se abran las plazas para buscar cubrir los lugares sin profesor, esto ocasiona que haya un retroceso en el impacto de la asignatura en la formación de los estudiantes, no hay continuidad y a falta de profesores con la preparación correspondiente, se reubican profesores de otras asignaturas para cubrir lo más que se pueda la demanda.

Nos topamos con aquellos profesores, estén o no preparados en el área de teatro, que les cuesta trabajo entender el enfoque de la asignatura de teatro dentro de la secundaria pues para algunos consiste en montar una obra y de antemano sabemos que no lo es todo, en el caso de profesores que tiene una formación en alguna de las artes, sabemos que tienen los conocimientos teóricos y prácticos del tema pero no saben cómo enseñarlo, desde la experiencia de uno de los profesores entrevistados, nos relata que la parte didáctica es la que les toca aprender a ellos, que es un error enseñar como a ellos les enseñaron porque no están educando gente que se quiera dedicar al teatro de por vida, están educando a jóvenes que están eligiendo una actividad artística porque es un requisito y hasta cierto punto les gusta y quieren experimentar. El cómo enseñar se va aprendiendo con la experiencia, no hay una receta, la forma de trabajar con un grupo no es la misma que con otro, si bien las capacitaciones, el ir a cursos, el estarse actualizando permite tener más herramientas y medios para elegir de entre ellos y que se adecue al grupo.

Infraestructura. No todas las escuelas secundarias imparten la asignatura, esta es impartida en las escuelas tomando como criterio el espacio con el que

cuentan, si hay profesores que la impartan y si los directivos deciden implementarla.

Uno de los comentarios de la coordinadora del área es que la mayoría de las escuelas, del Distrito Federal, que imparten las cuatro asignaturas de Artes son las particulares pues cuentan con un poco más de recursos que les permite tener un espacio adecuado para cada uno.

Si bien, la incorporación de las asignaturas artísticas en la RES es una propuesta compleja donde los problemas se multiplican. Esta propuesta requiere de mecanismos de acompañamiento y ayuda profesional para la formación docente y la incorporación de la asignatura de teatro a la escuela potenciando sus recursos a través del apoyo de agentes estatales y sectores privados, de instituciones dedicadas a la formación artística. No obstante, es trabajo que lleva tiempo y compromiso por parte de los actores que intervienen, pues como vemos no solo implica tener profesores preparados y comprometidos, también se requiere del compromiso y aceptación por parte de la sociedad y los directivos quienes deciden si se implementa o no en la escuela secundaria que representan.

En todos los ámbitos sociales en que se desenvuelve el individuo (familia, escuela, trabajo, amigos), desde la infancia hasta la adultez, el individuo se encuentra inmerso en la educación y que influye en su toma de decisiones, en la percepción del entorno, la constitución del pensamiento y visión de lo que vive día a día. El humano se encuentra inmerso en una ideología la cual surge de la interpretación empírica de la cotidianidad, ya sea del modo de pensar filosófico, religioso, científico, político, cultural. La ideología tiene que ver sobre todo, con los aspectos subjetivos de la praxis del individuo y puede ser definida como el conjunto de concepciones del mundo y de la vida que se asumen y manifiestan en las sociedades humanas.

Su presencia abarca todos los aspectos sociales e institucionales. La escuela, como institución educativa es una productora de la ideología. Si desde los espacios de poder social y gubernamental se definen los contenidos académicos e ideológicos con los que deben ser formadas todas las personas, es importante considerar el modelo de formación docente, los contenidos,

habilidades, valores y actitudes que se pretende formar, pero sobre todo que todo esto se complemente mutuamente para lograr consolidar la labor de las artes dentro de la educación básica.

Sustentando los beneficios que las artes en el desarrollo integral del adolescente favorecen, prevalece la tendencia de priorizar el saber utilizable en la explotación de los recursos humanos y mejoramiento de la producción industrial. Trabajar en la concepción acerca del papel de lo artístico dentro del sistema escolar, es considerada poco central para la formación integral del alumno por algunos directores, profesores, padres de familia y alumnos.

Después de visualizar lo que se considera una formación integradora de la persona, en este caso, del adolescente que se encuentra transitando por una etapa del desarrollo humano, que trae consigo experiencias que permiten conocerse a sí mismo y definirse como ser único y pensante, en el caso de una educación integral que se manifieste dentro de la institución escolar, debe mirar hacia la integridad de la persona humana que se traducen en actitudes, conductas y comportamientos que regulan cualquier actividad personal, familiar o social y no a uno de sus componentes. Lo esencial es contemplar, en su debida importancia, la totalidad de las funciones humanas: sensibilidad, afectividad, raciocinio; cuerpo y espíritu: sentidos e inteligencia; corazón y carácter. La satisfacción de estas necesidades es condición previa o al menos simultánea para que el proceso educativo logre su objetivo de llevar al ser humano a la plenitud de sus potencialidades. La implementación de las artes en la Educación Básica es el primer paso que da el Sistema Educativo Nacional para considerar el impacto que tiene una formación basada no solo en formar individuos que den respuesta a las demandas sociales, sino que para poder responder de mejor manera, es necesario considerar el ser en su totalidad, pues no solo es intelecto, sino que hay una serie de factores emocionales y sociales que intervienen en lo cognitivo. Por ello, el teatro como asignatura y el favorecer el desarrollo de las habilidades artísticas que lo integran, son el punto clave en el desarrollo del individuo, en este caso, del

adolescente quien se enfrenta a una serie de cambios y que puede encontrar en la actividad teatral el medio para reencontrarse y vislumbrar la realidad a la que se enfrenta.

La labor de una Pedagoga en este sentido es involucrarse desde el momento en que se está proponiendo el Teatro como asignatura. Desde mi punto de vista, después de revisar el programa de la asignatura, la guía del maestro y el perfil requerido para poder ser profesor de la asignatura encuentro congruencia con todos estos elementos pero al momento de llevar a la práctica lo que se encuentra escrito, la realidad es otra pues hay factores que forman parte de nuestra realidad y que intervienen al momento de poner en marcha un proyecto como este. Considerando lo anterior, a lo que nos deberíamos de enfocar las personas que intervienen dentro de todo este proceso es reflexionar en torno a la congruencia entre las propuestas como lo es la Asignatura de Teatro y nuestra realidad, si se cuenta con los elementos para satisfacer dichas propuestas. Por ahora lo que queda es que aquellos Pedagogos o Pedagogas que se encuentren participando dentro de este tema, lo hagan de la mejor manera de tal forma que se cumplan las intenciones en su mayoría de lo que pretende la asignatura de teatro se llegue a realizar: que es los estudiantes definan un lenguaje artístico, que profundicen en el Teatro, que lo experimenten y que desarrollen un lenguaje que les permita expresar su sentir, su punto de vista, desarrollen una actitud crítica, desarrollen sensibilidad ante el trabajo artístico y encuentren el sentido de éste como medio de representación de emociones.

Fuentes consultadas

Referencias bibliográficas.

Allen, D., & Fallow, J. (2004). *Stanislavski para principiantes*. Buenos Aires: Era Naciente.

Álvarez, J. (2001) *Análisis de un modelo integral: La integridad de la educación: en busca de un modelo axiológico*. (Tesis Doctoral). Universidad de Granada.

Betancourt, A. M., & Pavajeau, N. C. (2003). *Inteligencia emocional y educación: una necesidad humana, curricular y práctica*. Colombia: Magisterio.

Cruz, C. R. (2006). *Drama holista. Arte del movimiento en el tiempo y el espacio*. México: Escenología.

DeFleur, M. H., & al, e. (2005). *Funsamentos de comunicación humana*. México: McGraw Hill Interamericana.

Enciclopedia de la Psicopedagogía. Pedagogía y Psicología. (2000). México: Oceanía.

Erikson, E. H. (1972). *Sociedad y Adolescencia*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Estrada, M. R. (2006). *Manual de Creatividad. Los procesos psicológicos y el desarrollo*. México: Trillas.

Fernández-Abascal, E. G., & al, e. (1997). *Emoción y motivación*. México: Piramide.

Gándera, M. J. (2002). *Me comunica... luego existo: una historia de encuentro y desencuentro*. España: Desclée de Brouwer.

Grinder, R. E. (1978). *Adolescencia*. México: Limusa.

Jaeger, W. W. (1995). *Paideia: los ideales de la cultura griega*. México: Fondo de Cultura Económica.

- Kriekemans, A. (1968). *Pedagogía General*. Estados Unidos: Herder.
- Lowndes, L. (2000). *Cómo comunicarse con los demás*. Barcelona: Ediciones Oniro.
- Maier, H. W. (1971). *Teorías sobre el desarrollo del niño: Erickson, Piaget y Sears*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Papalia, D. E., & al, e. (2009). *Psicología del desarrollo: de la infancia a la adolescencia* (11 ed.). México: McGraw-Hill.
- Reeve, J. (2003). *Motivación y emoción* (3 ed.). (V. C. Olguín, Trad.) México: McGrawHill.
- Ruano, R., & Serra, E. (2001). *La familia con hijos adolescentes. Sucesos vitales y estrategias de afrontamiento*. España: Octaedro.
- Rubin, L. (1975). *Desarrollo integral del escolar*. México: Pax-México.
- Schmilovich, P. (2004). *Enciclopedia de la educación infantil. Recursos para el desarrollo del currículum*. México: Santillana.
- Tessier, G. (2000). *Comprender a los Adolescentes*. España: Octaedro.
- Torregrosa, J. C. (1999). *Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula*. Barcelona: Octaedro.
- Xirau, R. (1998). *Introducción a la historia de la filosofía* (Decimo tercera ed.). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Referencias electrónicas.

Blanco, J., & Vega, M. d. (12 de Febrero de 2012). Obtenido de Enfoques teóricos sobre expresión corporal como medio de formación y comunicación 1: http://cedoc.infed.edu.ar/upload/Enfoques_teoricos_sobre_la_expresion_corporal_como_medio_de_formacion_y_comunicacion.pdf

Bordignon, N. A. (julio-diciembre de 2005). *El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El diagrama epigenético del adulto*. Recuperado el 12 de febrero de

2012, de <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/695/69520210.pdf> Revista lasallista

González, C. P. (1988). *Cuadernos de reflexión sobre la cosa teatral: el actor, el autor y la loca de lacasa: la imaginación*. Recuperado el 12 de Febrero de 2012, de <http://es.scribd.com/Miacion/d/2587490-Ferdinand-de-Saussure-curso-de-linguistica-general-espanhol>

Saussure, F. D. (1982). *Curso de lingüística general*. Recuperado el 12 de Febrero de 2012, de <http://es.scribd.com/Miacion/d/2587490-Ferdinand-de-Saussure-curso-de-linguistica-general-espanhol>

SEP. (4 de Abril de 2011). *Reforma de la Educación Secundaria*. Obtenido de <http://basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/>

SEP. (Noviembre de 2002). *Reforma Integral de la Educación Secundaria*. Obtenido de <http://basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/doc/docbase.pdf>)

Ugalde, V. A. (2009). *El docente como sujeto de cambio*. Recuperado el 10 de Diciembre de 2011, de El docente como sujeto de cambio: <http://www.distancia.unam.mx/contenido/historico/foroeducativos/Andrea%20Ugalde%20trabajo%20escrito.pdf>

ANEXO

ENTREVISTAS

Como parte de la investigación y reflexión de la importancia de las habilidades artísticas que el teatro permite desarrollar y que favorece la formación integral del adolescente, se llevó a cabo una serie de entrevistas para conocer el punto de vista de los que, a mi parecer, son los principales actores dentro del proceso de formación y desarrollo integral de los estudiantes que se encuentran cursando la asignatura de teatro.

Se entrevistaron a dos profesores que imparten la asignatura de teatro y a 7 alumnos.

Tres de los estudiantes, son alumnos del profesor Juan Rodolfo Huitrón Gudiño, de estos alumnos no se proporcionó nombre por decisión de la institución. Los cuatro estudiantes restantes son alumnos del profesor Manuel Navarrete Córdoba.

La primera entrevista se realizó el día lunes 9 de julio de 2012 a la asesora del área de teatro Licenciada Cecilia Ileana Rodríguez Cardón, Licenciada en Teatro, egresada de la Universidad Veracruzana.

A continuación se presenta su testimonio referente a su experiencia como asesora de la asignatura de Teatro y el impacto que ha generado la asignatura desde su aprobación dentro de la Reforma de Educación Secundaria.

ENTREVISTA COORDINADOR ÁREA DE TEATRO

Nombre completo. Licenciada Cecilia Ileana Rodríguez Cardón

Profesión. Licenciada en Teatro, egresada de la Universidad Veracruzana.

Cargo o función en la Institución. Asesora del área de teatro

1. ¿Cuáles son algunas de sus funciones como coordinador del área de teatro?

Entre mis funciones se encuentra el apoyo en la elaboración del material para los docentes como son:

- La búsqueda y/o elaboración de artículos que enriquezcan la labor docente y actualización profesional
- La elaboración y propuesta de estrategias de enseñanza que permitan llevar a cabo los temas que se plantean en la asignatura
- Me encargo de la capacitación docente (la cual se lleva a cabo dos veces al año y se abordan diversos temas: la organización y contenidos de la asignatura de teatro, evaluación de las artes, bullying escolar, etc.
- Reviso el perfil de los profesores que son contratados para impartir la asignatura, esto con el objetivo de conocer las condiciones en las que se encuentran en cuanto a su formación
- Conocer la experiencia que tiene para intervenir en su preparación, brindándole las herramientas necesarias para su inserción en la docencia, pues la mayoría de ellos son gente nueva con poca o nada de experiencia en el tema
- Reviso los exámenes extraordinarios que las escuelas secundarias elaboran por su cuenta para evaluar el desempeño de los alumnos que reprueban la materia, lo que nos da bases para

mantenernos enterados de la forma en que las escuelas y/o docentes laboran e imparten la asignatura, los criterios que se retoman para evaluar, así como el enfoque y visión que tienen de ella

2. ¿Qué propósitos se pretende lograr a través del teatro?

El propósito de la asignatura de teatro dentro del Plan de Estudios de secundaria es que los estudiantes definan un lenguaje artístico, que profundicen en el Teatro, que lo experimenten y que desarrollen un lenguaje que les permita expresar su sentir, su punto de vista, desarrollen una actitud crítica, se vuelvan sensibles, que se diviertan, mejoren su comunicación, convivan en armonía y respeten el punto de vista de los otros.

3. ¿Todas las escuelas secundarias imparten teatro? Si/No

En realidad no todas las escuelas secundarias imparten la asignatura, ésta es impartida en las secundarias tomando como criterio el espacio con el que cuenten, si hay profesores que la impartan y si los directivos deciden implementarla.

La mayoría de las escuelas que imparten las cuatro asignaturas de Artes son las particulares pues cuentan con mayores recursos que les permiten tener un espacio propio para cada una, aunque en el caso del teatro, los contenidos se presan para realizar las actividades en un salón de clases o en el patio de la institución, pero aun así no se cuentan con los suficientes profesores que impartan la asignatura o los directores se niegan a implementarla.

4. ¿Considera que debería impartirse en todas las secundarias tanto oficiales como particulares y por qué?

Considero que el que los alumnos se apropien de un arte les permite desarrollar la creatividad, la iniciativa, el pensamiento crítico y expresar de una

forma artística lo que sienten por lo cual es conveniente que se imparta en todas las instituciones, tanto públicas como privadas, lamentablemente hay obstáculos que limitan que sea posible, pues la planta docente no es suficiente para cubrir todas las escuelas del D.F. debido a que hay profesores que ingresan pero también hay otros que desertan y no hay continuidad, además de que la mayoría de los profesores no son de tiempo completo. Otra limitante es la visión que se tiene del teatro, y en general de las cuatro asignaturas artísticas, pues algunos directivos piensan que es una pérdida de tiempo y no aportan algo productivo a los estudiantes.

En el caso del D.F. lamentablemente a costado trabajo incorporar y dar seguimiento a los plateles que imparten teatro, mientras que en algunos Estados del país, se organizan para llevar a cabo las cuatro áreas y les ha funcionado.

5. ¿Qué beneficios cree que puede aportar la actividad teatral en los adolescentes: como espectadores y como participantes?

Siendo espectadores y participantes en las actividades que el profesor proponga, de las dos formas el estudiante se ve beneficiado. Como participante, puede desenvolverse en varias tareas pues el teatro le permite participar no solo como actor, sino también como director, escenógrafo, musicalizador, encargarte de las luces, el vestuario y aportando ideas que enriquezcan el trabajo. Pero no hay que olvidar que hay estudiantes que les cuesta trabajo participar, les da pena pero creo que al ver la participación de otros, y si el profesor busca actividades que faciliten la integración y participación, el trabajo será más enriquecedor. Todos los alumnos son espectadores al formar parte del proceso que les permite conocer los contenidos y elementos que conforman al teatro.

6. ¿Cuentan con un seguimiento de las escuelas secundarias que imparten el área de Expresión y Apreciación Artística?

Actualmente no, esa parte no corresponde al área en la que laboro y no es una de mis funciones, aunque considero que es parte importante contar con la información. Cuando se puso en marcha el programa de teatro con escuelas piloto, se llevo a cabo el seguimiento en los ciclos escolares 2006, 2007, y 2008, de ahí en adelante no se volvió a llevar a cabo por nuestra parte.

7. ¿Se capacita pedagógica y psicológicamente a los maestros que imparten teatro? Si/No ¿Cada cuando se llevan a cabo?

Los profesores reciben capacitación dos veces al año, se abordan temas relacionados a los contenidos del programa de estudios, se les sugieren actividades que pueden llevar a cabo para los contenidos del programa, pues es algo que se les dificulta.

En el caso de la “Guía para el maestro 2006”, material que se les proporciona y que contiene la organización de los temas por bloque, actividades para cada una de ellas, bibliografía de apoyo, considero que era un material enriquecedor y digerible para los profesores, les sugería y explicaba de manera muy clara los contenidos y actividades de tal forma que nos se les dificultara llevar a cabo la clase. Actualmente ya se cuenta actualizada la “Guía para el maestro 2011”, pero a mi parecer es deficiente, pues no se sugiere bibliografía y faltan actividades didácticas, la nueva guía se pondrá en marcha en el ciclo escolar 2013. A los profesores de la asignatura ya les fue enviado el material y una semana antes de que inicie el ciclo escolar se llevará a cabo la capacitación para mantenerlos al tanto de lo nuevo.

Por otra parte, tenemos un convenio con el Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación (IMASE) asociación civil sin fines de lucro que nace en el 2001 con el propósito de participar y beneficiar el proceso de creación artística en la educación y en los individuos. Dicha asociación organiza cursos y talleres para los profesores del área de Artes referentes básicamente a la

metodología para la enseñanza de éstas. Nosotros les hacemos saber a los profesores sobre los cursos y talleres y ellos deciden si asisten o no, no se les obliga a asistir.

Respecto a la capacitación psicológica, no se les brinda ese tipo de formación, en las juntas que hemos tenido, son muy pocos los profesores que expresan algún caso que se les haya presentado, pero lo que por lo regular hacen es llevar al estudiante con el director o el orientador para que le brinden apoyo al alumno y a su familia si es necesario.

**8. ¿Trabajan en las obras de teatro algunos temas en particular?
¿Como cuáles?**

No hay temas establecidos para montar una obra de teatro, el tema es elegido por el profesor y los alumnos. Por otra parte quisiera aclarar que la intención de la asignatura de teatro no es formar actores, ni hacerlos creer que lo son, pues la asignatura como tal tiene el objetivo de que los alumnos se adentren en una lenguaje artístico que les permita conocer y desarrollar sus habilidades y capacidades, que se expresen a través de él, que jueguen, se diviertan, y participen. El programa de la asignatura desde un inicio resultó ambicioso por los temas que se abordan, pero solo se enfoca en lo básico y el profesor tiene que remitirse a cumplir los propósitos de la asignatura.

9. ¿Cuáles son los requisitos que pide la SEP para ser maestro de teatro?

Hasta donde yo tengo entendido, en un principio se pedía que los candidatos a docentes tuvieran una preparación en la disciplina, además de que se les realizaba una serie de exámenes (psicológicos) y eran entrevistados. Actualmente lo que tienen que hacer es presentar el Examen de Calidad Educativa para poder tener una plaza.

La información exacta la desconozco, pero la instancia que se encarga de ello es la sección de Personal de la Coordinación Sectorial de Educación Secundaria.

10. ¿Qué habilidades artísticas considera que el teatro permite desarrollar en los adolescentes?

Hay habilidades artísticas propias de la disciplina que el adolescente desarrolla, como lo son el manejo de la voz, del cuerpo, la expresión, la creatividad; pero vuelvo a repetir que no se pretende formar actores, pero si retomar elementos básicos del quehacer teatral que favorezcan el desarrollo de los alumnos, que se conozcan, que convivan y aprendan a trabajar en equipo, que tengan la posibilidad de desenvolverse y expresar sus ideas, sus sentimientos a través de la puesta en práctica del arte teatral.

11. ¿Cuál es el perfil del adolescente que se incorpora a la actividad teatral?

En realidad no hay un perfil como tal, hay secundarias en las que los alumnos no tienen la posibilidad de elegir la asignatura de artes de su interés y tiene que adecuarse a lo que se les asigna.

Retomando los comentarios de profesores de la materia de teatro, hay algo que distingue a los alumnos que les gusta la asignatura y muestran interés, son personas inquietas, “son aquellos alumnos que nadie quiero por ser rebeldes y desobedientes”, mencionan que éste tipo de adolescentes son los más creativos, participativos y que proponen.

12. ¿El participar en una obra de teatro influye en la autoestima, seguridad, manejo de la voz, del cuerpo?

Así es, el propósito principal del programa de estudios de la asignatura es desarrollar el pensamiento artístico y esto implica manejo de la voz, del cuerpo, de la expresión; lo que tiene como fin que el estudiante tenga seguridad en sí mismo y mejore su autoestima. Y siendo espectador o participando en el montaje de una obra, vive una experiencia que hace que su forma de ver o pensar cambie.

13. ¿Cuál es la postura de los padres cuando los jóvenes deciden ser actores?

El teatro, y en general el arte, es visto como una pérdida de tiempo del que no se obtiene ningún beneficio, si hay alumnos que deciden seguir estudiando o preparándose en el área del teatro como una actividad extracurricular hay padres que se niegan amenazando a sus hijos, ya no los apoyan o les advierten que si se dedican a eso se morirán de hambre.

Por otra parte, hay padres que siguen con la idea de que su hijo cuando entre a la secundaria le enseñarán a tocar la flauta y se adelantan a comprar lo que no ocuparán y se quejan de que hicieron un gasto innecesario.

Hay directivos de escuelas secundarias e inspectores que también se encuentran negados a que las artes formen parte del plan de estudios.

Creo que esto se debe a que no están informados de la importancia y los beneficios de la asignatura, por ejemplo, se organizan juntas para los directivos con el propósito de actualizarlos sobre los cambios que surgen en la Educación Secundaria, pero son pocos los que asisten. Hay otros tantos que se limitan a seguir las órdenes de los inspectores y volvemos al mismo círculo en el que la educación tradicional se reproduce y no se genera un cambio para beneficio de los estudiantes quienes al encontrarse en el mismo sistema, adoptan una actitud de poco interés y apatía.

En mi caso, le doy mayor peso a trabajar con los profesores, a prepararlos pues son quienes trabajan directamente con los alumnos, la ventaja que hay es que la mayoría son profesores jóvenes que están abiertos a generar un cambio y a aprender.

14. Como coordinador del área de teatro, a qué problemáticas se ha enfrentado respecto a:

- **La participación de los alumnos y los profesores**

Lo que se ha presentado es que hay alumnos que no desean participar en la asignatura de teatro y quieren cambiarse.

Otra cuestión es cuando los chicos no tienen la posibilidad de elegir desde el momento que ingresan a la escuela la asignatura que les llame la atención practicar o la escuela no cuenta con las cuatro asignaturas (teatro, danza, artes visuales, música) y no encuentran lo que quieren practicar.

En el caso de los profesores la problemática presente es que para la mayoría ser profesor es su primer trabajo, no tienen idea a lo que se enfrentarán pero están emocionados pues piensan que cambiarán muchas cosas, formarán actores, pero sus expectativas cambian radicalmente cuando se enfrentan al grupo pues los alumnos están acostumbrados a tomar una clase callados y copiar. Los profesores se frustran y desesperan rápidamente, y para nosotros esto genera volver a empezar de cero, abrir plazas, que los interesados cumplan con los requisitos, volver a capacitar, los alumnos se quedan sin profesores.

- **El programa de teatro**

A los profesores les cuesta trabajo entender el enfoque que se tiene del teatro para el nivel Secundaria, pues para la mayoría de ellos consiste en montar una obra, por ello se les capacita sugiriéndoles algunas

formas en que pueden trabajar los contenidos, cómo abordarlos, cómo aplicarlos y el evaluarlos.

- **El material de apoyo**

En este caso la problemática que yo detecto es referente a la “Guía del maestro” a mi parecer la que se elaboró en el 2006 está muy completa, como lo mencione anteriormente, contiene la organización de los temas por bloque y actividades para cada una de ellas.

Ahora con la actualización que se realizó y con la que se empezará a trabajar el ciclo escolar 2013, en lugar de enriquecerlo, le quitaron apartados que favorecían la labor docente y les ayudaba a organizar sus clases.

Por eso yo les recomiendo que sigan usando el material del 2006, que no se deshagan de él quienes lo tiene pues les sugiere bibliografía para enriquecer su labor.

Por otra parte, procuro mantenerlos al tanto de bibliografía complementaria, les sugiero lecturas de evaluación, ejercicios.

- **La capacitación docente**

El problema no es tanto la capacitación, pues esta es continua y se procura abordar diferentes temas, la problemática se encuentra en que por ejemplo, hay directores que no permiten que los profesores asistan a los cursos que se les ofrece o sugieren, hay profesores que no invierten en prepararse porque tienen otras prioridades o simplemente no quieren invertir en ello, o que los profesores deserten y tenemos que volver a empezar.

- **La infraestructura de las escuelas donde se imparte la materia de teatro**

Quienes cuentan con salones acondicionados son las escuelas particulares, no se le invierte a las escuelas públicas para acondicionar áreas (aunque no sea algo muy necesario, pues hasta en un salón de

clases se puede llevar a cabo la asignatura, el programa es muy flexible, no es un programa que se tenga que aplicar en un espacio definido).

ENTREVISTA PROFESOR DE LA ASIGNATURA DE TEATRO

Nombre completo. Juan Rodolfo Huitrón Gudiño

Profesión. Licenciado en Actuación, egresado de la Escuela Nacional de Actuación del INBA

Cargo o función en la Institución. Profesor de la asignatura de teatro en la escuela Secundaria # 80, Dr. Martin Luther King

1. ¿Cómo llegó a ser profesor de teatro?

Me invitaron a participar para ser profesor hace 7 años, participé desde el plan piloto que duro tres años. Viví todo el proceso de oficialización de la reforma pues desde el momento en que tuve la oportunidad de ser partícipe y me comentaron la organización y el papel de las artes en el Plan de Estudios de Secundaria, me entusiasmo mucho teatro la consideraran una asignatura que implicaba cumplir con un programa y objetivo que le daban seriedad dentro del Plan.

2. ¿Ha trabajado siempre dentro del área de teatro?

Sí, tengo una compañía de teatro donde damos pequeñas funciones, pues la profesión de ser actor no es muy rentable y por ello la complemento con ser profesor.

3. ¿Recibió capacitación para impartir la materia?

Si, digamos que la parte de la didáctica para enseñar y realizar mi labor como maestro es lo que he estado aprendiendo todo este tiempo.

Por mi parte sé que es ser actor y qué es teatro, pero la capacitación para enseñar es la que he tenido todo este tiempo, desde que iniciamos como profesores se nos proporcionan cursos de cómo llevar a cabo el programa de estudios de la asignatura de teatro, cómo hay que evaluar, etc. Una ventaja es que gracias al plan piloto a mi me capacitaron lo suficiente para compartir ese conocimiento a profesores, por ello, ahora participo en lo que le llaman ATP

(Apoyo Técnico Pedagógico) y voy a diferentes escuelas para apoyar a los maestros a llevar la materia de teatro.

Por otra parte, me he encontrado con que no todos los profesores son o estudiaron arte dramático o tienen conocimiento del tema, por lo que también me toca abarcar el tema de teatro.

4. ¿Se le proporcionó material para apoyar su labor docente?

Utilizamos las Guías para Profesores para llevar la secuencia de los temas y las actividades, se comienza a trabajar la expresión corporal en primer año, conforme se avanza se agregan otros elementos para llegar a trabajar la expresión verbal. Al contar con las bases necesarias de ambas expresiones se llega a la creación de un personaje. Procuro que todo sea secuencial.

Las primera Guías para Profesores no permitía que el contenido se llevara a cabo en la práctica porque era muy ambiciosa en cuanto al contenido, por ello solo seleccionábamos temas que consideráramos adecuados sin olvidar la secuencia. Ahora con la última Reforma de Educación, dejaron lo más elemental, lo que sí se puede aplicar, y aún hay temas que no logro acabar de dar o solos doy por visto rápidamente para poder abarcar todos los temas.

5. ¿Cómo da inicio a la asignatura de teatro cuando comienza el ciclo escolar?

Desde el momento en que ingresan la nueva generación de alumnos, en una de las escuelas en las que trabajo, los alumnos pueden elegir la asignatura de artes que más les agrada, pero en un futuro no pueden hacer cambio. En la secundaria que comento es una escuela grande, tiene 750 alumnos aproximadamente y hay oportunidad de que se pueda dividir la población de primer año en cuatro secciones y lo que hacíamos es que se destinaba una semana o dos, en donde 50 minutos aproximadamente se les da una plática de lo que es el teatro y en qué consiste la materia y se hacen algunos ejercicios, al término de las 4 sesiones (dos cada una de las semana) el estudiante elegía aquella que le gustara, además, se les aplicaba un cuestionario para conocer sus intereses, esto con la idea de reafirmar la elección que habían hecho, pues

nos llegamos a topar con que elegían dicha asignatura porque estaba su amigo (a).

Un nuevo plan que propuso la directora fue que los alumnos cursaran cada año una asignatura de arte. (Teatro, artes visuales, y danza), pero esta idea no me gusta porque el Plan de Estudios te habla de un proceso y secuencia y considero que la directora al considerar esta opción no tiene el compromiso y visión de la importancia de las artes en los adolescentes.

En la segunda secundaria que estoy trabajando, los alumnos no tienen la opción de elegir y solo hay dos asignaturas: danza y teatro.

6. ¿Qué impacto cree que genere el teatro en la adolescencia?

Yo creo que si genera un cambio en ellos, así sea mínimo pero se logra en la mayoría de los casos, hay estudiantes que llegan a la secundaria y nunca han ido al teatro y si fueron fue hace mucho porque los llevaron de la primaria. Creen que es muy caro, (sería interesante investigar si el nivel económico es un impedimento para asistir con frecuencia al teatro) al menos de las escuelas públicas.

En las dos secundarias que trabajo, de un grupo de 30 alumnos, solo uno o dos han ido al teatro y eso porque los llevaban de la primaria o del kínder y los demás nunca han ido al teatro.

Entonces, el conocer el y hacer teatro para aquellos que empiezan a descubrir el teatro y lo empiezan a entender, cuando esto sucede y lo empiezan a hacer les gusta y los anima.

Cuesta trabajo porque de pronto ellos creen que es como la tele o el cine que son sus referencias más inmediatas, por ello hay que explicarles mucho que el teatro es un fenómeno vivo, que sucede una vez que es irrepetible y entonces no puede ser como la tele, empiezan a enfrentarse al hecho de memorizar y decirlo todo de una sola vez y creen que es mucho, cuando lo empiezan a hacer lo empiezan a amar, no lo dejan.

7. Mencione alguna experiencia que haya tenido con alguno de sus alumnos, que sea significativa para el alumno y para usted

Una experiencia la tuve el año pasado, yo dirijo la compañía de teatro de la secundaria, en donde invito a los alumnos de tercero a participar, independientemente de sus clases, realizan presentaciones y participan quienes están interesados.

Para final del año monté una obra en donde yo ya tenía mentalmente visualizado al elenco, invité a los alumnos que consideré y aparte hice la invitación abierta para aquellos que quisieran ser parte de la puesta.

Dentro de los interesados en participar había una niña (Miriam) comentando que le gustaría ser la protagonista, yo no lo había visualizado dentro de la obra, la consideraba una niña introvertida, me lo demostró en primer año. Yo ya visualizaba a otra niña como protagonista y la invite a que lo fuera antes de que ella misma se anotara voluntariamente. En los días de ensayo, Miriam no faltaba y estaba aferrada a ser el personaje principal, se aprendió el guion.

Después de una semana de ensayo, la chica que había elegido para protagonista se lastimó el cuello y ya no hizo nada por regresar, pero yo tenía un plan "B" tenía a una chica sustituta, aparte de Miriam quien nunca faltó a un ensayo y empezó a crecer en el personaje, a hacerlo bien, a memorizarlo, entendió lo que yo quería.

Empezó a haber una lucha entre las dos, no pude decidir cual de las dos haría el protagónico por lo que integre dos elencos, dividí la obra en dos partes y en cada parte participaba un elenco. No le pude decir que no a la Miriam, se volvió una niña más atrevida y el día de la entrega de certificados de los alumnos que salían de tercero de secundaria, me abrazó y me dijo -maestro muchas gracias yo soy lo que soy gracias a usted-, yo le dije que eso no era cierto, que ella era lo que era porque creció, porque encontró una herramienta que la hizo entender que "el mundo no hay que esperarlo, sino que uno va al mundo". Esto me demuestra que no puedo dar por hecho nada, que en cualquier momento está el joven que entiende lo que hay que hacer y crece.

A los alumnos que son tímidos, para lograr que participen, les pongo retos personales en clase, les hago saber lo que les hace falta hacer. Tengo una alumna que tiene problemas de oído y es tímida y a base de la motivación he logrado que se sorprenda de lo que es capaz de lograr si se atreve e intenta realizar lo que le gusta, no tomando en cuenta el problema de oído que sufre.

Hay de plano quienes dicen “no” no quiero participar. Hay otros tantos que son muy pasivos y se van rezagando hasta que solo tiene como opción la asignatura de teatro porque no se inscribieron pronto a otra asignatura, pero esos niños introvertidos descubren que tienen potencial para crear, ser atrevidos y participar sin temor.

Afortunadamente la materia nos da la opción de que los alumnos participen en otras actividades que forman parte del teatro, si no quieren salir en la puesta me ayudan con la escenografía, son asistentes del director, hay quien se encarga del sonido, del vestuario. Procuero generar un ambiente agradable, desde el inicio soy exigente en cuanto al respeto, hacemos bromas pero jamás exhibo a alguien para que se sienta mal, y lo que pretendo con ello es lograr seguridad para realizar las actividades.

8. ¿Ha notado cambios en algunos de sus estudiantes en cuanto a la expresión, la comunicación de ideas, emociones y/o sentimientos?

De manera natural los cambios los hacen más centrados, la materia les ayuda a fomentar la responsabilidad, el teatro finca bases cuando se llevan a cabo ejercicios, por ejemplo los dejo que vayan a ver una obra y les pido que me hagan un reporte de lectura donde coloquen qué les pareció la obra, de qué trato, qué emociones demostraban los personajes, esto con el fin de sensibilizarlos. De inicio hago este ejercicio para que adquieran confianza en participar y poco a poco se desenvuelvan dentro del grupo, creo que adquiriendo esta habilidad dentro del salón de clases lo pueden realizar en cualquier otro lugar con mayor facilidad.

9. ¿Cómo evalúa el trabajo de los alumnos? ¿Cuáles son sus criterios de evaluación?

Evaluó la participación de los alumnos por medio de una bitácora, de la representación de una obra, la asistencia al teatro por lo menos una vez al bimestre, exposiciones y la realización de los ejercicios durante las clases.

Para los alumnos que no quieren participar en las obras de teatro que se montan, les doy la alternativa de exponer en la clase, les doy un tema, por ejemplo “Teatro Prehispánico” les pido que sean creativos para exponerlo.

Llevo el registro de sus participaciones y las actividades, asigno 4 colores para medir el nivel de cada uno, a quien veo que no está participando en nada, hablo con él o ella intentando cambiar un poco su perspectiva e interesándolo en las actividades.

10. ¿Qué tipo de obras se pueden adaptar para chicos de secundaria?

En primer y segundo año no se adaptan obras, lo que hago es que cuenten algún cuento o leyenda, realizamos pequeños monólogos de fábulas y hacemos pequeñas pastorelas.

Algunas de las obras que les recomiendo leer son de Emilio Carballido, seleccionan un pequeño fragmento de la obra y realizan una escena por equipo, con esto trabajamos elementos de vestuario, escenografía, les pido que la aprendan de memoria y caractericen al personaje.

En tercer año ya se monta como tal una obra tratando de que el tema a desarrollar les deje algún mensaje, para ello trabajamos con obras como “El beso que embaraza”, “El dedo apuntador” “En una noche como esta”.

Otras veces lo que hago es que ellos elijan un tema, entre todos proponen y se somete a votación el tema, de ahí todos (o por equipo) desarrollan el guion y yo

solo los apoyo haciéndoles observaciones. Lo más reciente que realizamos fue escribir varias escenas de quince años, les deje de tarea que me platicaran todo lo que pasa en una fiesta, de esas historias armamos tres historias entrelazadas, el mismo tema representado en diferentes circunstancias, personas, niveles socioeconómicos.

Lo que trato es que los estudiantes se vean reflejados, que cuenten sus historias y hasta lo que desean que hubiera pasado o pase.

11. ¿Los alumnos muestran dedicación y respuesta a la materia?

Siempre procuro que se lleven bien entre ellos y hacia conmigo, que cualquier cosa que no les parezca con confianza lo pueden contar delante de sus compañeros o solo a mí, sin llegar a los golpes, es algo que he tratado de fomentarle por medio de las actividades del teatro.

12. Al momento de decidir las obras a representar, ¿tienen un intercambio de opiniones con sus alumnos?

La mayoría de las veces sí, hay quienes llegan con una propuesta y la sometemos a votación o yo les hago sugerencias, les cuento de qué trata la obra y seleccionamos la que más se adecue a lo que estemos buscando.

13. ¿Por qué considera usted que no en todas las secundarias se incorpora el teatro?

Por infraestructura, no hay el suficiente espacio para incorporar todas las asignaturas de arte, en nuestro caso, ensayamos en algún salón. Otro motivo son los profesores que se requieren pues en su mayoría no tienen la preparación requerida para impartir la asignatura.

14. ¿Cómo evalúa la creatividad, qué criterios utiliza?

Trato de que entiendan que son ellos lo que proponen, tomo en cuenta la creatividad, les hago ver la escena, por ejemplo les pido que me representen de qué maneras se puede representar la posición de estar esperando a alguien, en ese momento se ponen a pensar, hay quienes toman una silla, otro se sienta en el suelo y así sucesivamente van proponiendo nuevas formas para dar respuesta a lo que les pedí, arman sus improvisaciones, sus historias, sus escenas. Hay alumnos que se muestran más desinhibidos que otros, que les gusta participar y proponen constantemente, lo que yo hago es que estas personas trabajen con aquellas que les cuesta desenvolverse y así se complementen.

15. ¿Qué aspectos considera que limitan la creatividad del estudiante?

La televisión, les digo a los jóvenes que estén atentos al momento de realizar las actividades, lo negativo es que ya están 15 o 16 años viendo televisión y creen que eso lo es todo, pero no observan que se puede hacer lo mismo pero de diferente manera (hasta mejor), se tienen que olvidar de la típica historia de amor que puede representarse de diversas maneras, me interesa que se olviden de la flojera, la apatía, la costumbre, pues estas actitudes limitan a la creatividad.

Desde el momento que llego a al salón de clases les rompo el esquema de la concepción que se tiene de dar clases (todos sentados y escuchando) las bancas los movemos para despejar el espacio en el salón y que estén atentos a las actividades que se realizan sus compañeros. Les pido que observen lo que hacen sus compañeros.

16. ¿Cómo fomenta el juicio crítico, qué actividades lleva a cabo?

Se llevan de tarea anotar en su bitácora lo visto en clase, las actividades que realizamos y el paraqué de ellas. Los dejo que vean obras de teatro pidiéndoles que anoten qué piensan de lo que observaron, después yo reviso las bitácoras y les digo qué es lo que les hace falta anotar o les pido que bimestralmente por lo mucho vean una obra de teatro, les sugiero aquellas obras que son gratuitas, ellos saben que no me interesa tanto que me describan la obra, para ello les planteo tres preguntas de las cuales tienen que partir para elaborar el reporte que les deje y que les permita desarrollar el juicio crítico: *qué viste* (desde el vestuario, cómo estaba acomodado o distribuido el escenario, etc.), *que entendiste* (de qué se trataba la obra, qué mensaje trataba de transmitir) y *qué sentiste*, aquí es donde les cuesta trabajo conectarse con el sentimiento y para romper con esta parte les pido que empiecen a escribir cuál es el conflicto, cómo lo resolvió, qué opinan del tema, estás de acuerdo con el personaje y ellos qué hubieras hecho en su lugar.

Les comento que el juicio crítico es algo que tiene que usar a lo largo de su vida y que en la clase lo desarrollarán, tendrán que confirmarse a sí mismos al momento de plantear o les planteen alguna aseveración, tendrán que opinar.

17. ¿Cómo fomenta la apreciación, qué actividades lleva a cabo?

Procuró que sea todo el tiempo: a través del trabajo de sus compañeros, en las obras que les dejo ir a ver y que procuró sean vista por todos para comentarlas en conjunto. Saber que opinan de la obra, si estuvo bien montada, si los actores entraban a tiempo, si había una buena iluminación. Trato de que tomen en cuenta todos aquellos elementos que conforman la puesta en escena de una obra.

18. ¿Cómo fomenta la expresión, qué actividades lleva a cabo?

En un principio por medio de la Bitácora, es una estrategia que al final todos presentarán y les tocará leer frente a los compañeros. Les abre la posibilidad de expresar su opinión y conforme a las observaciones y/o preguntas que les hago, se va sentando la seguridad.

También van desarrollando la expresión al momento de pararse frente a sus compañeros o un público y representar a una persona.

19. ¿Cómo fomenta la contextualización, qué actividades lleva a cabo?

Relacionando lo que viven día a día (lo que es parte de su ambiente próximo) con alguna obra que les deje leer, la asistencia a la representación e una obra teatral o la representación de una obra por parte de ellos.

Procuró trabajar por medio de las comparaciones entre diferentes contextos o años. No es lo mismo la concepción que se tiene de la homosexualidad hace 10 años, a la que se tiene hoy en día, no es lo mismo la percepción que se tiene en México que en los países de Oriente.

20. ¿Toma en cuenta trabajar por secuencia de actividades o por proyecto?

Trabajo por los dos medios, las actividades son individuales o en equipo, lo que presentan como proyecto es la puesta en escena de la obra al finalizar el último ciclo escolar.

Cada clase del curso, los alumnos presenta la bitácora.

21. ¿Recomienda e invita a los estudiantes a asistir a obras de teatro?

Así es, procuro que asistan todos a las mismas obras de teatro para trabajar la parte de la contextualización, la apreciación y el juicio crítico.

Les recomiendo que revisen la cartelera de Bellas Artes, del ISSTE, del Centro Nacional de las Artes o que visiten el carro de Comedias.

22. ¿Ha detectado problemas psicológicos en alguno de sus alumnos y que el teatro pueda ayudar en alguna medida?

Los problemas que surgen los canalizo con la orientadora, hay alumnos que me han tenido la suficiente confianza para contarme sus problemas, si veo que la situación es grave, lo hablo con los orientadores y entre todos procuramos apoyar a al estudiante y a las personas involucradas.

23. ¿Les recomienda practicar teatro como actividad extracurricular a sus alumnos?

Si se los recomiendo, les digo que es una actividad enriquecedora, pero es decisión de cada quien que quiera seguir practicándolo.

Mientras están dentro de la secundaria, los interesados tienen la oportunidad de formar parte del grupo de teatro que representa a la secundaria, quienes no quieran participar como actores, tienen la posibilidad de ayudar en el vestuario, las luces, etc.

24. ¿Ha logrado cumplir con los objetivos que se plantean en el plan de estudios de la materia de teatro?

En su mayoría si, el plan de estudios es ambicioso y hay actividades que les cuesta realizar unos alumnos más que a otros, pero procuro que todos vayan a

la par y se apoyen mutuamente, lo que es cierto es que no llegamos a abarcar todos los temas.

25. ¿A qué problemas se ha enfrentado cuando imparte las clases?

El más común es que hay alumnos que no quieren participar, se resisten, pero poco a poco, conforme ven el trabajo de sus compañeros, eso los motiva o les causa cierto interés para participar.

Otro problema es el poco apoyo que recibo de los directores de las secundarias en las que trabajo, pues no le dan el valor que tiene la materia, desconocen el benéfico que les proporciona a los alumnos y por lo tanto, no apoyan la labor de los profesores que imparten las materias de artes. No se invierte en dicha asignatura, no se apoyan las puestas en escena.

Toda esta parte la llevan a cabo los profesores y aquellos alumnos que se encuentran comprometidos con la asignatura.

ENTREVISTA PARA EL ALUMNO

Guía de preguntas de referencia

1. ¿Te gusta la materia de teatro?

Sí, porque es una forma de convivir sin que nos cueste tanto trabajo, a mi me ha ayudado en lo que son mis exposiciones, me fui desarrollando en cualquier tarea y con mis compañeros.

2. ¿Por qué elegiste el teatro como actividad artística?

Porque es algo que me gusta, aunque nosotros no elegimos la asignatura, en la secundaria solo hay teatro y danza y desde el primer año se nos asigna alguna de las dos.

3. ¿Has participado en alguna obra dentro o fuera de la escuela?

Si, en una pastorela que se realizó en Coyoacán por parte de un centro de Cultura.

4. ¿A qué dificultades te has enfrentado, en que te ha ayudado el teatro?

Hay un ejercicio que nos pone sobre velocidad donde tenemos que empezar a caminar pero sin tocarnos.

He conocido a mucha gente con el profesor, gracias a las obras, es una actividad extracurricular donde por las tardes nos quedamos a ensayar, aprendemos técnicas, aprendemos a expresar nuestros sentimientos y emociones.

5. ¿Al inicio del ciclo escolar, te explicaron el objetivo de la asignatura?

En primer año nos dijo que sería una materia que nos ayudaría a desarrollarnos, y que era algo que había que disfrutar y relajarnos, aprende a estar siempre atentos para poder actuar ante las situaciones. Por ejemplo, nos

enseño la posición neutral, donde nos pide una acción y nosotros la desarrollemos.

Tenemos que estar parados, viendo hacia enfrente, brazos alineados hacia abajo, posición derecha, con los pies levemente separados, la idea es no moverse, implica concentración. Compañeros que no logran mantener la postura y que se están moviendo constantemente, al momento que el profesor les pide que repitan lo que él está explicando, no saben qué decir, pues no están atentos a las indicaciones.

6. **¿De qué manera apoyas la puesta en escena en una obra de teatro (música, luces, vestuario)?**

Principalmente como actor, pero también ayudo con la escenografía y utilería. Hace poco presentamos una obra sobre “el terremoto del 85”, una de mis actividades fuera de la escuela es participar en una brigada de primeros auxilios y pedí que me facilitaran mobiliario médico (la ambulancia, la camilla).

7. **¿Qué es lo que más te gusta de ser actor o actriz?**

No me cuesta tanto porque refiero mis emociones a unos momentos de mi vida y los transformo en la obra.

8. **¿Cómo es tu relación con tu maestro de teatro?**

Es buena, muchos lo consideramos como un amigo, nos ayuda en asuntos personales, nos enseña cómo desenvolvernos.

9. **¿La asignatura de teatro te ha aportado algo que lleves a la práctica fuera de la escuela?**

Si, desenvolverme más con las personas que conozco fuera de la escuela.

10. **¿Has detectado algún cambio en tu comunicación con los demás y/o en expresar tus emociones?**

En cuanto al desenvolverme, creo que ha sido algo que no me ha costado trabajo desde hace mucho tiempo, la parte que rescato es la que me ha servido a ser tolerante con los demás, el profesor siempre nos dice que no todos

somos iguales y tenemos ideas que son totalmente diferentes, que hay que respetarlas y que todos tenemos la oportunidad y el derecho de expresar nuestra opinión aunque a los demás no les parezca.

11. ¿Has pensado estudiar teatro después de la secundaria?

No, a mi me gustaría estudiar medicina. El teatro lo hago por gusto.

12. ¿Asistes a obras de teatro, independientemente de que te mande el profesor de la asignatura? ¿A cuales has ido?

Si, no voy seguido pero cuando puedo y tengo dinero me voy al teatro con mis compañeros. He visto el "Intruso" que se presentó en Villa de Cortés.

ENTREVISTA PARA EL ALUMNO

1. ¿Te gusta la materia de teatro?

Sí, porque siento que hay puedo desenvolverme más, yo soy muy penosa y la clase me permite superar poco a poco ese miedo que me da pararme enfrente de tanta gente.

2. ¿Por qué elegiste el teatro como actividad artística?

Cuando me asignaron esta materia, mi reacción fue de negación pues no era lo que quería, pero me toco. Mi temor era pararme enfrente de tantas personas y hacer el ridículo.

Si hubiera podido elegir otra asignatura, sería canto.

3. ¿Has participado en alguna obra dentro o fuera de la escuela?

Participo en la representación del terremoto del "85", fue idea de un grupo de compañeros y mía que quisimos realizar, para ello nos acercamos al maestro para que nos apoyara haciéndonos observaciones sobre el guion que escribimos y los actos que presentaríamos.

Actualmente nos encontramos preparando una obra para el día de muertos: "Las poquianchis", el guión nosotros lo escribimos y el profesor nos apoya en el montaje y la escenografía.

4. ¿A qué dificultades te has enfrentado, en que te ha ayudado el teatro?

Lo que se me dificulta es realizar las expresiones, mi técnica es pararme frente de un espejo, trabajar las expresiones y gesticulaciones para saber si lo hago bien y corregir.

El teatro me ha ayudado a que se me vaya quitando la pena frente mis compañeros y otras personas que ven las representaciones que hacemos.

5. ¿Al inicio del ciclo escolar, te explicaron el objetivo de la asignatura?

No recuerdo muy bien, me acuerdo que lo primero que trabajamos fue la caracterización de los personajes y trabajamos expresión corporal y verbal.

6. ¿De qué manera apoyas la puesta en escena en una obra de teatro (música, luces, vestuario)?

Participo como actor y ayudo a montar la escenografía.

7. ¿Qué es lo que más te gusta de ser actor o actriz?

Me gusta que me vean actuar y cómo me expreso.

8. ¿Cómo es tu relación con tu maestro de teatro?

Me llevo muy bien con él, nos ha dado la posibilidad de acercarnos cuando tenemos algún problema personal.

Ahora que estamos montando la obra de teatro para el día de muertos, nos brinda su apoyo al hacernos observaciones, darnos su opinión y sugerencias, para lograr que nuestra presentación salga bien.

9. ¿La asignatura de teatro te ha aportado algo que lleves a la práctica fuera de la escuela?

La seguridad de poder hablar con los demás sin pena.

10. ¿Has detectado algún cambio en tu comunicación con los demás y/o en expresar tus emociones?

Si, un poco, en mi casa anteriormente no me gustaba conversar con mis padres y creo que la asignatura me ha ayudado a desenvolverme.

11. ¿Has pensado estudiar teatro después de la secundaria?

Si lo he pensado, pero aún no estoy segura.

12. ¿Asistes a obras de teatro, independientemente de que te mande el profesor de la asignatura? ¿A cuales has ido?

Casi no salgo, cuando puedo voy con mi familia. He ido a ver la de "Curva peligrosa" y "El intruso".

ENTREVISTA PARA EL ALUMNO

1. ¿Te gusta la materia de teatro?

Sí, me gusta mucho, me gusta participar, actuar, improvisar.

2. ¿Por qué elegiste el teatro como actividad artística?

Desde que entre me asignaron la materia

3. ¿Has participado en alguna obra dentro o fuera de la escuela?

No, pero es algo que quiero hacer en un futuro. Me gustaría pertenecer a una compañía.

4. ¿A qué dificultades te has enfrentado, en que te ha ayudado el teatro?

Para mí lo más difícil es la concentración, el grupo en el que estoy es indisciplinado, y al momento en que pasamos a actuar, mis compañeros son de reírse y en ese momento te desconcentras y te sientes inseguro.

Otra cuestión es aprenderse los diálogos, si te equivocas los demás se burlan de ti.

En cuanto a lo que te ayuda el teatro, creo que ayuda a mejorar nuestra autoestima, a tener confianza en nosotros mismos y ser más seguros.

5. ¿Al inicio del ciclo escolar, te explicaron el objetivo de la asignatura?

Sí, cada ciclo escolar el profesor nos explica qué es lo que veremos a lo largo del año. Nos explico que el teatro era una herramienta para desarrollarnos.

Yo no sabía nada de teatro hasta que me toco con el maestro Huitrón en primer año, el nos enseña cómo tenemos que actuar, que debemos concentrarnos al momento de hacerlo y en el momento en que nos metemos en el papel del personaje nos convertimos en otra persona y eso al mostrárselo a otras personas nos da más confianza y seguridad.

6. **¿De qué manera apoyas la puesta en escena en una obra de teatro (música, luces, vestuario)?**

Me gusta ser actor y procuro hacerlo cuando pueda, también apoyo la parte del vestuario.

7. **¿Qué es lo que más te gusta de ser actor o actriz?**

Interpretar a alguien que no soy en la vida real, ser alguien más. Esta experiencia me gusta compartirla con mis compañeros, que interpretan a otra persona, que el público nos vea y que les guste lo que hacemos.

8. **¿Cómo es tu relación con tu maestro de teatro?**

Pues en primer año no nos llevábamos bien, me comporte grosero y no me interesaba la materia, conforme participaba en las actividades empecé a tomarle el gusto y el año pasado me sorprendió, pues de pronto llegó el maestro Huitrón a buscarme en la clase de Español y me comentó que estaba armando un club de teatro y estaba eligiendo a los que considero son los mejores, solamente me eligió a mí del grupo y eso me hizo sentir importante. Ahora nuestra relación es más unida, le cuento cosas sobre mí.

9. **¿La asignatura de teatro te ha aportado algo que lleves a la práctica fuera de la escuela?**

Si, tomo clases extracurriculares de inglés. Una de las actividades que realizamos fue exponer algún tema en inglés y elegí un tema de la materia de teatro “la cuarta pared”.

Es un ejercicio de preparación en teatro donde el actor se tiene que imaginar que está en un cuarto solo, ignorando que hay público. Se necesita de mucha concentración. Todo esto con la intención de trabajar con los nervios.

10. ¿Has detectado algún cambio en tu comunicación con los demás y/o en expresar tus emociones?

Ahora digo las cosas con más seguridad y confianza, ya no me da pena lazar la mano y participar, hablo más fuerte, me gusta que escuchen y que tomen en cuenta mi opinión.

11. ¿Has pensado estudiar teatro después de la secundaria?

Si, cerca de mi casa hay una pequeña escuela de teatro y es una de mis opciones.

12. ¿Asistes a obras de teatro, independientemente de que te mande el profesor de la asignatura? ¿A cuales has ido?

Solo asisto a las que el maestro nos recomienda o nos deja ir obligatoriamente, por mi cuenta no he ido.

ENTREVISTA PROFESOR DE LA ASIGNATURA DE TEATRO

Nombre completo. Manuel Navarrete Córdova

Profesión. Licenciado en actuación, egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes.

Cargo o función en la Institución. Profesor de la asignatura de Teatro en el Colegio Tepeyac.

1. ¿Cómo llego a ser profesor de teatro?

Como maestro inicié con la reforma del 2006 en el Colegio en el que me encuentro trabajando hasta estos momentos.

2. ¿Ha trabajado siempre dentro del área de teatro?

Antes de ser profesor de la asignatura de teatro, solo había impartido talleres en otros lados.

3. ¿Recibió capacitación para impartir la materia?

Al principio no, al principio fue de enseñar como a mí me enseñaron, pero es un error porque no estás educando gente que se quiera dedicar al teatro en este caso, estás educando a niños que están eligiendo una actividad artística que al principio la escogen muy ilusionados y de pronto les va pesando como todas las materias.

Después ya con las juntas de la SEP y con amigos que tengo ya dando clases hace muchos años a nivel preparatoria, es como fui haciendo un método más adecuado al programa de teatro de secundaria.

He tomado cursos sobre la educación basada en competencias, de historia del teatro, del arte (por aquello de la contextualización), y por mi cuenta leo novelas, cuentos.

El cómo enseñar te lo vas haciendo con la experiencia pues no hay una receta, yo puedo hacer algo con un grupo y hago lo mismo con otro grupo y no funciona, es una materia que se basa en el ser humano.

4. ¿Se le proporcionó material para apoyar su labor docente?

Si, las Guías de profesor, las dos versiones.

5. ¿Cómo da inicio a la asignatura de teatro cuando comienza el ciclo escolar?

Desde que ingresan los alumnos a primer año se les da a escoger la asignatura de artes que les guste escribiendo en una hoja su primera y segunda opción de acuerdo a sus intereses. Posteriormente se lleva a cabo dos semanas que llamamos de inducción para presentarles en qué consiste cada asignatura. Además cada profesor de asignatura elabora una pequeña evaluación para poder evaluar a los alumnos y saber si son candidatos a cursar la asignatura que eligieron.

Esas primeras semanas yo trabajo con los alumnos ejercicios de movimiento en el espacio escénico, algo de voz en una improvisación y la improvisación como tal. Al finalizar la semana, se entregan al coordinador de las asignaturas de artes del plantel para que lleve a cabo la distribución tomando en cuenta los resultados de las evaluaciones de los profesores y los intereses de los alumnos.

Ya en segundo y tercer año, el primer día de clases se les da a conocer el proyecto con el que trabajarán. Se juega menos y los ocupas más. Yo trabajo mucho lo histórico a nivel anecdótico, pues no hay libro de texto en el que se apoye el alumno. Yo les cuento la historia y vamos sacando conclusiones.

6. ¿Qué impacto cree que genere el teatro en la adolescencia?

Les es de alto impacto.

Cuando tienes a un niño de primer año juega todo el tiempo. El niño de segundo año ya no juega tanto, ya le importa más el qué dirán. Y el de tercero ya no quiere hacer nada.

Tu como profesor tienes que arreglártelas para mantenerlos ocupados y cuando se van ocupando empiezan a cambiar, no es un cambio visible, no es de un día para otro pero lo que se percibe es el cambio de energía, que es un poco lo que busca el arte; lo ves en la forma de la convivencia; en otras clases ponen en práctica lo que aprenden, por ejemplo cuando exponen o se requiere de organización un alumnos que cursa teatro se encuentra realizando estas actividades.

7. Mencione alguna experiencia que haya tenido con alguno de sus alumnos, que sea significativa para el alumno y para usted.

Yo creo que todo lo que presentamos es significativo, es como tener un hijo con el que los alumnos se sienten responsables.

En realidad no se ha presentado un problema que por medio del teatro se resuelva, no son la clase de personas que tengan problemas socioeconómicos. Me enfrento con algunos problemas relacionados con la falta de atención, pero es lo más a lo que me he enfrentado.

8. ¿Ha notado cambios en algunos de sus estudiantes en cuanto a la expresión, la comunicación de ideas, emociones y/o sentimientos?

Conforme avanzan, se nota los cambios que van surgiendo, tiene que dirigirte con menos palabras y al momento que les pides que realicen algo, lo hacen más profundamente, es decir, si les dejo que investiguen o actúen algo, se nota

un desarrollo más de la expresión, la emoción y el sentimiento, aunque no es algo como uno quisiera, que se desgarraran, aún temen al qué dirán.

9. ¿Cómo evalúa el trabajo de los alumnos? ¿Cuáles son sus criterios de evaluación?

Aquí tenemos una evaluación de 50% participación, 25% materiales y tareas, 25% su examen y/o proyecto (montar una obra).

Los criterios en el examen escrito está encaminado a los objetivos de la asignatura, les pregunto cosas como “¿Para qué te va a servir tal juego?, elabora un texto que inicie de tal manera tomando en cuenta tales palabras, menciona las áreas del escenario, entre otros.”

En la participación si evaluó disciplina, atención, concentración e imaginación.

10. ¿Qué tipo de obras se pueden adaptar para chicos de secundaria?

Con las que se presenten, depende del número de hombres y mujeres.

11. ¿Los alumnos muestran dedicación y respuesta a la materia?

A veces si, a veces no, algunos si, algunos no. Hay a algunos que les caes bien. Tienes que estar atrás de ellos diciéndoles lo que tienen que hacer, pero en el momento de una función o presentación, todos participan y se aplican.

12. Al momento de decidir las obras a representar, ¿tienen un intercambio de opiniones con sus alumnos?

Dejo que ellos elijan, yo les doy varias opciones y por mayoría de votos se selecciona la obra que se representará.

13. ¿Por qué considera usted que no en todas las secundarias se incorpora el teatro?

Según yo sabía porque no había maestros capacitados para dar esa materia, y se me hace injusto porque como siempre hacemos en este país, resolvemos las cosas de lo más fácil, no hay maestros, quitan la materia.

Estamos como los políticos que llaman a sus amigos para formar parte de su gabinete y no integran a las personas que saben hacer lo que tiene que hacer.

14. ¿Cómo evalúa la creatividad, qué criterios utiliza?

Con improvisaciones, dibujos, la escenografía y el vestuario que traigan.

La creatividad se presenta de dos formas: la plástica o como actor. Como actor es la improvisación, el cómo sale del problema.

15. ¿Qué aspectos considera que limitan la creatividad del estudiante?

El obstáculo es el otro y después él mismo porque cree en el otro.

Por ejemplo, yo les pongo como ejercicio que se imaginen que hay un sol frente a ellos y lo están viendo fijamente, pero en el momento que realizan la actividad, otros de sus compañeros se están riendo, entonces se distraen.

Otra es que no leen, porque si no leen no tienen imaginación, si no lo haces lo único de lo que hablarán será de su entorno, por eso la mayoría de las improvisaciones hablan de la escuela, del cine, de su casa, no pueden suceder en el viejo oeste.

16. ¿Cómo fomenta el juicio crítico, qué actividades lleva a cabo?

Hay una autoevaluación que yo hago individual y grupal, les pido que en cada ejercicio que realicemos tienen que contestar cuatro preguntas: ¿qué sentí?, ¿cómo me sentí?, ¿qué fue lo más divertido? Y ¿qué vi en mis compañeros? A partir de eso ellos tienen que establecer un juicio y eso forma parte de su diario (bitácora) de trabajo, es permanente pues cada vez que tenemos clase tienen que contestar las preguntas.

La considero una actividad que crea una habilidad intrapersonal e interpersonal.

17. ¿Cómo fomenta la apreciación, qué actividades lleva a cabo?

Con ejercicios de integración, son grupales y le llamo así porque hacen equipos de trabajo donde ellos nombran a un representante del grupo como líder y tiene que seguir lo que él les pida. Juego con pelotas, malabares, ejercicios de confianza, de percepción con los ojos vendados.

18. ¿Cómo fomenta la expresión, qué actividades lleva a cabo?

Improvisando y también con ejercicios de gestos, de emociones. No califico si lo hacen bien o no, solo que lo hagan entonces se inculca el respeto y la atención, ambas son muy importantes; el que está sentado se burla del que está trabajando, pero cuando es él quien le toca pasar al frente a trabajar, ahora le toca ser de quien se burlan, en ese momento se hace válido el respeto y la atención.

19. ¿Cómo fomenta la contextualización, qué actividades lleva a cabo?

Anecdóticamente, por ejemplo, les cuento la historia de los griegos, por ejemplo: hay un periodo donde viene los tipos de teatro, ellos tiene que investigar en internet los tipos de teatro con su historia e imágenes y en el salón de clase dibujamos los tipos de espacio (en “U”, en “T” en Italiana, en circular) entonces les vas dando ese contexto de cómo era y cómo puede representarse ahora.

20. ¿Toma en cuenta trabajar por secuencia de actividades o por proyecto?

Principalmente por proyecto, como te digo, les menciono que uno de los criterios para acreditar la materia es presentar su proyecto que consiste en la representación de una obra de teatro.

Como secuencia de actividades les pido trabajos por escrito que van guardando, pero al final los tiran.

21. ¿Recomienda e invita a los estudiantes a asistir a obras de teatro?

Aquí no se puede, yo no puedo decirles que vayan a tal obra de teatro, no me lo tiene permitido. Si asisten es por su propia cuenta. Además, aquí estamos en contra del teatro mercenario.

22. ¿Ha detectado problemas psicológicos en alguno de sus alumnos y que el teatro pueda ayudar en alguna medida?

Todos tenemos conflictos, más ellos que están en la edad de tener conflictos emocionales, existenciales, pero no se me ha presentado algo así.

23. Si los ha detectado, ¿con quién recurre para recibir mayor información y/o darle solución al problema?

Si se me llegase a presentar un problema, pido el apoyo del orientador.

24. ¿Les recomienda practicar teatro como actividad extracurricular a sus alumnos?

Pues no, ellos llegan y me dicen que se metieron en algún curso de teatro.

Tengo una ex alumnos que actualmente se encuentra estudiando teatro en la universidad de Londres.

25. ¿Ha logrado cumplir con los objetivos que se plantean en el plan de estudios de la materia de teatro?

No todos como yo quisiera, por falta de tiempo no logro abarcar todos los temas del programa de estudios.

26. ¿A qué problemas se ha enfrentado cuando imparte las clases?

En realidad a ninguno grave, solo con lo común de todos los que son estudiantes, el miedo a participar, pero en el transcurso del curso se les va quitando.

ENTREVISTA PARA EL ALUMNO: David Vilsio Ramírez

1. ¿Te gusta la materia de teatro?

Sí, me pareció muy dinámica por todas las actividades que el profesor Manuel nos ponía.

2. ¿Por qué elegiste el teatro como actividad artística?

Yo la elegí. Nos dieron a elegir entre música, teatro y danza, pero yo ya venía con la idea de que me quería meter a teatro pues siempre había querido sentir lo que era actuar.

3. ¿Has participado en alguna obra dentro o fuera de la escuela?

Si, dentro de la escuela he participado en cuatro: encantada, en una pastorela, un cuento de navidad y no recuerdo el nombre de la otra.

4. ¿A qué dificultades te has enfrentado, en que te ha ayudado el teatro?

Dificultades, la seguridad y el teatro te permite adquirirla conforme te vas presentando al público, las actividades me ayudaban a tener un buen manejo de mi voz y la coordinación.

5. ¿Al inicio del ciclo escolar, te explicaron el objetivo de la asignatura?

Si, el profesor nos dijo que nos ayudaría para adquirir la habilidad de la seguridad.

6. ¿De qué manera apoyas la puesta en escena en una obra de teatro (música, luces, vestuario)?

Como tramoyista, ayudando a meter y sacar utilería; para cada obra diseñamos nuestro vestuario y lo consultamos con el profesor.

7. ¿Qué es lo que más te gusta de ser actor o actriz?

Pues yo creo que la colaboración, estar con mis compañeros y trabajar en equipo.

8. ¿Cómo es tu relación con tu maestro de teatro?

Es buena, somos muy amigos. Depende cómo nos comportemos, si somos de esos alumnos que no ponen atención y te la pasas jugando el te exigía más, en cambio si te portabas bien, el te da más privilegios.

9. ¿La asignatura de teatro te ha aportado algo que lleves a la práctica fuera de la escuela?

La seguridad para hablar con las personas, pues antes era muy tímido.

10. ¿Has detectado algún cambio en tu comunicación con los demás y/o en expresar tus emociones?

Pues hasta ahorita no, siempre he sido expresivo, pero los ejercicios que realizamos en clase me han ayudado a serlo aún más.

11. ¿Has pensado estudiar teatro después de la secundaria?

No, yo quiero estudiar medicina.

12. ¿Asistes a obras de teatro, independientemente de que te mande el profesor de la asignatura? ¿A cuales has ido?

Por un lado el profesor no nos manda a ver obras de teatro y yo no asisto por mi cuenta.

Una de las características que considero distinguen a los que pertenecen al grupo de teatro es que son muy inquietos, activos, desastrosos.

ENTREVISTA PARA EL ALUMNO: Diana Lizet Báez López

1. ¿Te gusta la materia de teatro?

Si me gusta, es de las materias que más me llaman la atención y yo quería aprender a expresarme con más facilidad con los demás o al momento de exponer.

2. ¿Por qué elegiste el teatro como actividad artística?

La coordinadora del salón nos pidió que eligiéramos alguna de las tres artes que nos nombro, enumerando en primer lugar aquella de nuestro interés y después nos dijeron en cual nos habíamos quedado.

3. ¿Has participado en alguna obra dentro o fuera de la escuela?

Fuera no, dentro de la escuela he participado en dos: encantada y Tepeyac taller hoy y siempre.

4. ¿A qué dificultades te has enfrentado, en que te ha ayudado el teatro?

Que al principio yo tenía pánico escénico, y el teatro me ayudo a tener mayor expresión corporal, a sentirme más segura y ser extrovertida.

5. ¿Al inicio del ciclo escolar, te explicaron el objetivo de la asignatura?

Si, lo que recuerdo es que nos dieron el temario y nos explicaron en qué consiste el teatro.

6. ¿De qué manera apoyas la puesta en escena en una obra de teatro (música, luces, vestuario)?

Pues he apoyado en la parte del vestuario, para que la escuela no gaste tanto y economizar, cada quien trae su propio vestuario o lo compramos.

7. ¿Qué es lo que más te gusta de ser actor o actriz?

Pues que al momento de actuar yo puedo transmitir al público sentimientos y emociones a través del personaje que represento.

8. ¿Cómo es tu relación con tu maestro de teatro?

Muy buena, me llevo bien con él, con los juegos y actividades que nos pone a desarrollar nos ayuda a quitarnos la pena y darnos a entender que todos somos iguales.

9. ¿La asignatura de teatro te ha aportado algo que lleves a la práctica fuera de la escuela?

Pues si, a ser más extrovertida, a tener tema de conversación y también a tener buen volumen de voz, por ejemplo, al momento de exponer lo hago con un buen tono de voz.

10. ¿Has detectado algún cambio en tu comunicación con los demás y/o en expresar tus emociones?

Sí, yo soy de las personas que les cuesta trabajo demostrar sus emociones pero de cierto modo el teatro me ha dado apertura para ir logrando poco a poco que lo supere.

11. ¿Has pensado estudiar teatro después de la secundaria?

Lo he pensado, pero no es algo definitivo, más bien sería para mí como un jobee.

12. ¿Asistes a obras de teatro, independientemente de que te mande el profesor de la asignatura? ¿A cuales has ido?

“Anita la huerfanita” y “Hoy no me puedo levantar”. Son las únicas obras que he visto por cuenta propia.

**ENTREVISTA PARA EL ALUMNO: Ximena Samira Camarena
Sánchez**

1. ¿Te gusta la materia de teatro?

Bastante, en sí todo el arte me encanta. De hecho quiero estudiar Literatura y Arte dramático en la UNAM.

2. ¿Por qué elegiste el teatro como actividad artística?

A mí siempre me ha gustado leer, entonces desde que iba a la primaria, mi papá me inculcó la lectura, no tanto lecturas como las de Harry Potter, de chiquita yo leía Shakespeare.

El teatro no consiste en pararte y hacer payasadas, sino que debes tener un nivel de cultura. Siento que por eso lo escogí.

3. ¿Has participado en alguna obra dentro o fuera de la escuela?

Si, empecé a ir a clases de teatro en ENARTE y después me fui al teatro Morelos de la Clínica 23 donde participe en una pastorela.

4. ¿A qué dificultades te has enfrentado, en que te ha ayudado el teatro?

Más que dificultades, yo veo al teatro como un escape. En lugar de irte por las tarde a un antro, a mi me gusta más ir al teatro. Es como salir de tu realidad para ver otras opciones.

5. ¿Al inicio del ciclo escolar, te explicaron el objetivo de la asignatura?

Sí, me acuerdo que el profesor nos contó sobre el inicio del teatro aquí en México que era para poder cristianizar.

6. ¿De qué manera apoyas la puesta en escena en una obra de teatro (música, luces, vestuario)?

Pues como director, en la escenografía, como guionista. El vestuario nosotros lo improvisamos.

7. ¿Qué es lo que más te gusta de ser actor o actriz?

Porque puedes ser otra persona, puedes olvidarte de los problemas que tienes con tus papás, con tus compañeros, de las calificaciones. Y expresar lo que sientes desde otra persona y otra perspectiva.

8. ¿Cómo es tu relación con tu maestro de teatro?

Muy buena, para integrarnos en profesor nos ponía a hacer actividades, un ejemplo es el de "Rutas" donde el profesor nos ponía a hacer malabares, nos daba la orden de hacer una improvisación con globos y teníamos un minuto para ponernos de acuerdo.

9. ¿La asignatura de teatro te ha aportado algo que lleves a la práctica fuera de la escuela?

Pues sí, fuera de la escuela tomo varias clases de Ballet, de teatro, de música. Pero por ejemplo, en ballet me sirve de mucho porque muchas niñas cuando bailan lo hacen muy mecánico y el teatro te ayuda a ponerle una intensidad a todo lo que hagas. A lo mejor no soy de las más flexibles al momento de bailar, pero a la maestra le gusta como lo hago porque dice que le pongo una intensidad.

10. ¿Has detectado algún cambio en tu comunicación con los demás y/o en expresar tus emociones?

La verdad si, recuerdo que en la primaria era muy callada y tímida, pero cuando empecé a tomar teatro me volví más extrovertida.

11. ¿Has pensado estudiar teatro después de la secundaria?

Si, definitivamente.

12. ¿Asistes a obras de teatro, independientemente de que te mande el profesor de la asignatura? ¿A cuales has ido?

Si, casi cada semana. Si no es obra de teatro es opera o una presentación de ballet.

Los de teatro nos uníamos mucho.

**ENTREVISTA PARA EL ALUMNO: Ruy Enrique López
Castillo**

1. ¿Te gusta la materia de teatro?

Ruy es un estudiante que se incorporó a las actividades escolares del plantel Tepeyac a partir del segundo año de secundaria, por tal motivo no tuvo la posibilidad de elegir la asignatura de arte de su interés y le fue asignada la materia de teatro.

Me gusta porque las actividades que realizamos nos permiten irnos soltando y perder el miedo.

2. ¿Por qué elegiste el teatro como actividad artística?

Al estudiante le asignaron la materia.

3. ¿Has participado en alguna obra dentro o fuera de la escuela?

Fueran de la escuela no.

El año pasado participe en la puesta de la obra de teatro “Encantada” que se llevo a cabo en la escuela.

4. ¿A qué dificultades te has enfrentado, en que te ha ayudado el teatro?

Para expresar mis sentimientos hacia mis amigos y hablar fluidamente con otras personas.

5. ¿Al inicio del ciclo escolar, te explicaron el objetivo de la asignatura?

El profesor me explicó que era un poco aprender sobre el origen del teatro, desarrollar un personaje y cómo trabajarlo dentro de una obra.

6. ¿De qué manera apoyas la puesta en escena en una obra de teatro (música, luces, vestuario)?

A parte de ser actor, he apoyado en la utilería y el diseño del vestuario.

7. ¿Qué es lo que más te gusta de ser actor o actriz?

Que otras personas vean lo que hago, cómo represento a un personaje.

8. ¿Cómo es tu relación con tu maestro de teatro?

Muy buena, por eso me invita a participar como actor en las obras que monta.

El nos da ejemplos de cómo llevar a cabo los ejercicios como de manejo de voz, y la mejor forma de expresar una idea.

9. ¿La asignatura de teatro te ha aportado algo que lleves a la práctica fuera de la escuela?

Pues fuera me ha ayudado a expresarme mejor con mi familia y enseñarles un poco de lo que aprendo en la asignatura.

Dentro de la escuela pongo en práctica algunos elementos del teatro, por ejemplo cuando me toca exponer, o tenemos algún proyecto en el cual tengamos que representar alguna situación.

10. ¿Has detectado algún cambio en tu comunicación con los demás y/o en expresar tus emociones?

Si, se me ha hecho más fácil expresarme sin timidez.

11. ¿Has pensado estudiar teatro después de la secundaria?

No, lo veo más como un jobee. A mi me interesa estudiar Gastronomía o Turismo.

12. ¿Asistes a obras de teatro, independientemente de que te mande el profesor de la asignatura? ¿A cuales has ido?

En este año escolar no he ido.

Claro, aparte de que aprendes diferentes cosas, nos caracterizamos en nuestra forma de expresarnos.