



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

**COLEGIO DE LITERATURA
DRAMÁTICA Y TEATRO**

IniciarTeatral
(INICIANDO LA VIDA TEATRAL)

**INFORME ACADÉMICO POR
ACTIVIDAD PROFESIONAL**

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
LICENCIADO EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

PRESENTA

ARCILIA PALMA VILDÓSOLA

ASESOR DE TESIS: LIC. FIDEL MONROY



México. D.F.

2010



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.

IniciarTeatral (*Iniciando la vida teatral*)

1. ADOLESCENCIA Y EDUCACION ARTÍSTICA

1.1 La adolescencia

1.2 Educación artística en secundaria (teatro)

1.2.1 Aportaciones

1.2.2 La asignatura de “Artes” en secundaria

1.2.2.1 Programa de Teatro Escolar.

2. EL JUEGO EN LA ENSEÑANZA DEL TEATRO CON ADOLESCENTES

2.1 El juego (definiciones, autores)

2.2 El juego como parte de la iniciación teatral.

2.2.1 Juego y teatro.

2.2.2 Beneficios del juego.

2.2.3 Que nos hace ser el juego.

3. “IniciarTeatral” LA PROPUESTA

3.1 El teatro Salesiano

3.1.1 Juan Bosco y el teatro

3.2 El teatro del Colegio Salesiano Ángela Segovia de Serrano

3.2.1 Programas.

3.2.2 El proceso y sus resultados

3.2.3 La Compañía

4. CONCLUSIONES

5. BIBLIOGRAFÍA

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a todos los que directa o indirectamente fueron parte fundamental para que este trabajo pudiera realizarse y para que el teatro se mantenga con fuerza. Gracias a la vida que me hizo descubrir que en el mundo esta mi vocación, que es dónde me he reconocido y encuentro mi modo de vida. También he hallado a los profesores más generosos, a amigos de toda la vida, a grandes compañeros y a una lista de innumerables alumnos que estarán en mi memoria pero sobre todo en mi corazón.

Gracias a mis padres por la paciencia que me tuvieron, por los ejemplos de vida, por el coraje y la fuerza con que enfrentan la vida; gracias por enseñarme a soñar y a trabajar por lo que siempre he deseado; gracias por educarme en la libertad de dejarme ser y hacer. Los amo y admiro profundamente.

Al Colegio Salesiano Ángela Segovia de Serrano que me dio la confianza y ha dejado en mis manos a decenas de adolescentes para compartir con ellos la magia del teatro. A los directivos porque también me han dejado ser y hacer lo necesario para que el teatro sea parte de la vida de la comunidad salesiana. A los compañeros maestros con los que he hecho equipo siempre su apoyo y comentarios me han ayudado a crecer y mejorar. A mis alumnos, por las risas, los enojos, la amistad, el talento, el trabajo en equipo, por las reflexiones, por la confianza: Paullete, Luis Enrique, Malcom, Sergio, Ingrid, Nereyda, Ana, Berenice, Valentina, Gustavo, Sandra, Dulce Valeria, Ana María, Gabriel Conde, Sonia, Fraire, Monse, Valgañon, Yesica, Brian, Miguel Orozco, Mariana, Gerardito, Alex Vidrio, Bladimir, Fernanda, Lily, Abi, Arehmi, Cinthia, Lupita, Aritzi, Paula y a muchos más porque sin su compromiso, su responsabilidad y disciplina no lo hubiera logrado.

Gracias Lic. Fidel Monroy por la confianza, la asesoría, la paciencia y los ánimos, siempre te lo agradeceré, mi corazón esta contigo. Dr. Rafael Pimentel gracias por sus enseñanzas, sus juegos y la orientación. Lic. Mayra Mitre gracias por las sugerencias y la paciencia. Lic. María Navarrete gracias por las palabras, por el apoyo y por la amistad. Lic. Emilio Méndez gracias por los comentarios y la ayuda.

A mis amigas que siempre me animaron para concluir este trabajo, por las charlas, el tiempo y porque aún a pesar de la distancia y de que las circunstancias nos cambian todavía estamos en el mismo camino.

A la UNAM por revolucionar mi espíritu y mi vida, por ayudarme a encontrar mi inspiración.

IniciarTeatral (Iniciando la vida Teatral)

Los últimos años de la carrera universitaria sirven de momento clave para decidir que también quiero dedicarme a la enseñanza del teatro. El modo de dar clase de algunos profesores marcó la forma con la que hasta el día de hoy desarrollo mis clases. Mientras estaba en la universidad me fui haciendo de herramientas para desenvolverme como una mejor persona, en lo social y en lo profesional, logrando así una plenitud y seguridad propia, entonces pensé que si yo había podido construirme con estas herramientas ya siendo joven adulta, ¿por qué no proporcionar y compartir estos conocimientos o técnicas a los adolescentes quienes se encuentran en un periodo de transición en su vida? Es por lo que me doy a la tarea de diseñar un proyecto para enseñar teatro a los más jóvenes que yo y que me serviría durante los primeros años de la docencia.

En mi paso por la secundaria, recuerdo que la profesora de español preguntó en un salón con 45 alumnos: ¿quién ha ido al teatro? Y sólo cinco personas levantamos la mano; esto es algo que me sigue dando vueltas en la cabeza, sería bueno crear una cultura teatral desde temprana edad, porque ¿cuánta gente conoce lo que es el teatro? ¿Cuántas personas asisten al teatro? No la mayoría. Sería bueno, cuando menos, dar a conocer el mundo del teatro a los adolescentes de la mejor manera y poder transmitirles al menos el respeto hacia este oficio, pero lo que sería mejor, es contagiarles el interés por este arte, abrir sus opciones de vida, de pensamiento, de valores, de actitud y después ellos decidirán, provocar la “experiencia teatral”

Son las vivencias que he tenido con mis alumnos lo que me motiva a escribir en este informe los resultados obtenidos y llamarlo “IniciarTeatral” por ser el despegue tanto de mi actividad profesional como de la historia teatral de los alumnos con los que he convivido desde hace ocho años en la escuela particular 0012 “Ángela Segovia de Serrano”, a los cuales he visto crecer física, emocional y actoralmente, lo que me da una gran satisfacción; en este tiempo he encontrado como se puede vincular al teatro y al juego con la adolescencia y demostrar que el trabajo teatral proporciona a los alumnos herramientas para que ellos sean más competentes en su desenvolvimiento verbal y corporal, que experimenten y ejerciten habilidades artísticas sobre un escenario, y así puedan enfrentarse también a situaciones que viven diariamente.

Dentro de este trabajo se pretende hacer un análisis de cómo se vive la “nueva reforma de Educación Secundaria” en lo que respecta a la asignatura ahora llamada “Artes- Teatro”, sobre que tan conveniente es seguir el Programa de Estudios 2006 al pie de la letra; ¿Los maestros al frente de la clase son especializados? todo esto basándome en experiencias vividas en Talleres Generales de Actualización para docentes (TGA) a los que he asistido. Quizá sea utópico que con un solo capítulo yo quiera cambiar el orden del sistema en el que

la educación nacional ha estado inmersa durante tantos años, pero mi punto de vista de la experiencia profesional dentro de la docencia si se verá reflejada en estas letras.

Cuando uno juega se siente libre, crea mundos increíbles, no hay límite para la creatividad, se imponen reglas que tal vez sin querer se cumplen y hasta se tiene una disciplina; por estas simples características quiero relacionar al teatro con el juego y es cómo encuentro la forma más adecuada de vivir una experiencia artística teatral y de esta forma compartir conocimientos con los alumnos. La relación juego-teatro me ha dado muchas herramientas para lograr que los alumnos entiendan el teatro tanto en lo lúdico (“jugar a ser”) como en el compromiso, con esta fórmula los he llevado a cumplir reglas que ellos mismos han establecido dentro de su “juego teatral”. Por tanto, **“jugar”** a hacer teatro, jugar a ser otra persona que en la vida real no se puede ser o no nos ha tocado ser, nos ha llevado a descubrir emociones, a ser capaces de transformar un escenario, a transmitir ideas, a influir en el sentir de un espectador, así que si esta mancuerna juego-teatro funciona seguiré junto con mis alumnos jugando a ser, jugando dentro de un oficio que hace trascender y que apasiona.

Y para finalizar, quiero hacer un apunte sobre el proceso que se ha tenido en este tiempo de experiencia docente, cómo es que el teatro de la escuela salesiana puede vincularse con los objetivos que la Reforma Educativa de Secundaria tiene para los egresados del nivel básico escolar, incluyendo la lista de algunas obras teatrales con las que se ha trabajado, de que forma han beneficiados a los alumnos, los logros obtenidos, registrando los aciertos y desaciertos sucedidos en el proceso creativo hasta su presentación final frente a un público.

Así este texto describe las experiencias, logros y reflexiones durante este tiempo en la docencia; esperando que este trabajo pueda funcionar como orientación, guía o libro de consulta a otros y refleje el compromiso, dedicación y ganas de seguir haciendo teatro y demostrando que es importante para el desarrollo humano de los individuos y de la sociedad en que vivimos; quiero mantenerme en la experimentación y creación teatral con los adolescentes.

Con este informe de actividades profesionales se pretende obtener el título universitario en la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México.

**Arcilia Palma Vildósola
2010.**

LA ADOLESCENCIA.

Comúnmente la adolescencia se define como la etapa de vida que trae consigo cambios internos y externos que afectan todo el contexto del individuo, tanto su personalidad como la manera en que se desenvolverá dentro de la sociedad a la que pertenece y de la misma forma el cuerpo tiene un cambio visible y también invisible.

Sorenson, estudioso de la adolescencia, la caracteriza de la siguiente forma:

Es un periodo de transición constructivo, necesario para el desarrollo del yo. El adolescente es un viajero que ha abandonado una localidad sin haber llegado aún a la próxima... Es una suerte de entreacto entre las libertades del pasado... y las responsabilidades y compromisos que vendrán... la última hesitación ante... los serios compromisos que conciernen al trabajo y el amor. (Hurlock. 1994:15)

Es importante resaltar que durante la adolescencia y principalmente entre los once y catorce años, el joven atraviesa por cambios funcionales y psicológicos significativos, ya que vive una crisis en su entorno; tal vez, irá un poco más lejos a la escuela, quizá haga uso del transporte público, tendrá un maestro para cada clase y de la misma forma llevará más cuadernos, se separará un poco de la familia, conocerá otras cosas y tendrá experiencias que influirán en su vida adulta.

El adolescente debe aprender a valerse por sí mismo y enfrentar al mundo sin la protección directa de sus padres y maestros, como lo hacía cuando era un niño. Es importante reconocer que todos los cambios vividos por el adolescente provocan una desubicación y tal como el psicólogo Kurt Lewin expresa “que la adolescencia es en realidad una especie de **tierra de nadie**”. (Myers y Steward. 1981:12) El adolescente no es niño ni adulto y se encuentra en un lugar dónde se mezclan fuerzas y expectativas.

Ante esta situación el adolescente se vuelve inestable, ya que no conoce cual es su posición dentro del mundo, lo que puede provocar conflictos y en ocasiones es imprevisible en su comportamiento, se convierte en demandante de atención; ni él ni los padres saben como actuar, no se le puede tratar como niño porque se molesta, algunas de las frases que ocupan son: “ya soy grande, yo lo resuelvo sólo”, “yo puedo andar solo, ya sé”, “no me trates como niño”; y también los adultos subestimamos las capacidades de los adolescentes: “no, como va a hacer eso si está chico”, “no, es demasiada responsabilidad”. Es importante conocer las necesidades reales de cada uno de los adolescentes para proporcionar la ayuda e información pertinente y entonces apoyar en un desarrollo pleno de la persona para confirmar en ellos un rol positivo de seres individuales y sociales.

Una propuesta que puede servir como parte de la solución a este tipo de “problemas” es el teatro, pues constituye una alternativa para el desarrollo humano tanto individual como grupal, debido a que el elemento primordial de trabajo es el individuo con sus circunstancias, experiencias, emociones y sensaciones. Con esta actividad pueden quedar resueltas cuestiones como ¿a dónde pertenezco?, ¿qué me sucede?, ¿quién me escucha?, o afirmaciones tales como: “tengo miedo de hablar en público”, “tengo miedo a equivocarme”, “tengo kilos de más”, “quiero tener mejor personalidad”.

Está comprobado que el teatro favorece la autoestima y ayuda a enfrentar ciertos temores del individuo ya que el trabajo principal es con las emociones; habilita y aumenta el control corporal, la libertad de acción, la seguridad al hablar y actuar, una aceptación y una crítica personal que hace ir creciendo al sujeto que se va conociendo y autoafirmando.

El investigador Robert Havighurst, en su libro Desarrollo humano y educación agrupa tareas significativas para el adolescente que requieren de mucha atención como:

1. Lograr relaciones nuevas y más maduras con compañeros de su edad y de ambos sexos.
2. Alcanzar un rol social masculino y femenino.
3. Aceptar su propio físico y utilizar su cuerpo.
4. Alcanzar independencia emocional de los padres.
5. Elegir y prepararse para una ocupación.
6. Prepararse para el matrimonio y la vida de familia.
7. Desarrollar las capacidades intelectuales y los conceptos necesarios para la vida de competencia civil.
8. Desear y obtener un comportamiento socialmente responsable.
9. Formar una tabla de valores y un sistema ético para guiar la acción. (Ibíd. p. 14)

A partir de estas tareas se propone al teatro como medio para ayudar a reafirmar autoestima, aceptación, seguridad y libertad interior, la formación de su carácter. Considerando lo anterior se justifica la importancia de poder contribuir a la formación de mejores individuos y seres humanos satisfaciendo necesidades como: la seguridad física (un mejor control corporal, la postura nos hace sentir tristes o seguros); la seguridad emocional (dentro del teatro hay muchas posibilidades, siempre se escuchan los comentarios, permitiendo la libre expresión y sensaciones); el reconocimiento social (al pertenecer a un grupo, uno se siente importante o considerado y puede ocupar un lugar en la sociedad; el teatro puede cambiar la visión de cualquier persona) y la autorrealización (la satisfacción de poder transmitir una idea o emoción puede contribuir a un cambio en uno mismo y en los otros).

Conjuntar estos factores y mezclarlos con el oficio del teatro nos lleva a favorecer el desarrollo integral del individuo dónde con el uso de la creatividad, experiencias diarias, resolución de problemas, contacto con emociones ejercita la sensibilidad artística y lo dota de herramientas para enfrentarse a situaciones cotidianas en cualquier ámbito que se desarrolle. Por tanto, hay que conocer qué implica cada uno de estos aspectos para saber involucrar el mundo del joven con el del teatro de manera correcta y favorecer de alguna manera el difícil y enriquecedor paso por la adolescencia.

a) ASPECTO FÍSICO.

La palabra “pubertad” proviene del latín *pubertas*, que significa “*edad de la virilidad*”. Se refiere al momento en que los órganos reproductores maduran y comienzan a funcionar (Hurlock. 1994: 45). Se inicia la transformación del cuerpo infantil para convertirse en un adulto, considerando que se es niño hasta el momento en que madura sexualmente; entonces se le llama adolescente. Al observarse la transformación corporal el niño se torna sexualmente maduro.

Entre las niñas, la primera menstruación es utilizada y conocida como el mejor parámetro para determinar la madurez sexual. Entre los varones, la primera polución nocturna se utiliza popularmente como criterio de la madurez sexual, ambos ocurridos durante la pubertad.

“La pubertad es un evento biológico, generado por cambios hormonales y el crecimiento corporal. La adolescencia, en cambio, es un proceso mental anclado en los cambios corporales; dicho proceso está influido por condiciones sociales” (Macías y Valadéz. 2000:14)

El término adolescencia, cuya etimología proviene del latín, *adolescencia*, derivada de *ad/olere* significa “carecer”.

Al enfrentar, el individuo, una considerable cantidad de situaciones debidas a la transformación corporal, “la *aparente* tranquilidad de periodos anteriores se trunca. Se pone en cuestión una imagen corporal construida hasta el momento como inocente, por lo que ésta deberá ser reconstruida y aceptada”. (Aguirre. 1998: 65) El crecimiento del cuerpo da miedo, preocupa; y al no saber que se está sintiendo y qué es lo que está pasando, provoca un conflicto interno que se puede manifestar de forma evidente, el adolescente se esconde, se pone ropa holgada; así, al estar inmerso en una crisis el individuo busca consolidar su persona física en base a estereotipos o imágenes de su contexto.

En esta etapa de vida pretende conocer los límites de su cuerpo, un cuerpo que a su vez se abre y se proyecta en el mundo exterior, se empieza a ver al sexo opuesto con otras intenciones, se buscan otras experiencias. (Ibíd. p. 68)

Aguirre Baztán hace hincapié en que todos estos cambios son tomados en cuenta por los jóvenes, es en este periodo cuando la sensibilidad, los elogios o críticas de los demás sobre su cuerpo, cobran tal magnitud, es importante que la actitud que

muestren las personas más queridas de su entorno ya que determinará, en la imagen corporal de los adolescentes, es decir, la valorización o desvalorización de su persona. (Ibíd. p. 71) De aquí que, el estar en contacto con ellos implica una gran responsabilidad, hay que cuidar las palabras que se ocupan para referirse a ellos y no simplemente por estar atravesando esta etapa de vida, sino por el respeto que como seres humanos debemos tener por el otro.

b) ASPECTO EMOCIONAL.

Al hablar de adolescencia y cuerpo, no debemos dejar de lado otro cambio importante en el individuo que modifica su entorno y su manera de actuar. Según Hall, “los cambios que se producen en la adolescencia acciona un ‘nuevo nacimiento’ de la personalidad del individuo” (Hurlock. 1994:17) Y es precisamente, durante la adolescencia temprana donde es posible que no se tenga un concepto tan claro de lo que es “personalidad” aunque al individuo si le importe y quiera mejorar su manera de actuar, su manera de reaccionar o su manera de hablar; que sí le importe su imagen y que se preocupe de ser responsable de las actividades que realice, aunque de esto no esté muy conciente. Tomando en cuenta que la personalidad se refiere al conjunto de características que marcan la forma de ser de una persona, lo que lleva a ser un individuo único.

El profesor, formador o guía debe potenciar todas las capacidades del adolescente para lograr que él conforme una personalidad bien definida y se considera que el teatro como actividad artística puede ayudar al muchacho a tener más capacidad y visión en la toma de decisiones y reafirmar su carácter.

Apreciando que está en un periodo de búsqueda de identidad no se debe olvidar que son fácilmente impresionables, y que se tiene que cuidar la manera en cómo se habla, qué se les dice, cómo se les dice y de la misma forma el comportamiento; ellos copian actitudes de gente mayor que consideren importante. Con esto, uno puede aprovechar y proporcionarles actividades y materiales que contribuyan a establecer con firmeza hábitos que se extiendan hasta su vida adulta.

“La información adquirida no sólo es capaz de alterar la estructura cognoscitiva, sino también su entorno afectivo, su carácter y su personalidad. Dado que la adolescencia es un periodo de transición y de rápidos cambios, el joven busca como a tuestas el sentido del mundo social y físico”. (Myers y Steward. 1981: 97) Por estas características se puede decir que el individuo es como una esponja, que busca sus propias experiencias y sus propios conceptos.

Algunas de las características observables en el adolescente y que determinan su personalidad, quizá temporalmente, son según Hurlock el grado de torpeza, que depende principalmente de la rapidez del crecimiento y del repentino cambio de conducta que éste tiene. El individuo se vuelve más inquieto y busca la manera de liberar esa energía. Muchas veces su sentimiento de torpeza es mayor y elige reprimir la energía interior que siente. (Hurlock. 1994: 67)

Queda claro además que al irse estructurando morfológicamente va a crear conflictos familiares, todos entran en crisis, quienes conforman el entorno del individuo pueden tacharlos de distintas maneras haciendo que caigan en la timidez, o por el contrario en la extravagancia. Esta actitud aunada a las anteriores debe irse canalizando y tolerando por parte de los padres y maestros, entendiéndose que el adolescente atraviesa por un periodo de adaptación que provoca transformaciones de intereses y comportamientos.

Como adultos es importante reconocer y apoyar el esfuerzo que hace el adolescente para acostumbrarse a las transformaciones de su cuerpo y a la reconstrucción que debe hacer de su mente y que justifican lo siguiente:

1. Ensimismarse, ensoñar y desconectarse en apariencia con la realidad, son actitudes que traducen gran pasividad y que interfieren en la dinámica familiar.
2. Actitudes extravagantes, provienen de la tendencia del adolescente a fantasear, meditar y engañarse.
3. Inestabilidad emocional y variación del estado anímico, la inestabilidad emocional se refiere a la tendencia del individuo a irritarse fácilmente.
4. Cambios de hábitos adquiridos, durante la adolescencia hábitos como el bañarse, comer, asearse o dormir, se pierden o se transforman.
5. Incumplimiento de deberes escolares; la televisión, videojuegos y la calle atentan contra la escuela, fomentan la cultura del ocio.
6. Aislamiento y disminución de relaciones familiares; existe cierta tendencia al aislamiento, la cual se alterna con periodos de gran actividad y el deseo de salir a la calle. Poco se comunica con la familia, comunicándose más con su grupo de amigos. Algunos padres se sienten heridos y desplazados. (Macías y Valádez. 2000: 20)

Al irse construyendo ya una personalidad para el resto de vida, empieza a considerarse como elemento importante el grupo al que se pertenece, ya que está relacionado con experiencias y vivencias que influyen en su personalidad y favorecen la búsqueda de la identidad como necesidad primordial del ser humano (el sentido de ser alguien y sentido de pertenencia); hacerse una imagen propia, la cual debe proyectarse a otros y ser aceptada por el individuo como resultado de su propia historia, es ir reafirmando la personalidad que se ha estado conformando desde la infancia.

Entonces al estarse confirmando la identidad y al seguir en esta inadaptación que puede ser conciente en los adolescentes, se manifiestan algunas características específicas como:

PÚBER FEMENINO: si está sola, su timidez es manifestada pero cuando está con amigas se vuelve ingeniosa y agresiva. Muy sensible a las críticas de los demás, censura abiertamente formas anticuadas de la madre.

PÚBER MASCULINO: Es tímido, poco comunicativo con los adultos y tiende a excluirse de la familia, aunque puede pasar mucho tiempo encerrado, hay ocasiones que pasan horas en la calle (esto provoca choques familiares); y para llegar a establecer relación con una muchacha necesita ayuda de sus amigos. (Ibíd. p. 24-25)

Otra particularidad que se observa es el RIESGO, al cual el adolescente no le da importancia, porque se siente sin una ubicación social importante, puede sentirse desplazado al no tener un control completo de su cuerpo y sus actitudes, por esto ellos optan por poner en riesgo su integridad física. Esto les permite autoafirmarse y demostrar a los demás que existen, que sí pueden hacer las cosas y que sabe tomar las decisiones correctas.

El hecho de que sea intrépido es otro punto a favor para proponer la actividad teatral como foro factible para que defina su personalidad y su identidad, pedagógicamente hablando, y distraerlo de riesgos que pongan en peligro su integridad física, familiar y social

Se sugiere el teatro como un “riesgo positivo”. Sí ellos se aventuran alejándose de su casa, por qué no, retarlos a la aventura de jugar al teatro, dejar volar su imaginación, arriesgarlos a impresionar a los demás demostrando que pueden hablar, moverse y transmitir un mensaje, y así ir obteniendo un lugar en la sociedad, autoafirmando y reconociendo por ellos mismos que son capaces de hacer algo bien hecho.

“El que no arriesga no gana”, arriesgarse a jugar al teatro, esto lo elige el adolescente, se le da la posibilidad y oportunidad de conocer otros terrenos, ver el mundo de otra manera, tener conciencia y poder analizar la realidad que pisa. Todo esto de la personalidad se relaciona con las vivencias o afectividad que tiene el individuo y que se compone de tres elementos: lo corporal, es decir, lo que abarca la reacción orgánica y fisiológica; lo actitudinal, se refiere a la manera de ser y percibir el entorno; y lo comportamental, o sea, la acción y la reacción. (Aguilar. 1998: 129)

Proponer el teatro para contribuir a la integración de la personalidad del adolescente, es dar opciones para que éste aprenda a utilizar su cuerpo y se sienta más sano y pleno, manifieste su estado de ánimo y tenga capacidad de reaccionar a tal o cual situación. Educar estos medios de expresión ayuda a reafirmar la personalidad.

c) ASPECTO SOCIAL.

El sentido de pertenencia a algún grupo o a algún lugar se busca para sentir una identificación, una aprobación, esto es una necesidad en cualquier edad, pero toma un significado considerable en la etapa de la adolescencia, cuando los cambios internos y externos afectan al individuo y comienza la búsqueda de identidad, reafirmarse a sí mismo. Es el grupo, fuera del seno familiar, dónde el individuo empieza a identificarse y/o a rechazar valores, hábitos y actitudes que

aplicará a su desarrollo emocional y al mismo tiempo se dará cuenta de la realidad que lo rodea, permitiéndole poco a poco ir formando parte del mundo de los adultos, ya que el sentido de pertenencia lo va armando de seguridad y esto hace que el adulto voltee hacia él y lo considere. Esta etapa es vital para la formación de actitudes.

Pueden existir diversos grupos después de la familia, uno de estos es la escuela, dónde establece contacto con otros adultos ajenos a su familia. La escuela sirve como conducto para orientar al adolescente hacia actividades en su comunidad. (Myers y Steward. 1981: 51) Es aquí donde surge la integración a algún otro grupo, ya sea dentro o fuera de la escuela, que tendrá gran influencia en la vida del adolescente que puede extenderse hacia su vida adulta.

La socialización se transforma y es con sus iguales con quien el individuo se identifica en problemas, experiencias, gustos, comportamientos y dudas; este grupo servirá al adolescente como reemplazo de su grupo familiar con el que estará en conflicto por algún tiempo; los conflictos generacionales contribuyen para que el joven busque un grupo que cubra sus necesidades emocionales y sociales. El adolescente lucha por encontrar otros modelos de acción, aunque esto se convierta en algo angustiante para los padres, incluso pueden llegar a convertirse hasta en espías y tomar una actitud autoritaria con los hijos.

El grupo sirve como mediador para superar la separación de la familia. De manera general; el grupo da al joven mecanismos mentales y sociales para una buena integración. (Aguirre. 1994: 198) Al estar sufriendo transformaciones el adolescente se siente inadaptado y lo que busca es un lugar y una posición en la sociedad; de aquí que intenten formar pequeñas sociedades en dónde entre ellos se tomen en cuenta y se valoren .

A partir de este momento la socialización tiene gran importancia, el patrón de adaptación que tenga en la adolescencia determinará su socialización a lo largo de su vida. (Hurlock. 1994: 123) La socialización está apoyada por ritos de iniciación que va "incluyendo" al adolescente en los grupos de pares y a su vez les va dando una identidad. Algunos de estos ritos como: el baile de quince años, la primer cita con el sexo opuesto, entre otros, son aceptados por la sociedad, ya que se entiende perfectamente, que el adolescente está en camino hacia la madurez.

Es muy importante formar parte de algún grupo, ya que el tener reglas y compromisos llevan al adolescente a ser responsable de algo. Debido a esta nueva integración y por estar en una búsqueda, el joven adoptará comportamientos de su grupo, incluso, también algunas faltas, que experimentan en el camino de confirmación de la persona social que serán. En la adolescencia es cuando se adquieren los compromisos y las actitudes de vida. (Macías y Valadéz. 2000: 49)

Los grupos de pares al adquirir importancia para el adolescente constituyen una fuerza social en su vida, porque todos comienzan a actuar por los mismos intereses que los benefician no sólo a ellos, sino también a quienes les rodean. En este espacio social es dónde el adolescente muestra su personalidad y carácter; aquí empieza a expresar libremente sus emociones, se logra identificación.

El grupo fomenta la tolerancia hacia actitudes y comportamientos del otro, ya sea del mismo sexo o del sexo opuesto, enseña a respetar los sentimientos ajenos y a escuchar la opinión del otro; se presentan como un foro de diversas opiniones que ayudan a la adaptación social.

Al respecto, los autores Horrocks y Benimoff dan el carácter de “fuerza socializante” al grupo de pares en la vida del adolescente:

El grupo de pares es el mundo real del adolescente en tanto le proporciona un escenario sobre el cual se prueba a sí mismo y a los demás. Es aquí donde es evaluado por otros que presumiblemente son sus iguales y que no pueden imponerle sanciones del mundo adulto contra los cuales lucha para liberarse. El grupo de pares brinda al joven un medio en el cual puede socializarse al amparo de un clima en el que los valores que cuentan no son establecidos por los adultos sino por los de su misma edad. Por consiguiente es en la asociación a sus compañeros que el adolescente haya apoyo en sus esfuerzos para emanciparse y es allí donde puede encontrar un mundo que le permite asumir una función dirigente, siempre que su trabajo como persona sea tal que le consienta afirmar su liderazgo. Además, por supuesto, el grupo de pares constituye el principal desahogo recreativo de esa edad. Por todas estas razones, parecería de vital importancia para el adolescente que su grupo contenga cierto número de amigos que lo acepten y de quienes pueda depender. (Hurlock. 1994: 131)

El adolescente al estar dentro de algún grupo y sentirse ya aceptado, muestra su personalidad y carácter, es en el grupo dónde empezará a expresar sus emociones y pensamientos con toda la libertad y podrá ir adquiriendo mayor confianza en sí mismo, lo cual permitirá irse adentrando en el mundo de los adultos.

Dar como opción la pertenencia a un grupo de teatro brinda al adolescente un lugar y una posición dentro de su grupo escolar, en segundo lugar dentro de la escuela y después en su familia tomando en cuenta que él solo ha decidido pertenecer a este grupo.

Dentro de un grupo de teatro los adolescentes buscan tener algo en común y este puede convertirse en un foro dónde ellos puedan expresar libremente lo que desean y necesitan, inclusive podrían demandar algo a la sociedad en la que se desenvuelven. Existe la convivencia con otros de su misma edad, de su sexo y

también del sexo opuesto, que le permite tolerar ideas y sentimientos de personas ajenas a su seno familiar.

Se entiende, entonces, que el camino por la adolescencia se ve influido por distintas situaciones de vida que ayudan a completar la personalidad adulta; por tanto, este transitar puede estar acompañado de la actividad teatral y así contribuir con la formación de individuos plenos y concientes de la condición emocional y social por la que atraviesan.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN SECUNDARIA.

**La educación estética no puede contenerse
con la transmisión y la aceptación pasiva de una verdad o
un ideal totalmente elaborados;
la belleza, como la verdad,
sólo vale cuando la recrea el sujeto
que la conquista.
JEAN PIAGET**

La manifestación artística en los humanos ha estado presente desde que el hombre es hombre, con el paso del tiempo se ha dado de distintas formas, nombres, tamaños y personalidades por lo que desde tiempo atrás las personas nos vemos en la necesidad de hacerla un arte y poder enseñar y transmitir dando opción a que se vivifique una experiencia propia, que incluso trascienda en la historia propia y universal.

La inquietud artística se presenta en algún momento de la vida de los individuos y sería acertado poder impulsarla, desarrollarla y hasta explotarla, justo en el periodo de la adolescencia, ya que es cuando se comienzan a tomar decisiones propias, se empieza a elegir y a experimentar, es por esto que se considera dar como opción una actividad artística, que sea significativa; despertar en los adolescentes habilidades que les permitan moverse mejor tanto individual como socialmente en el mundo en que se desarrollan.

APORTACIONES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Cuando uno se dedica al teatro considera que éste puede aportar elementos significativos para la vida del adolescente de secundaria, tomemos un solo elemento: la seguridad, por ejemplo, en una exposición de cualquier materia: paso número uno, el sujeto debe pararse frente a todo el grupo; segundo hablar fuerte y claro; tercero poder ejemplificar “actuando” determinada situación, utilizando el cuerpo, una expresión corporal adecuada y, cuarto, la reflexión sobre el tema, al estar inmerso en el mundo teatral se adquieren o refuerzan habilidades y entonces se siente libertad de decir las cosas y manifestar opiniones sobre el mundo en el que se está viviendo; si se pueden proporcionar estas herramientas a los adolescentes y lograr que sean adultos plenos ya queda sembrada una esperanza hacia lo artístico de manera individual y social. Así con éste sencillo ejemplo, podemos darnos cuenta que el teatro (arte) brinda la oportunidad de incrementar la autoestima y la capacidad de resolver diversas situaciones con elementos que nos fueron enseñados en materias artísticas y que quedan grabadas para el resto de la vida y que son aplicables.

Como en la mayoría de los casos al arte se le tiene en un concepto o rango distinto e incluso me atrevería a decir “discriminado”, atribuyéndole características como: fácil, sencillo, “espiritual”, “para perder el tiempo” “que no se estudia” pero que su práctica y estudio significan parte del momento social que se está viviendo, es el reflejo de la esencia humana

Utilizando palabras de Elliot Eisner para decir que siempre un justo medio es muy necesario: “a menudo decimos que la educación debe ayudar a que las personas aprendan a vivir, no simplemente a enseñarles a ganarse la vida. A menudo hablamos de la necesidad de programas educativos que cultiven las capacidades que ayudan a conseguir mayor calidad de vida”. (Eisner. 1972: 16). Y el arte lo puede lograr, conforme los adolescentes van adquiriendo la responsabilidad, disciplina y el compromiso necesario con la actividad artística que ellos decidieron elegir.

Tal situación se ve reflejada en el tiempo que se le dedica a materias como español o matemáticas en comparación con el que se le da a una actividad artística, por tanto, sí es poco tiempo el que se le da a una asignatura artística, considero que los directivos de escuelas no dan tanta importancia a las artes, como dicen, entonces los profesores de arte tenemos que aprovechar ese poco tiempo y demostrar que el teatro, no es tarea, simple y/o sencilla al contrario se necesita tiempo, estudio, práctica, dedicación, compromiso y disciplina.

En lo que se refiere a la psicología de la educación artística y pudiendo utilizar la opinión del maestro Juan Acha quien dice que “en la secundaria... se pone mayor atención en el arraigo de conceptos y valores occidentales del arte, mediante la enseñanza elemental de la historia del arte... se descuida la educación de la sensibilidad y la formación conceptual” (Chang. 1996:321), “porque la educación oficial impone conocimiento... es fragmentaria y manipula, mientras el aprendizaje permanece en la pasividad” (Ídem). Y no se busca desarrollar conceptos como “inteligencia emocional”, expertos en el tema dicen que teniéndola se vive con plenitud y éxito. Hay que buscar que la Educación artística se comprenda, se viva, que signifique, que no se resuma a una memorización de notas, pasos, líneas; sino que implique también un proceso creativo en el que se involucre tanto lo cognitivo, que es básico, como lo sensitivo, que sean un complemento.

Y como se dice: un ejemplo vale más que mil palabras, entonces a partir de lo vivencial habrá que hacerlos participantes del arte que se les quiere mostrar (el teatro) y nosotros como docentes junto con ellos, manifestar nuestra pasión por el arte y así poder transmitirlo. Para hacer vivencial la educación artística se necesita ejercitar la imaginación de los alumnos; que se tenga un encuentro consigo mismo y darse cuenta de que el cuerpo (elemento primordial de trabajo) recibe estímulos externos que influyen para que se pueda tener imaginación y creatividad. “Por ejemplo, la música se percibe por el oído pero se siente el primer impacto en la piel, las expresiones gestuales del intérprete que se reproducen también en una postura corporal que los humanos tienen generalmente, y que quedan guardadas en la memoria”. (Ibíd. p. 324)

Es a partir de los estímulos externos e internos que los individuos podemos crear y experimentar el arte, así entonces, hay que propiciar el momento sensitivo y creativo para que se tenga la vivencia y se pueda decir que se ha tenido contacto con lo artístico y se le de una valorización; entonces los adolescentes después podrán ocupar esta experiencia en su vida cotidiana, inculcar al alumnado desde el inicio que debe sentirse artista, ser artista es una actitud, un hecho, una vivencia aunque no por esto debe dejarse de considerar lo siguiente: “que la enseñanza artística no va destinada a facilitar a los adolescentes una carrera de artista, como se propende a creer(o a fingir que se cree, más bien) en el seno de muchas familias” (R. J. Clot. 1976: 12) Más bien, lo que se pretende como educador, guía o formador artístico es mostrar otra visión del mundo a través del arte, dar opciones al pensamiento, poniendo de manifiesto que una actitud ordinaria en la vida cobra sentido al presentarse de manera “extraordinaria” en un escenario; que se puede ser mejor persona, más analítico, observador, sensible, imaginativo, libre, responsable, disciplinado; ver de otra forma el mundo que les rodea.

“La educación a través de la búsqueda de la forma artística no tiene otra finalidad que la de revelar el poder que posee el ser humano cuando aspira a su propia satisfacción, a su propio conocimiento, en una atmósfera de refinadas sensaciones que magnifican la vida, y, sobre todo, la naturaleza, pero al propio tiempo la misma condición humana.” (Ibíd. p. 13) Estar en contacto con el teatro posibilita a los individuos a darse cuenta de pequeños detalles que proporcionan emociones o sensaciones, concientiza. Es despertar la sensibilidad, quita las telarañas del pensamiento; libera. Es muy probable que el arte abra la puerta para ver el mundo con una lupa y encontrar esos pequeños detalles que hace al universo extraordinariamente lleno de momentos artísticos; a lo insignificante, a lo invisible, a lo irreal, se le puede encontrar significado, se puede hacer visible, palpable, real. A través del arte se puede dejar de lado lo razonado, lo lógico; simplemente se debe estar dispuesto a sentir por lo que se ve, se escucha o se lee. Es un reflejo o espejo del comportamiento humano en el que nos encontramos, es un medio de expresión, una protección del alma, nos cobija para no sentirnos expuestos frente al mundo, provoca una catarsis y una reconciliación con nosotros mismos y el resto que nos rodea, hacer y ver arte logra en el individuo una apertura de conciencia sobre sí mismo y la sociedad.

Como menciona Suzanne Langer, el modo discursivo (basado en el método científico, por la lógica y la investigación; sistemático, racional) no es la única vía humana de adquisición de conocimiento; las artes aportan intuitivamente valores al segundo modo básico de conocimiento no discursivo (Eisner. 1972: 5-6) Aunque transmitir algo sensitivo no está totalmente desligado de lo racional; un claro ejemplo es la poesía, que puede transmitir algo bello y detrás de ella existe todo un estudio de métrica, rimas, concatenaciones, etc. De la misma forma sucede con la música y sus tiempos, que están relacionados con un estudio matemático y aún así no deja de transmitirnos diversas e inigualables sensaciones, lo aprendido tiene que significar algo para el individuo.

León Tolstói, el celebre escritor ruso, consideraba que el arte es la comunicación de un hombre, o un grupo a otro. (Ibíd. p. 6). Cuando dicha emoción era sincera, hondamente sentida y comunicada a los demás para que éstos pudieran también sentirla, de tal forma se alcanzaba el estatus de arte (Ídem.) Y ya para lograr que el otro (espectador-público) pueda ser empático con el mensaje que el autor o el intérprete dan, es un gran logro, hacer que las sensaciones proyecten y queden en la mente de alguna persona hace que el arte trascienda, que se mueva, que cambie, que exista una identificación o una purificación.

Una forma artística como el teatro magnifica habilidades humanas; un actor-alumno (jugando a ser) debe memorizar líneas, movimientos y emociones para realizarlas en conjunto y lograr un conocimiento personal; engloba lo *intelectual* y lo *emocional*; intelectualmente, el alumno investiga sobre ese personaje que le toca realizar (época, costumbres) y lo emocional, se vuelve conciente de actitudes de la vida cotidiana para hacerlas “extraordinarias” sobre un escenario y así se demuestran las capacidades adquiridas y trabajadas, esto hace que un individuo enriquezca su vida y evolucione. La educación o enseñanza artística va dirigida a despertar, impulsar y reafirmar la personalidad de los individuos.

“La enseñanza del arte, quiere, apasionadamente, ser una experiencia viva capaz de constantes aportaciones y cuyo principio determinante proviene, del derecho que posee cada individuo a crear, a buscar su satisfacción según su particular visión de las cosas” (R.J. Clot. 1976:17) A través del arte se refuerzan valores, principios, actitudes y/o aptitudes en los adolescentes que después ellos ocuparán, las adoptarán, quizá, como estilo de vida, se les da una opción de ver el mundo, una libertad de elección.

Actualmente en el S. XXI sigue la idea de considerar, por la mayoría de los padres de familia, a las materias artísticas como “menos importantes”, “fáciles” y de “relajo”, la tarea de los docentes de asignaturas artísticas es demostrar que son elementales, tanto que están consideradas dentro del plan de estudio; en lo que respecta a los padres de familia, puede ser muy fácil o cómodo pensar que para materias artísticas “no” se necesita estudiar, dedicarle tiempo y practicar como cualquier otra materia, extendiendo una invitación para que ellos se involucren en la actividad artística y comprueben que se requiere de gran compromiso y dedicación. Hablar de una cuestión artística implica dejar ser más creativo y libre al alumno, permitirle expresarse, dando oportunidad de experimentar ser..., jugar.

Qué la enseñanza artística dé pruebas, que manifieste la vida, la muerte, la alegría y la tristeza, en fin, que los alumnos no sólo vean revistas, estén en Internet, jueguen videojuegos, televisión, en una ciudad de asfalto, sino que también sientan el aire que roza su cara, redescubran que formas pueden tener las nubes, si el cielo está estrellado. Que siempre su mente sea pensante y que no pierdan esa capacidad de asombro por las cosas “minúsculas”. Que el arte forme parte de su desarrollo humano.

EL TEATRO EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Es hasta el año 2006 que se reestructuran en la Secretaría de Educación Pública (SEP) el Plan y Programas de Estudio de la Educación Secundaria con el nombre de Reforma Educativa de Secundaria (RES), donde se revaloran y reorientan los contenidos de las asignaturas ya que siguen siendo obligatorias dentro de la educación básica. ¿Se podrá llevar a cabo esta reforma? ¿Cuándo se llegará al objetivo? ¿En cuánto tiempo se logrará? ¿Se tienen a los especialistas necesarios? ¿Se va a dar el apoyo suficiente? Es en el ciclo escolar 2006-2007 donde se comienza con la propuesta, cuando las asignaturas cambian de nombre; a otras se les da más jerarquía y cambia de actividad a asignatura artística; algunas materias son eliminadas del grado escolar; se trata de vincular a la mayoría de las materias; se pretende que el alumno desarrolle competencias para la vida; se busca que el conocimiento adquirido tenga mayor trascendencia en la vida del alumno y así lograr que la enseñanza- aprendizaje tenga un valor significativo en cada individuo. Ojala que después de tanto tiempo de no haber un cambio (1993-2006, 13 años), se logre y tenga resultados claros; que en lo que respecta a la Educación Artística, se demuestren los conocimientos adquiridos por los jóvenes, y que sepan valorar y distinguir las distintas manifestaciones artísticas.

En las siguientes líneas se hará referencia a la asignatura artística ahora llamada “artes”, haciendo énfasis en el área teatral. Desde el Plan de Estudios de 1993 a la educación artística se le denominaba solamente “actividades” y a éstas se les asignaba un horario a la semana de dos horas. Este Plan de actividades artísticas estaba dividido por grados escolares, de aquí que algunos libros que se tenían como apoyo didáctico solo eran de tercer grado, ya que las actividades eran solo por grado, es decir, para primer año-música, para segundo grado- artes plásticas o dibujo y para tercer año- teatro. Esto era lo que se planteaba en el Plan de Estudios de 1993 pero en realidad en la mayoría de las escuelas secundarias los tres años estaban enfocados a la música, y sólo en algunos planteles se consideraba a la danza, pintura y teatro. No se tenía una secuencia o constancia en algo y parecían “embarradas” de conocimientos, lo que no permitía al alumno poder estudiar, entender y vivificar por completo la experiencia artística; los contenidos de cada actividad eran reducidos, breves y diversos (cada profesor daba el contenido que quería y/ o podía, no eran especialistas), siguiendo el Plan 1993 no se podía inculcar en el estudiante una visión más amplia sobre el mundo artístico que le pudiese interesar.

Trece años después se hace una revaloración de la experiencia artística que puede tener el alumno durante su paso por la educación secundaria y es en el Plan y Programas 2006 donde se le da la jerarquía de asignatura, es cuando a los alumnos se les da la oportunidad de escoger que “arte” es en el que quiere incursionar: música, artes plásticas, danza o teatro, de acuerdo a su elección se le dará continuidad durante los tres años de estancia en la secundaria. Este nuevo Plan se aplica a los alumnos del ciclo escolar 2006-2009 como la primera

generación de la RES (Reforma Educativa de Secundaria) dando continuidad a la asignatura artística que cada alumno eligió para su estancia en secundaria.

La asignatura de “artes” mantiene su carga horaria de dos horas semanales con secuencia durante los tres años e idealmente deberá tener un resultado más fructífero y observable, dando a los alumnos las herramientas necesarias y conocimientos básicos para que ellos puedan continuar con esta disciplina o bien manifiesten, demuestren y apliquen lo aprendido a su vida cotidiana.

Aunque la RES ya es un proyecto oficial y nacional, no se le ha dado la importancia a las cuatro artes, en las reuniones mensuales de profesores a nivel zona S042 (Tlalnepantla) los Talleres Generales de Actualización (TGA) no cuenta con material para trabajar las materias de teatro y artes pláticas; los maestros hacen el comentario “las materias que son similares trabajan juntas” ¿¿que no ya hay material suficiente para trabajar con la Reforma??, son muy pocos los especialistas en las materias artísticas, la mayoría de los profesores de “artes” están dispuestos a dar cualquiera de las asignaturas del área de artísticas, incluso apenas se abrirá una carrera normalista para preparar especialistas en arte y ya se está trabajando con la cuarta generación de la RES, es más, ya ni siquiera hay reuniones de profesores por especialidades. No es posible que en cada ciclo escolar se comience con algo nuevo sin dar seguimientos a los proyectos anteriores. Es el año 2010 y sigue sin haber una carrera normalista dirigida a las artes, entonces ¿cómo pretenden que los alumnos tengan una “especialidad” si los mismos maestros de la mayoría de las escuelas no están preparados en el arte que imparten y aunado a esto la SEP quiere maestros “normalistas” que proporcionen estas clases a los alumnos.

Con esta nueva reforma se pretenden desarrollar las competencias en los alumnos de manera transversal para que lo aprendido sea empleado en el diario vivir, sin embargo, son pocos los profesores que están centrados en las competencias, se sigue pensando en terminar el programa de cada ciclo, en memorizar cada lección; los padres quieren ver llenos los cuadernos como signo de aprendizaje y trabajo en la escuela. No se ha encontrado la forma más acertada de reunir a los profesores para diseñar clases en las que se involucren las distintas asignaturas y así cumplir el objetivo planteado por la RES: hacer que el alumno utilice los conocimientos adquiridos en la secundaria en su vida cotidiana.

En lo que respecta a la asignatura de “artes” cada especialidad cuenta con una antología de textos o fragmentos de lecturas escritas por especialistas en el tema y un programa de estudios que contiene el objetivo, aprendizajes esperados, bibliografía y material de apoyo para ser utilizados en cada grado (a algunas de las páginas de internet no se tiene acceso); los libros propuestos por las editoriales han hecho las modificaciones pertinentes en relación con la RES. Cabe mencionar que todavía se podrían hacer algunas anotaciones y correcciones respecto al manejo de contenidos ya plasmados dentro del Programa de Estudios.

Con el Plan de Estudios 2006 se quiere dar continuidad al de 1993, pero teniendo más conciencia sobre el perfil de egreso del alumno y el desarrollo de las “competencias” para darles movilidad en su vida cotidiana y escolar; estas competencias no sólo son cognitivas sino que también abarcan lo emocional, ambiental, social y hasta el ámbito “democrático”, dándonos cuenta que aquí se utilizan términos empleados desde el S. XVII que siguen siendo base para la educación artística de nuestros días.

En el Plan de Estudios de 1993 se buscaba un perfil del egresado de secundaria definido por los siguientes objetivos:

- A)** Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente.
 - B)** Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones.
 - C)** Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos.
 - D)** Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y explicar procesos sociales, económicos y naturales.
 - E)** Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática.
 - F)** Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. Contribuye a la convivencia respetuosa.
 - G)** Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano.
 - H)** Aprecia y participa de diversas manifestaciones artísticas.
 - I)** Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le permiten mejorar su capacidad motriz, favorecer un estilo de vida activo y saludable.
- (Plan de Estudios 2006. 2006: p. 10)

Al perfil de egresado del Plan de Estudios de 1993 de la Educación Secundaria se le suman las “competencias” para la vida, anotadas en el nuevo Plan de Estudios de 2006 y sirven como reforzamiento para el perfil del egresado y así hacer más completa la preparación del alumno durante su estancia en la secundaria; planear el desarrollo de competencias como propósito central de la educación. Donde una “competencia” debe desarrollarse en un saber hacer (habilidades) con un saber (conocimientos), así como la consecuencia del impacto de ese hacer (valores y actitudes). Es decir, la manifestación revela conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en un contexto dado. (Ibíd. p. 11)

Las competencias que se pretenden difundir e incrementar en el alumno son:

- a) Competencias para el aprendizaje permanente. Implican la posibilidad de aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de su vida. (Entender cómo se aprende, autoaprendizaje)
- b) Competencias para el manejo de la información. El pensar, reflexionar, argumentar, expresar juicios críticos, analizar, sintetizar y utilizar información.

- c) Competencias para el manejo de situaciones. Posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida y posteriormente llevarlos a cabo; toma de decisiones y asumir consecuencias.
- d) Competencias para la convivencia. Relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza; reconocer y valorar elementos de diversidad cultural, étnica y lingüística.
- e) Competencias para la vida en sociedad. Capacidad para decidir y actuar frente a valores y normas sociales y culturales; proceder a favor de la democracia, la paz y el respeto a los derechos humanos. (Ibíd. p. 11-12)

Lograr este conjunto de enunciados en un alumno para que sean capaces en todo sentido, que tengan herramientas para desarrollarse plenamente como personas; que manifiesten y apliquen sus conocimientos, que sepan tomar decisiones, resolver problemas, diseñar proyectos, organizar un evento, montar un espectáculo, escribir una carta o historieta, que tengan una formación completa para enfrentar cualquier circunstancia que se les presente.

Un punto al cual se le da gran importancia en esta reforma es la transversalidad, es decir, incorporar o relacionar el mismo tema de diferentes asignaturas para que así el alumno tome conciencia de que todo lo aprendido es parte de un mismo conjunto, que se dé cuenta que la asignatura de español está vinculada a toda la vida (escritura, expresión) que la biología tiene relación con la educación física, que las matemáticas están ligadas a la música.

Hace quince años se pensaba... ¿y cuando la tecnología nos alcance, que pasará?! Es pleno S. XXI y vivimos en una era absolutamente tecnológica, donde el que no sabe ocupar una computadora es un analfabeta o el que no tiene correo electrónico o celular vive de manera obsoleta; se le tiene que dar un uso a esta tecnología, aprovecharla y estar al nivel de los alumnos, hablar y comunicarnos con ellos en el mismo idioma o código y a una velocidad acelerada.

Dentro del Plan de Estudios 2006 se le da el nombre de TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) y se ofrecen posibilidades didácticas y pedagógicas, que incluyen la computación, el cine, la televisión, la radio y el video con fines educativos, estos medios no para sustituir la presencia de profesores sino como complemento y/o reforzamiento del conocimiento-aprendizaje y haciendo la misma conciencia de la vinculación con las otras asignaturas y utilizando las TIC.

Es en el Plan de Estudios de 2006 donde se le da continuidad al de 1993; el mapa curricular presenta cambios con los que se pretende mejorar la calidad educativa del país para una mayor integración de los campos disciplinarios. Serán 35 horas en la jornada semanal y las clases tendrán una duración de 50 minutos.

Los contenidos con mayor carga horaria corresponden a español, matemáticas, ciencias (en cada año escolar se hace énfasis en una rama en especial; primer año, biología; segundo, física; y tercer año, química) y geografía que sólo se imparte en primer año; todas estas con una carga horaria de entre 5 y 6 horas

quedando así en el primer bloque. En un segundo bloque materias que tienen de 3 a 4 horas semanales, están historia y formación cívica y ética para segundo y tercer grado; Tecnología (anteriormente talleres) y lengua extranjera que son para los tres grados y asignatura estatal, implementada en esta reforma sólo para primer grado, en la que se busca impulsar y fortalecer conocimientos referentes a la región donde viven los alumnos. Y en un tercer bloque están las materias a las que se les dan 1 y 2 horas semanales que son orientación y tutoría también nueva en este mapa curricular que es para los tres años y con el objetivo de contribuir con la formulación de un proyecto de vida personal y social asesorado por un profesor “tutor”, y la educación física y las “artes” que son para los tres grados escolares. (**Véase el mapa curricular**).

Las asignaturas artísticas proporcionan a los individuos la capacidad de libre expresión, análisis, creatividad, reflexión, crítica; las artes dan posibilidades de conocer otras formas de pensamiento, de vida, incluso una experiencia artística, cambia la forma de ver el mundo. Es justo que en esta RES se le dé importancia a las “ARTES” considerándolas como parte del desarrollo emocional y social de los individuos.

En el Plan de Estudios 2006 a cada asignatura le corresponde un propósito y haciendo hincapié en “Artes” conozcámoslo para ver si se ha logrado, tomando en cuenta que la primera generación de la RES ya concluyó un ciclo de tres años de la Educación Secundaria y todavía no hay especialistas suficientes para cubrir cada especialidad de “Artes”.

OBJETIVO DE ARTES: Profundizar en el conocimiento de un lenguaje artístico y la habitual, a fin de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el pensamiento artístico. Asimismo, mediante la práctica de las artes se busca fortalecer la autoestima. (Ibíd. P.41)

Tomando en cuenta el objetivo de la asignatura “ARTES”, la autoestima es una característica de vital importancia para trabajar y entender, ya que se está considerando que el alumno es el eje central de la educación actual. Reafirmando la autoestima del individuo automáticamente se puede crear un lazo más fuerte con lo artístico y después profundizar y completar el conocimiento y aprendizaje artístico que el alumno debiera tener y que se pretende con esta nueva propuesta.

En el Programa de Estudios 2006 de “Artes” se hace la anotación: La asignatura (artes) no pretende la formación artística profesional sino, como se ha dicho, que los alumnos empleen intencionalmente el lenguaje de una disciplina artística para expresarse y comunicarse de manera personal. (Programas de Estudios. 2006.2006: p.22)

MAPA CURRICULAR

PRIMER GRADO	HORAS	SEGUNDO GRADO	HORAS	TERCER GRADO	HORAS
Español	5	Español	5	Español	5
Matemáticas	5	Matemáticas	5	Matemáticas	5
Ciencias (Biología)	6	Ciencias (Física)	6	Ciencias (Química)	5
Geografía de México y del Mundo.	5	Historia I	4	Historia II	4
		Formación cívica y ética	4	Formación cívica y ética	4
Lengua extranjera	3	Lengua extranjera	3	Lengua extranjera	3
Tecnología	3	Tecnología	3	Tecnología	3
Asignatura estatal	3				
Artes (música, teatro, danza o artes visuales)	2	Artes (música, teatro, danza o artes visuales)	2	Artes (música, teatro, danza o artes plásticas)	2
Educación física	2	Educación física	2	Educación física	2
Orientación y tutoría	1	Orientación y tutoría	1	Orientación y tutoría	1
TOTAL	35		35		35

Adquirir o reafirmar habilidades como la expresión verbal o corporal, a través de una actividad artística y que puedan ser aplicadas a la vida cotidiana de los seres humanos, es dar opciones, invitar a la elección de seguir en lo artístico pero también es compartir un conocimiento, es formar parte de la evolución propia y de los individuos. Es de alguna u otra forma, ser partícipe de la construcción de “artistas” activos o pasivos que valoren y consideren al arte como parte esencial de la vida, compartir con ellos el amor por el arte, sea cual sea, exhortarlos a ver el mundo con otros ojos, desarrollar un pensamiento artístico aplicable a su vida común y corriente.

Ojalá con esta Reforma a la asignatura de Artes- Teatro realmente se le dé mayor importancia, se le considere, ya que como se ha visto, el arte contribuye de manera significativa en el conocimiento y aprendizaje de los individuos.

Se encontró que R. P. Brimm propuso “el teatro creativo” considerando que la palabra “creatividad” puede dar muchos frutos durante toda la vida, es por esto que formula siete objetivos, con los cuales los estudiantes adquieren y aplican habilidades tanto personales como sociales y que tiene semejanza con lo que la RES 2006 está trabajando.

Objetivos para R. P. Brimm:

1. Estimular la iniciativa del alumno en la expresión y la crítica teatral.
2. Ayudar al alumno a controlar y equilibrar sus emociones.
3. Brindar oportunidades para actuar en grupos.
4. Fomentar las actitudes sanas y lograr un dominio eficaz del cuerpo.
5. Ayudar al alumno a expresarse con fluidez y flexibilidad.
6. Ayudar al alumno a lograr la comprensión profunda y benévola de sus semejantes.
7. Desarrollar la imaginación de manera activa y creadora. (Brimm. 1971:47)

Estos objetivos van encaminados para lograr la empatía, conocimiento y entendimiento con ellos mismos y sus semejantes, y así, vincular el desarrollo humano que los alumnos puedan tener con el trabajo teatral. De tal forma, que estos objetivos sean similares a los que se plantean en la asignatura Artes-Teatro de la RES 2006, habla de la meta que el teatro siempre ha querido tener para con la juventud y que el teatro siga siendo re-presentación de la vida, que sea un vistazo al lado oscuro de uno mismo, lo que nos da miedo reconocer; el teatro nos abre la puerta, nos da posibilidades como individuos y como sociedad, es el espejo a la sensibilidad, a lo emocional.

Objetivos RES 2006 Artes- Teatro (abarca el Eje de Expresión, apreciación y Contextualización):

1. Un espacio donde pueda expresar ideas, emociones y sentimientos.
2. Ser creativo sin sujetarse a los parámetros de otros.
3. Convivir y compartir con sus compañeros.
4. Validación a sus expresiones, a las de los compañeros y de los adultos de la comunidad.

5. Obtener un conocimiento más amplio de su cultura, comunidad, región y del mundo.
6. Valorará diferentes formas de expresión.
7. Promoverá y apoyará una comunicación más elocuente entre los alumnos.
8. Desarrollo de un juicio crítico. (Programas de Estudio. Artes-Teatro. 2006:23-25)

Al conocer ambos listados de objetivos y tomando en cuenta la distancia entre las fechas en que son propuestos (1971-2006; S. XX y S. XXI) es evidente que el TEATRO sigue teniendo en mente el mismo objetivo, brindar herramientas adaptables a la cotidianidad dentro de la sociedad o experiencia artística sobre un escenario. Entonces pues, impulsemos la fuerza de ésta asignatura, difundámosla, logremos festivales o encuentros de grupos teatrales de secundaria, donde se manifieste el compromiso, dedicación, empeño, trabajo y talento de los jóvenes que quieren ser tomados en cuenta dentro de la sociedad en que viven.

Nordemberg, Bradfield y Odell proponen que uno de los objetivos de la educación del arte, para los adolescentes, es “abrir” sus ojos a las variedades de la expresión individual que es posible a través de las bellas artes; ayudar a sus talentos creadores a revelarse y, en consecuencia, iniciarlos en el camino del aprendizaje que dura toda la vida, la autorrealización, la recreación sana y el interés profesional; elevar a los individuos, así como el nivel de cultura de la comunidad, por encima de lo deslumbrante y mecánico. (Nordemberg. 1967: 192) Esto como expresión máxima de una pequeña vida en la que se está formando y/o reafirmando su espíritu, carácter, temple, personalidad; de aquí, que sea importante motivar la experiencia artística, propiciando a los adolescentes “opciones”; otra visión sobre el mundo y al mismo tiempo ir desarrollando aptitudes y actitudes que permanecerán hasta la vida adulta.

La enseñanza del arte dramático como Nordemberg y los otros autores mencionan, causa excitación o emoción y es un ambiente fructífero para el aprendizaje (Ibíd. p. 202) Provocar un trabajo en equipo, en el que la amistad pueda desarrollarse y a partir de esto lograr un grupo de trabajo en el que la crítica se vuelva constructiva da como resultado, mayor seguridad emocional (autoestima) y social en el individuo para poco a poco irse comprometiendo con “su trabajo” y lograr tener resultados con una disciplina teatral. El avance de los alumnos hacia la madurez que produce la actuación dramática compensa en buena medida el gasto de tiempo y energías, imprescindibles para el éxito. (Ibíd. p. 204) Así que no es válido subestimar su capacidad de compromiso y responsabilidad, las ganas de demostrar quienes son y que pueden ser observados, escuchados y considerados para la toma de decisiones y que esto los lleva a la autorrealización y afirmación de su carácter es importante.

Siendo profesora en la Escuela Particular “Ángela Segovia de Serrano”, se ha observado que el teatro ha tenido repercusiones importantes. En los primeros años existía una clara apatía, no se esperaba la obra de teatro de fin de ciclo escolar; al transcurrir del tiempo los alumnos del grupo teatral, de la escuela y los

profesores han encontrado más interés en esta actividad, lo cual habla de que los objetivos anteriormente escritos, han llegado a ser una meta. El trabajo ha sido duro pero poco a poco, hasta una cultura teatral escolar se ha logrado, siendo gratificante y benéfico para un “próximo” público teatral, como más adelante veremos.

PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR

En la Ciudad de México existe un programa de teatro escolar con gran tradición en el INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes) en el cual se ofrecen talleres, diplomados, temporadas de funciones teatrales con actores profesiones y amateurs, pero que principalmente acerca el TEATRO a los estudiantes, desde 1929 en conjunto con la SEP (Secretaría de Educación Pública). Este programa abarca al Distrito Federal, estados de la República Mexicana y no al Estado de México (municipios del área metropolitana) por lo que no puedo considerarlo como refuerzo a la nueva Reforma Educativa en Secundaria, podría ser un importante complemento en la preparación y actualización de profesores en asignatura “artes-teatro” y proporcionar una mejor formación artística, tanto a nivel docente como de los estudiantes.

Objetivos del programa “Teatro Escolar”.

El Programa de Teatro Escolar al estar dirigido a la Educación Básica y coincide con la línea que la RES maneja, de tal forma que, los objetivos del Programa “Teatro Escolar” servirían como apoyo o complementos a las RES 2006 Artes-Teatro, ya que de una u otra forma son puntos similares tratados en programas anteriormente comparados, uno sería refuerzo de otro sí se trabajara en conjunto.

- Propiciar el contacto entre las escuelas y el teatro como parte esencial de su formación.
- Reconocer las manifestaciones de la cultura nacional y de otros países.
- Preparar al público del futuro con un sentido crítico.
- Descubrir e incentivar vocaciones.
- Capacitar a los docentes ofreciéndoles talleres que les ayuden a trabajar en la formación integral del educando, en todas sus esferas de desarrollo.
- Estimular la apreciación de las diversas manifestaciones del arte.

De acuerdo con los objetivos del Programa de Teatro Escolar, considero que proporcionar el “teatro” como oportunidad artística a individuos que están en edad de descubrir el mundo puede servir para decidir por lo que quieren para su vida adulta, descubran o reafirmen aptitudes y actitudes que puedan utilizar a lo largo de la vida y así puedan ver con otros ojos el mundo, impulsar el acercamiento al teatro y crear un pensamiento artístico.

Otro punto del “Programa de Teatro Escolar “es el de: MAESTROS AL TEATRO en el que hay talleres, cursos de producción y diplomados pedagógicos.

TALLERES PRÁCTICOS: su objetivo es acercar de manera lúdica al teatro, haciéndolo conciente de que para el adolescente el teatro es considerado para su formación y su desarrollo emocional. Además de mostrar cómo facilita el trabajo en equipo, la unificación grupal.

TALLERES PEDAGÓGICOS: el objetivo es conocer y practicar herramientas para realizar juegos y ejercicios teatrales, que sirven como recursos didácticos que apoyan a la dinámica educativa.

TALLERES DE PRODUCCIÓN: la meta es capacitar docentes que participen en las muestras teatrales, proporcionándoles conocimientos e ideas que les ayuden a buscar respuestas y soluciones a su trabajo creativo, partiendo de la propuesta escenográfica.

DIPLOMADOS: el objetivo es ofrecer un servicio interdisciplinario que permita al participante aplicar un sistema que desarrolle su capacidad creativa y aterrizando los contenidos teóricos en la propia experiencia. (Programa de Teatro Escolar 2006)

Sería muy acertado contar con todos estos talleres así el teatro realmente tendría el valor que debe tener y los jóvenes se encontrarían con profesores dispuestos a “jugar a ser” junto con ellos, a experimentar ser gusanos, monstruos, encontrarían formadores libres, sin temor de hacer el ridículo, libres de prejuicios, dispuestos a experimentar y a innovar con sus alumnos desde lo más básico, intervenir en la transformación del espacio vacío. Hay que estar despiertos, despabilados, vivos, alertas, sentir el amor por el teatro para que así podamos transmitir a nuestros alumnos

Con gran trayectoria este “Programa de Teatro Escolar” ha arrojado las siguientes cifras:

- A partir de 1996, mayor cantidad de funciones y obras, contra una disminución de espectadores por función.
- Se diversifica la oferta artística y procura evitar espectáculos masivos a favor de desarrollar un contacto más íntimo entre los educandos y el hecho teatral.
- Para dar respuesta a la necesidad de expresión artística de los maestros de escolares, desde 1980 se instituyó **La Gran Muestra Teatral de Alumnos de Educación Secundaria**, además de los talleres más especializados en las disciplinas del quehacer teatral.

Es importante considerar los siguientes puntos, que no favorecen la asistencia al teatro o acercamiento a la materia:

- En 1993 la asignatura de teatro es eliminada de los programas de educación, afectando de manera directa la asistencia de los alumnos al teatro.

- La falta de difusión de las actividades que realiza.
- El costo del transporte, restringe la asistencia a los teatros.
- Y a estos puntos también se le debe sumar que la distancia que hay de municipios como Tlalnepantla, Ecatepec, Tultitlán, Atizapán o municipios del área metropolitana, a los teatros de la Ciudad de México es aproximadamente de dos horas.

Acertadamente ya se tiene en el programa de educación secundaria la asignatura de Artes- Teatro, esto debería incrementar la asistencia al teatro ahora que los alumnos ya están conociéndolo, las carteleras deberían estar más visibles, difundir la información por internet que es el medio quizá más utilizado por ellos; los teatro siguen esperando al espectador, quieren más público, los individuos aunque escuchemos hablar de las obras de teatro, las presentaciones de danza, las exposiciones de escultura y pinturas o los conciertos que son gratis, simplemente no asistimos, siempre ponemos miles de pretexto, que si el calor, que la distancia, que el fútbol; aún a pesar de que existe difusión de eventos culturales, simplemente la pasamos por alto y no le hacemos ni un poco de caso, sencillamente se prefiere otro tipo de entretenimiento, algo más fácil, en el que no se reflexiona.

De este “Programa de Teatro Escolar” se resaltan algunas de las metas contempladas, si la RES 2006 tiene un buen seguimiento y este programa es difundido dentro del área metropolitana, el aumento tanto de gente que hace teatro como de un público espectador se verá reflejado:

- Realizar dos producciones propias por año, para diferentes niveles escolares en el Distrito Federal.
- **Transformar la Gran Muestra Teatral de Alumnos de Secundaria, en una capacitación y revisión de trabajo teatral continuo.**
- Promover la firma de un convenio con la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), que permita la presencia del Programa de Teatro Escolar en sus foros, sin costo para el programa.
- Coordinar esfuerzos con otras instancias gubernamentales y privadas.
- Solicitar apoyo del FONCA, para que sus becarios impartan talleres y asesorías a profesores de educación básica.

Es básico considerar las necesidades para lograr que el Programa de Teatro Escolar tenga un mejor funcionamiento:

- Brindar capacitación y la educación teatral profesional a maestros y estudiantes normalistas (objetivo principal de los diplomados).
- Ofrecer a los educandos la posibilidad de participar activamente en el hecho teatral y no limitarse a ser espectadores.

Es necesario que a “la comunidad normalista” se le brinde capacitación sobre quehacer teatral, la visión de una persona dedicada de lleno al teatro es totalmente distinta a la de profesores “normalistas” de la SEP, es necesario experimentar la actividad para poder transmitirla a otro sin temor ni prejuicio

alguno, así como es la propia experiencia teatral así se comparte con los alumnos, por esto, que mejor que vivificar y sentir en carne propia el trabajo de actor.

Definitivamente, cuando se ha ensayado una obra escolar, significa que se ha invertido dedicación, tiempo, dinero y esfuerzo para lograr un buen trabajo; entonces mucho tiempo de ensayo y una sola representación, no tiene sentido, faltan lugares para mostrar los trabajos. Sería bueno que en cada municipio se designara un periodo para una demostración o concurso teatral y así dar una serie de funciones para constatar lo aprendido o no aprendido.

Uno cree que conforme pasa el tiempo los conceptos utilizados en siglos anteriores ya no tienen validez, sin embargo, con este análisis nos damos cuenta que el contexto social y/o medio ambiente donde estemos es primordial para realizar el trabajo y construir a partir de éste, de la misma forma hay que tomar en cuenta las necesidades de las personas que se mueven dentro de él y darnos cuenta que cuando los individuos vivimos una experiencia nuestro mundo cambia, reafirmamos aptitudes y habilidades o bien descubrimos que las tenemos y éstas nos sirven en primer término para desenvolvernos dentro de la sociedad en que vivimos y en un segundo término para dedicarnos a alguna disciplina artística, si es el caso; así que hay que proporcionar a los adolescentes esta oportunidad, que sepan que existe y después que ellos decidan.

Y si es hasta el 2006 que la SEP (Secretaría de Educación Pública) ha decidido a poner manos a la obra con la RES es porque, sin duda, la educación artística ha contribuido a que el desarrollo del alumno sea más completo y significativo. Ojalá que el sistema educativo encuentre pronto la forma de solucionar la falta de especialistas o cuando menos en la capacitación de docentes, para que ésta experiencia valga la pena y pueda haber crecimiento en cuanto a una cultura (artística) teatral.

Concluyo que como docentes, podemos demostrar que las asignaturas artísticas requieren de estudio, dedicación y práctica para ser de excelencia, que la palabra “fácil” y “sin importancia” no sean aplicables a nuestro oficio, que no exista un temor de la sociedad por los individuos que se nos están dejando en las manos, que la educación artística reafirme valores y trascienda en cada ser humano y en la comunidad. Qué la sociedad se dé cuenta que estar en contacto con el arte es tan importante como saber matemáticas, español o inglés. Entonces así, experimentar la inquietud artística que pulse dentro de nosotros, desde edad temprana, es complementaria al desarrollo humano, ya que el arte da opción a que los individuos se confirmen como personas plenas, su formación sea total y sean concientes y comprometidos con ellos y con la sociedad que habitan.

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA ENSEÑANZA DEL TEATRO CON ADOLESCENTES DE SECUNDARIA.

**Mi objetivo en la vida es unir
mi diversión y mi vocación
del mismo modo que mis dos
Ojos hacen uno en la Vista.
Robert Frost**

Pocas personas son tan afortunadas de tener un trabajo en el que se sientan a gusto, tan a gusto que se diviertan, ríen y convivan tanto como en un juego. Tal vez la personalidad de alguien quede profundamente marcada debido al juego; que dentro de este haya encontrado lugares y personas que por largo tiempo permanezcan dentro de su vida y hasta la hayan podido modificar o contribuir con su modo de vida.

Pudiera suceder que es en el juego donde uno puede sentirse a gusto y a partir de eso descubrir qué es lo que a uno le puede apasionar, ese “como si” o “has de cuenta” son llaves que nos abren cientos de posibilidades en nuestro diario proceder, nos da oportunidad de imaginar y hasta crear, así que hay que tomar como herramienta estas sencillas pero poderosas palabras, hay que darnos la oportunidad de “jugar” a: decidirse, arriesgarse, involucrarse, trabajar, llorar, expresar, reír, enamorarse y otras tantas cosas; para así pasar la vida jugándola demasiado en serio.

Es muy curioso darse cuenta que una sola palabra: juego, desencadene tantas ideas o líneas de trabajo. Aunque en nuestro acontecer cultural, social y lingüístico esta corta y sencilla palabra implique varios conceptos: juego infantil, juego de azar, juego de competición y hasta juego de palabras siendo que desde la antigüedad se designen otras palabras más para nombrar las distintas formas y modos de juego.

Hasta las fiestas sacras y el arte contienen el elemento lúdico, esa palabrita es inherente a la vida, así que debe ser de importancia, ya que el juego sirvió, sirve y servirá como herramienta para la maduración de los individuos desde edad temprana, es recreo para las personas conforme vamos creciendo y los jugadores-deportistas depositan su vida en el juego. Vamos del juego más sencillo hasta el más complejo, todos en algún momento hemos jugado con una simple varita o una piedra nos ha servido como pelota o hemos planeado una estrategia para vencer a nuestro contrincante, también hemos estado en planetas increíbles y hasta disfrutamos de la amistad de seres extraordinarios, el juego forma parte esencial del ser humano, el juego es la vida y otros dan su vida por el juego.

Juego, se juega un papel en la sociedad y en la familia, los niños juegan para descubrir el mundo, los individuos admiran a un gran jugador; existen frases como

“¿te la juegas?”, “todo te lo tomas a juego”, cuando somos pequeños y no tanto nos convertimos en..., transformamos a..., nos divertimos con.... Así como el juego evoluciona a lo largo de la historia y tiene diversas formas, así transcurre nuestro crecimiento y evoluciona nuestra persona, llevándonos a jugar de diferentes formas.

2.1 EL JUEGO (DEFINICIONES Y AUTORES).

La palabra “juego” aunque sea de cinco letras, implica una diversidad de significados y diferentes formas de utilizarlos, así que, es necesario conocer la variación que hay entre una definición y otra, que importancia le dan algunos pensadores; y qué utilización se le puede dar desde la docencia para enseñar teatro .

EL PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO 2005.

JUEGO: (lat. Jocus, broma, diversión) Actividad que se realiza con el fin de divertirse, generalmente siguiendo determinadas reglas.

ENCICLOPEDIA DE PEDAGOGÍA.

JUEGO: Conjunto de habilidades lúdicas que permiten que al niño intentar nuevas habilidades y destrezas física, mentales y sociales y perfeccionarlas mediante la práctica. Permite, ya sea niño, adolescente o adulto, en situaciones imaginarias experimentar diferentes roles que puedan desempeñar a lo largo de su vida.

JOHAN HUIZINGA.

El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijos de tiempo y lugar, según una regla libremente consentida pero absolutamente imperiosa, provista de un fin en sí, acompañada de una sensación de tensión y júbilo, y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida real.

LEV SEMENOVICH VIGOTSKY.

El juego es una realidad cambiante, y sobre todo impulsora, del desarrollo mental del niño.

JOSÉ MOYA TRILLA.

El juego es en realidad un potenciador insustituible del fenómeno del desarrollo humano, pero puede ser manipulado de manera consciente o de manera inconsciente, para convertirlo en un instrumento interesado en la estructura del conocimiento y la conciencia.

LEONER TERR.

Juego como “actividad destinada a pasarla bien”.

WEBSTER´S THIRD.

El juego en su sentido más general sugiere una oposición al trabajo: implica la actividad, a menudo extenuante pero subraya la ausencia de cualquier objetivo que no sea la diversión o el placer.

AIDA REBOREDO Y ARCELIA ESPINOZA.

Jugar es crear sistemas inexistentes en lo real o recrear lo real en términos ajenos a las leyes y funciones dadas en la práctica de un grupo social dado. El juego puede brotar de la actualidad, del pasado inmediato o de formas culturales arcaicas o míticas. O puede también ser visionario.

F. SCHILLER.

Queda bien entendido que el hombre sólo juega en cuanto es plenamente tal, y sólo es hombre completo cuando juega.

D. W. WINNICOTT

Jugar tiene un lugar y un tiempo... No se encuentra “adentro” (...) tampoco está “afuera”. (...) Jugar es hacer (...) Es bueno recordar siempre que el juego es por sí mismo una terapia (...) En él, y quizá sólo en él, el niño o el adulto están en libertad de ser creadores.

LIN YUTANG.

Lo que define al juego es que uno juega sin razón, y que no debe haber razón para jugar. Jugar es razón suficiente, en él está el placer de la acción libre, sin trabas, con la dirección que el jugador quiere darle, que tanto se parece al arte, al impulso creador.

S. FREUD.

Podríamos decir que cada niño, en su juego, se comporta como un poeta, ya que crea su mundo propio, o, mejor dicho, reordena las cosas de su mundo en una nueva forma que le agrada (...) lo opuesto al juego no es lo serio sino lo real... A pesar de toda la emoción que caracteriza al mundo lúdico, el niño establece bien su diferencia y experimenta placer al unir sus objetos y situaciones imaginarias con las cosas tangibles y visibles del mundo real. Esta unión es lo que diferencia el juego de la fantasía (...) La actividad lúdica está determinada por un deseo en particular, el deseo de ser grande, el niño siempre juega a ser grande e imita aquello que sabe de la vida de los adultos (...) El niño no tiene motivos para ocultar su deseo de ser adulto.

Entre las peculiaridades psicodinámicas del juego se destacan; a) se basa en el principio del placer; b) logra la transformación de lo pasivo en activo, merced a lo cual el niño obtiene la vivencia de dominio de sus experiencias traumáticas; c) satisface la compulsión a la repetición por el aprendizaje que con él se logra y por el placer derivado de la repetición misma.

Recordando los juegos que hemos jugado, valga la redundancia, y al tener de referencia las anteriores definiciones nos damos cuenta que podemos relacionarlas con la educación, se ha comprobado que cuando uno se divierte se aprende más; lo importante es poder relacionarlas con la forma de enseñar, ¿qué? Cualquier cosa pero principalmente el arte teatral.

Por lo tanto, cuando jugamos sólo tenemos conciencia de que estamos jugando y punto, lo que menos interesa es saber que resultado se tendrá, lo que se podría

resaltar de esto es que somos libres, sin prejuicios, dentro del juego podemos ser y hacer lo que comúnmente o no se nos ocurre o no se nos está permitido, claro, sin pasar por alto las reglas que antes se han establecido. De aquí, que se pretenda utilizar el juego como medio o herramienta y ocupar el “has de cuenta...” y/o “si fueras...” para aplicarlo a la educación artística (teatro), dar la opción al alumno de jugar a ... ir a otras épocas, a ser otra persona, ver el mundo de forma distinta; dar libertad en su vida cotidiana. Es por esto que se seleccionaron estas definiciones sobre el juego, creyendo son las convenientes para poder relacionarlas con el tema del teatro y el juego. Veamos, pues, cual es la función del juego en la enseñanza del teatro.

2.2 EL JUEGO COMO PARTE DE LA INICIACIÓN TEATRAL

Desde hace un tiempo caí en cuenta de que el teatro y el juego tienen en común palabras que los hacen ir por un mismo camino, ambos liberan, transforman, son efímeros, divierten, nos cambian, nos hacen descubrir, reflexionar, sudar, llorar, gritar, conocer, compartir, pensar y también aprender; teatro y juego pueden hacer una mancuerna educativa muy funcional, de aquí, que se considere en esta ocasión, como primer paso al juego para llegar al teatro, ¿cómo sucede? Sin darnos cuenta y desde pequeños sin querer lo realizamos y funciona: dos niñas que juegan a ser madre e hija, entonces aparece el mágico “haz como si...” y entonces la niña se está moviendo y hablando como la madre, sin darnos cuenta ha surgido un personaje, las niñas están re-presentando su realidad o lo que ellas creen que es la realidad; y ¡¡tarán!! Juego y teatro son uno. Con la palabra “juego” nos sentimos protegidos y nos da plena seguridad, libertad de intentar formas y maneras de hacer tal o cual cosa o jugada y eso de alguna u otra forma también pasa en el teatro.

Con las líneas siguientes se pretende establecer una estrecha relación entre TEATRO y JUEGO considerando las características básicas y más elementales, no se hace un análisis psicológico sobre cómo el juego puede ayudar a resolver problemas existenciales en los adolescentes, más bien el juego utilizado para poder hacer teatro escolar y amateur, simplemente resaltar lo lúdico al hacer teatro; se mencionarán conceptos generales que hacen referencia al juego como parte de la vida cotidiana; qué relación hay entre juego y teatro, o viceversa; teorías sobre el juego; beneficios en el ser humano; realidad y fantasía; juego y locura; para concluir y establecer si ambos conceptos van tomados de la mano y su función dentro de la enseñanza.

Podría escribir como sigue, al final de cuentas podemos jugar con ello ¿no? Teatro con juego, jugar al teatro, teatro como juego, jugando a hacer teatro, teatro y juego, el juego del teatro, juego para el teatro, teatro para jugar... y así pueden surgir otras posibilidades, considerando que en el teatro se adquieren actitudes, movimientos, gestos y/o palabras así como en la vida cotidiana niños, jóvenes y adultos cambiamos o jugamos a ser diferentes en los distintos medios donde nos desenvolvemos. Si esto así sucede, entonces se puede apostar por la premisa de “jugar para lograr el oficio teatral” considerando elementos reales de un juego

común y corriente donde se establece una dinámica conocida y el principal objetivo será divertir, re-creando personas, lugares y situaciones, sin olvidar, darle valor primordial al respeto entre compañeros- jugadores para que el juego ocurra en armonía y en plena libertad; no se sabe que va a pasar, ni cuando ni como va a terminar, simplemente transcurre el juego, ¿Cuál? El que sea y que los juegos nos hagan llegar hasta el objetivo deseado, el teatro.

Me encontré con unas líneas que plantean “he encontrado libros con excelente material pero que tenían una lista que aclaraba qué desarrollaba cada juego... Es un error grave ver al niño como un montón de facultades que desarrollar” (Pesceti. 1996:26) ¿Qué no los juegos desarrollan habilidades y/o actitudes en quienes juegan? Claro, conscientemente no nos damos cuenta y sólo la pasamos bien y disfrutamos del juego cuando lo realizamos pero sí creo que los distintos juegos existentes son para desarrollar varias habilidades con las que contamos los seres humanos, sin olvidar que el objetivo único es: divertirse, reír, despreocuparse del mundo real por minutos y quizá por horas, si no porque somos más afectos a determinados juegos, a unos se nos facilitan más los juegos de mesa para evitar sudar, otros preferimos jugar al bote pateado porque estar encerrados nos limita, algunos más optamos por inventar palabras, otros por hacer historias y así, entonces que a los juegos se les clasifique no le veo inconveniente y a jugar si no hay otro remedio.

Regularmente, el juego es el premio, si haces la tarea, si te portas bien, si comes, si ayudas en la casa, si sacas buenas calificaciones: está inmerso en la vida diaria al igual que las responsabilidades y los deberes, uno de estos: la escuela, donde se pasa mucho tiempo, la segunda casa, casi los segundos padres y hermanos; yo recuerdo que mi vida estudiantil de secundaria y preparatoria fue muy aburrida, nada de juego, en cambio en la primaria no recuerdo que estudiara, al contrario mi memoria no va más que al juego, y bueno, que decir de la universidad siempre aprendiendo de forma divertida sin olvidar la disciplina, la responsabilidad, seriedad y orden: es por esto, que encuentro la manera más adecuada de enseñar con juegos el mundo del teatro.

Platón en su República dice: “no habría pues, querido amigo, que emplear la fuerza para la educación de los niños; muy al contrario, deberá enseñárseles jugando... (536e – 537a)” (Savater. 1997:111) Alguna vez ya siendo adulto y tomando un diplomado en donde se nos hablaba sobre las distintas inteligencias que los humanos podemos desarrollar, los integrantes del grupo de trabajo, realizamos distintos ejercicios (juegos) sobre el petróleo donde incluimos una exposición oral, la representación, las canciones, el juego de memoria y la lotería, tuvo un resultado muy productivo, aprendimos, creamos, reímos, socializamos, innovamos y si como adultos pasó esto, que resultados se pueden esperar con niños y jóvenes si utilizamos al juego como método de enseñanza y aprendizaje.

Lo que creo es que cuando crecemos se nos va reprimiendo para dejar de tener ese espíritu juguetón, conforme pasa el tiempo, el término “*inmadurez*” está más presente en nuestras vidas y el juego lo vamos olvidando y “estimase que el adulto

pierde su condición de tal a jugar, aparece en general como ridículo, poco serio, despreocupado por las obligaciones cotidianas” (Cañeque. 1991-1993: 14) A partir de esto, creo que los educadores por eso dejamos de jugar con nuestros alumnos porque qué van a decir ellos y las autoridades, queremos que aprendan a ser serios y responsables pero ¿qué no, en el juego hay que ser responsables y llevar un orden? Podemos utilizarlo y así el alumnado acudirá a clases motivado, con ganas de seguir aprendiendo de forma significativa como dice el refrán y el maestro Savater “más vale una gota de miel que una tonelada de hiel”.

“El ser humano aprende, mientras “juega” a *desarrollar* y a *utilizar* uno de los mecanismos fundamentales de la activación dinámica en la actividad cerebral” (Juegos, juguetes y ludotecas. 1991:167) Cuando jugamos sentimos como todo el cuerpo está sólo en función de eso, nuestro cerebro se oxigena y todos los sentidos los ocupamos para estar alertas a reaccionar y por ellos asimilamos mejor lo que pasa a nuestro alrededor, es más fácil hacer asociaciones con algo agradable que nos sucede. “Lo primordial es abrir el apetito cognoscitivo del alumno, no agobiarlo ni impresionarlo. Si su vocación le llama por ahí, ya tendrá tiempo de profundizar ese aprendizaje...” (Savater. 1997: 133) Ir induciendo al alumno de forma atractiva a las matemáticas, la física, la historia, la química, el español, las artes es algo que se agradece tanto, porque tiene trascendencia importante en la vida y puede surgir la inquietud e inclinación hacia esa materia, si de esta forma se puede impactar en la personalidad de ellos que mejor manera.

C.G. Jung opinaba que el trabajo y el juego eran inseparables, En 1993 escribió, “Sin jugar con la fantasía, todavía no ha nacido ningún trabajo creativo” (Terr. 2000: 29) Efectivamente, sólo cuando jugamos podemos inventar, innovar, proponer, experimentar cosas, tenemos la opción, y es precisamente de lo que se trata, de utilizar nuestra cabeza para resolver de la manera más creativa los problemas que se nos presentan, tanto en la escuela como en la vida cotidiana. Es por estas premisas que el juego es aplicable al teatro y que juntos funcionan de la manera perfecta, no hay que olvidar la tan famosa frase “es puro teatro” cuando alguien exagera o inventa cosas en el diario vivir, ambos son inherentes a la historia de la humanidad.

Teatro y Juego

Cuando somos niños, y no tanto, siempre estamos inventando que somos tal o cual personaje, cuando sé es niño y hasta adolescente uno se convierte en Batman, Superman, un viejito, la Barbie, el galán, la fresa, el malo, el chistoso, el carro, el monstruo, tantos personajes que se ven en la calle o en la televisión, todos están en un ser y de acuerdo a la situación se reacciona de distintas formas, por ello, es que puede suceder el teatro. Justamente un juego nos puede dar como resultado lo que se pretende, el oficio teatral, “el camino hacia el teatro-espectáculo debe pasar inexcusablemente por el teatro como juego y partir esencialmente de ahí” (Cañas 1992: 37) Es más, sin ser personaje y sólo cambiando la expresión de la cara y las palabras, se juega, recuerdo una ocasión, en la que una criatura de primero de primaria llegó hasta mi diciendo:

- Miss, mi mamá me dijo que te mandaba esta fruta.

- ¿A mí? Si ni me conoce, pensé.

- Si miss, hasta le echó limón y chile.

- A ver ve por el recipiente.

La niña regresó con el recipiente y lo abrí, sólo eran cuatro trozos de pera.

-¿Segura que tu mamá te dijo eso?

- Si miss, te lo prometo.

Antes de esta situación ella me había comentado que a su madre no le gustaba que dejara comida.

-Ah, con que ya no te quieres terminar la fruta, ¿eh?

– No miss, en serio, es para ti.

Con una sonrisa le conteste:

-Usted señorita ya no quiere comerse esto y por eso inventó ¿verdad?

Todavía muy segura y seria me aseguro que no, volvió a tomar su recipiente, dio media vuelta y con una sonrisa y voz pícara me dijo:

- Te la creíste miss.

En cualquier momento podemos jugar al teatro, mejor dicho, siempre lo hacemos y si se puede encaminar de manera “formal” para hacer “actores chiquitos” que mejor que ir paso a pasito “no se puede pasar de la nada a lo sublime sin paradas intermedias” (Savater. 1997: 136) No sabemos si como formadores, guías o docentes podemos estar conviviendo con gente que tiene vocación, si es así, que mejor que irlos llevando por el camino divertido no sin olvidarnos de las responsabilidades y obligaciones que se deban tener en este juego, donde siempre “fluye el intercambio activo de señales” (Piaget. 1982: 109) Las miradas, los impulsos, los silencios, la energía, los gestos son necesarios para llevarlo a cabo, y ¿qué se necesita para entrar en esta dinámica? solamente disposición, involucrarse sin temor a ser juzgado, estar con todos los sentidos, nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestro corazón, sólo dejarnos ir para crear mundo irreales, ser quienes no podemos ser en la vida real, crear opciones.

Con todo lo anterior, se llega al punto de anotar distintas teorías modernas que puede haber sobre el juego, son las que se consideran pueden funcionar mejor al momento de relacionarlas con el teatro, estas teorías son tomadas del *Sentido Psicológico del Juego* de *Jesús Beltrán* compilados en *Juegos, juguetes y ludotecas*, aportaciones del primer seminario.

La catarsis. Justamente, es la descarga emocional que puede darse cuando hablamos sobre el tema que nos aqueja y si esto es llevado a una representación en forma de juego, se logra una liberación.

El desarrollo. Juego es, pues, un aspecto de la asimilación, es decir, la repetición de un hecho para encajarlo y consolidarlo. Una vez aprendida la acción, se repetirá una y otra vez. Esto es el juego. Así como acontece en cualquier juego, que se descubre la forma de acertar, de meter gol, de ganar, de causar risa en otros, ya se aprendió, entonces así se trata de repetir para alcanzar el objetivo una y otra vez aunque, quizá, las situaciones circundantes sean de distinta o igual

forma, ya que se juega con la misma gente pero en distinto lugar, se tiene distinto estado de ánimo o todo puede ser distinto. También pasa con el teatro, se aprende a jugar con las emociones para después acomodarlas y repetir las cuantas veces sean necesarias.

El placer funcional. El efecto del juego no reside en el producto, sino en la realización misma. Cuando se juega no se piensa en lo que va a resultar cuando se acabe, sólo se ponen todas las ganas, la atención y se disfruta. En cuanto al teatro, uno sale a divertirse a escena, aún a pesar de que se trate de una tragedia, el actor disfruta estar parado sobre un escenario, de la misma forma que con el grupo de alumnos cuando se realiza una improvisación, sin pensar, claro, que ésta pueda ser aplicada después a algún personaje o escena; los directores hacen que sus actores jueguen; ellos si buscan un resultado.

La socialización. En todo juego hay un componente de ficción y de reglas. En lo que respecta al juego del teatro, las reglas son de vital importancia y creo la más importante: no burlarse de la persona que está trabajando sobre el escenario. Dentro del grupo se debe generar un clima de respeto y reconocer que la persona que está trabajando hace su mejor esfuerzo. Los individuos buscan ser reconocidos, aceptados y formar parte de un grupo, en la adolescencia es elemental, y si jugar al teatro ofrece estas alternativas hay que aprovecharlas.

La competencia y la efectividad. El juego del niño puede ser interpretado como un asunto serio, aunque para él es algo meramente interesante y divertido de hacer. Pero si esto, le proporciona a la persona, ya sea niño o adolescente, una cantidad de responsabilidad y compromiso, que bien lograr la competitividad y una efectividad mayor en cualquier aspecto de su vida.

Beneficios del juego

Quizá no se le dé demasiada importancia al tema del juego aunque éste proporcione beneficios al individuo, no por nada las personas acertadamente dicen que cuando un niño está enfermo no juega, es evidente, pues, que el juego hace bien y significa salud; de la misma forma la risa, ingrediente secundario del juego, entonces cuando uno ríe hubo de por medio un juego; reír y jugar produce endorfinas, las sustancias segregadas por el cuerpo que nos hace sentir bien, contentos. Entonces además, el juego contribuye con el desarrollo humano personal y colectivo, es vida, “un momento para el recuerdo, un momento de gran disfrute. En esos momentos sacamos lo mejor de nosotros mismos” (Terr. 2000:217) Y si, se reitera, al jugar los cinco sentidos están allí, creyendo que por eso no se olvidan los grandes momentos de juego, no importa la edad, se vuelve significativo porque allí dejamos el corazón, arriesgamos todo, el cansancio, las risas, la emoción y somos seres humanos plenos cuando jugamos, en ese momento se es el mejor y a ¿quién no le gusta ser el mejor?

Así también acontece en el mundo del teatro, cuando jugamos a ser un personaje, prestamos todo lo que somos, nuestros gestos, la voz, las emociones, el cuerpo,

así sea el peor de los enemigos, o el héroe, o el personaje que sea y podemos demostrar que tan capaz, virtuoso o hábil sé es, y se reafirma uno como individuo; precisamente, para causar admiración, sorpresa, risa, llanto en el espectador, tanto en el teatro como en el juego hay complicidad, todo es un acuerdo, uno le sigue la corriente al otro, se engaña, se cree, se hace magia liberadora. “El buen juego deja una sensación de bienestar, de felicidad, de estar vivo” (Piaget. 1982: 16) Al salir del teatro, al terminarse un juego, sea quien sea, jugador pasivo o activo, quedan con la sensación de re-vivir, de estar presente en el mundo.

Quizá, todo suene redundante pero esto pasa, cuando se es niño o adolescente, mayormente, se buscan los momentos de juego, siempre aparece el chiste, la broma, el corretearse, golpearse, lo que sea; y en los adultos, cuando hay oportunidad, también, hasta parece raro cuando estos momentos se dan pero en cualquier edad pasa de la misma forma, reímos hasta que nos duele la panza, nos olvidamos de los problemas de forma efímera y finalmente el suspiro que nos regresa a la realidad, “sirve de ejercicio para adquirir dominio de sí mismo” (Huizinga. 1972:12) En el juego uno se pone a prueba, la capacidad personal de hacer tal o cual cosa, los límites, temperamento; jugar nos enseña a tolerar que en algún momento vamos a perder, que podemos enojarnos o cuanto podemos aguantar, nos hace despertar y descubrir que tan creativos somos para resolver problemas no sólo dentro del juego sino que también se refleja nuestra capacidad de respuesta en la vida diaria.

Al igual que en el teatro debemos aprender de nuestras emociones, saber controlarlas, saber hasta donde queremos ir, en ocasiones no nos damos oportunidad de sentir, de involucrarnos demasiado por temor a vernos vulnerables pero tanto en el juego como en el teatro hay varias oportunidades para intentarlo y volverlo a intentar, hay ensayos y si nos equivocamos, no pasa a mayores. “Los juegos despiertan, “desactivan la bomba”. Aportan una especie de combustible vital básico” (Pesceti. 1996:27) El juego nos hace estar llenos de vida, nos sacuden aun a pesar del llanto o la risa, ese instante nos marca. Así dentro del teatro cuando representamos un personaje y conectamos con éste, es quizá, ¿porque nos parecemos? y en él hallamos la forma de expresar sentimientos o situaciones, quizá es el personaje quien nos hace estar en contacto con nuestras propias emociones, tenemos que jugarla y esto es sentirse vivo.

Al momento de jugar nos vemos involucrados con sensaciones o situaciones con las que, tal vez, antes no nos habíamos encontrado, Hilda Cañequé estudiosa del juego, en su libro Juego y vida. La conducta lúdica en el niño y el adulto hace mención de algunos conceptos con los que a veces nos da miedo convivir y que quizá tendríamos que llevar a cabo acciones diarias empleándolos para enfrentar situaciones que se presentan y que con el juego tenemos opción de vivir y experimentar; la trasgresión, el descubrimiento y la innovación.

Trasgresión. La idea de quebrantar, infringir, traspasar algún precepto, norma o modelo establecido con anterioridad. Habitualmente nos da un pánico tremendo “transgredir” ir en contra del o establecido, en el juego esta permitido, claro, sin

causar daños a terceros o a uno mismo, es experimentar, por ejemplo: rascarse la nalga, no rascarse en frente de toda la gente es lo correcto, aguantarse por que sino qué dirá la gente, no es bien visto; en el juego y el teatro se vale, hay menos prejuicio, se le da menos importancia, es natural tener comezón y rascarse, hay ocasión.

Descubrimiento. Sacar o destapar aquello cubierto u oculto. En el juego y en el teatro nos damos cuenta de cosas que podemos y no podemos hacer, nos percatamos de porque es qué nos enfadamos y hasta lloramos, en el “juego de cáliz” y en los ensayos teatrales nos hacemos concientes de nuestras sensaciones, capacidades, habilidades guardadas, poco experimentadas o hasta desconocidas.

Innovación. Mecanismo que intenta combinar datos, concentrarlos, fusionarlos, resumirlos hasta formar un nuevo dato. Su posibilidad es infinita dado que las combinaciones pueden ser también infinitas. Con esto, tenemos oportunidad de probar o comprobar lo que creemos deba o pueda funcionar, jugamos a inventar a partir de vivencias reales y ¿porqué no? Involucrar nuestros sueños en los que se descubre la medicina mágica; en el juego y el teatro se mezclan realidades para crear otras más, así como hay posibilidad de combinar el color azul, o cocinar el arroz, o bailar, hablar o moverse, así es la probabilidad de mundo y situaciones, es crear.

Es por lo anteriormente apuntado que se considera que jugar al teatro da la probabilidad de que niños y jóvenes amen el teatro, que estén involucrados, quizá, en la actividad teatral como intérpretes y espectadores.

Los autores consultados coinciden en que el juego se compone de libertad, tensión, orden y reglas, risa, socialización, posibilidad, concentración, fascinación, seriedad y una máscara; estos conceptos también están presentes en el teatro, enlistaré los conceptos de cada autor para verificar de qué forma se involucran.

LIBERTAD

La libertad de ser, hacer y decir lo que esté de acuerdo al juego, ser libres de inventar mundos, cosas que jugar o con que jugar, tenemos libertad de inventar hasta a los amigos con quienes jugamos, somos libres de cualquier cosa siempre y cuando esté en regla, respetando. En lo que respecta al teatro y la relación que tiene con el teatro, un profesor o director pide libertad a los alumnos o actores, ¿para qué? Para deshacerse de prejuicios y poder interpretar un personaje, sin temor de decir algo o pensar el que dirán, en el juego del teatro hay que ser o cuando menos intentar ser “libres”.

CONCENTRACIÓN

Hasta las más mínima actividad requiere de un poco de concentración, así dentro del juego hay que tener todos los sentidos puestos en éste sino no funcionamos ni rendimos y el resto de los jugadores terminan por echarnos del juego o cuando menos no nos tomaran mucho en cuenta, así que la concentración es un ingrediente primordial tanto para el juego, en general, como dentro del juego del teatro hay que tener también todos los sentidos alertas, hay que estar concentrados en varias cosas a la vez tal como la emoción, la luz, el texto que va y la acción a realizar, el volumen de la voz y la interacción que se pueda dar con público, así que la concentración es básica para cualquier aspecto de la vida cotidiana. Es un punto que siempre se debe estar desarrollando para que sea utilizable.

TENSIÓN

Dicen que el actor que no siente nerviosismo o inquietud antes de salir a escena, ya no está realizando bien su trabajo, la adrenalina que se siente y que es la que impulsa al actor a hacer su trabajo es lo parecido a la tensión de un juego, y de la misma forma en un juego también se sienta el mismo nerviosismo, por ejemplo, al salir a la cancha y sentir la presión de la porra, o cuando se tiene que despejar el balón, o al hacer una jugada de punto, o cuando no se sabe si se va a encontrar al resto de los jugadores en las escondidas o si te vas a caer cuando eres el último de la coleadá la incertidumbre de saber si te vas a caer o a dónde vas a ir a dar, eso es lo emocionante del juego, no saber que va a pasar o en cuanto tiempo se va a terminar.

ORDEN Y REGLAS

Si no se “respetá” el juego nos convertimos en los aguafiestas y nadie querrá volvernos a invitar a jugar cualquier cosa, lo importante es respetar y seguir reglas para conservar el bienestar de todos los jugadores. Cuando se siguen las reglas y el orden establecido por el grupo todo funciona en armonía, esto provoca confianza y un buen trabajo de grupo, si uno siente seguridad, la energía fluye y lo establecido se cumple sin ningún problema. De la misma forma sucede en el teatro, las reglas que se establecen dentro de un grupo de teatro de niños y principalmente de adolescentes, es determinante para el buen funcionamiento del taller, el respeto al trabajo de los compañeros en escena debe formarse para que la libertad de ser y de crear vaya de la mano con las reglas y el orden.

RISA

Reírse dicen los expertos que es muy buena medicina, el juego provoca risas locas que hacen que nos duela el estomago; dentro del teatro, las ocurrencias de los ensayos pueden llegar a esto y bueno, que decir de la presentación que provoca en el espectador una risa, esto es el resultado del juego, liberación de emociones, la complicidad que se da entre espectador-actor, es una respuesta favorable al juego que se jugó.

POSIBILIDAD

Que mejor que en el juego experimentar mil y un posibilidades, en el juego común, en el de la calle, con los amigos, podemos intentar varias formas para ganar en “las trais”, podemos buscar distintos lugares para “las escondidas”, podemos intentar diferentes jugadas para burlar al opositor en el fútbol, podemos vestir de distintas formas a las muñecas y que tengan roles distintos, de la misma forma que pasa dentro del teatro, los que jugamos a hacer teatro, tenemos la posibilidad y libertad de jugar a ser y sentir emociones que cotidianamente no nos acontecen, esto nos da posibilidad de buscar y conocernos más a nosotros mismos y así prestar esas nuevas sensaciones a los personajes (juguetes, tal vez) que interpretaremos, en los ensayos tenemos posibilidades de hacer tal o cual acción, tenemos la opción de probar gestos y decidir así que es lo que va con nuestro personaje. Y la libertad, de ser y hacer va de la mano con el juego del teatro.

OCULTACIÓN

Alguna vez un profesor dijo “que el disfraz más pequeño es una nariz de payaso” y es muy cierto, simplemente un elemento ajeno a la persona, lo hace sentirse cubierto y así poder hacer esas cosas que no nos atrevemos a hacer y a decir cuando somos nosotros mismos, tanto en el juego como en el juego del teatro podemos hacer esto tan tranquilamente que nos libera y nos reconcilia con la vida, nos quita de encima un peso.

SERIEDAD

Que mejor forma de hacer bien las cosas, comprometerse con un juego, eso implica la seriedad y no necesariamente uno debe tener cara larga para ser serio, comprometido y acatar las reglas del juego; que emocionante es ver que la gente que juega al teatro, se compromete y realiza seriamente su trabajo, aún a la corta edad de los adolescentes.

SOCIALIZACIÓN

En comparación con el teatro, cuando socializamos, nos sentimos identificados con personas y emociones y eso crea lazos entre los integrantes del grupo. Somos seres sociables, no podemos vivir sin el otro, quizá podamos jugar solos

pero vivir, no; se puede vivir sin libertad (los presidiarios), sin embargo, dentro de los reclusorios hay otros, también nuestra mente nunca nos deja solos, la mente crea y nos lleva a lugares y con personas que podemos imaginar; la tensión, en esta actualidad está presente constantemente aunque no estemos dentro de un juego, la vida misma es un jugársela continuamente, tanta gente, tránsito, incremento de precios y problemas personales nos hacen estar en tensión, si, no de la misma forma que en el juego pero tensión al fin; el orden y las reglas, no podría decir cuantos aproximadamente, pero muchos humanos no aprenden de reglas y orden en un juego sino con formas estrictas, también hay quienes no saben lo que es un límite o un orden establecido; para otros tantos, la posibilidad, no es una opción, sus mentes cuadradas, convencionales, cerradas, no dan para ningún lado y las probabilidades para estos seres son nulas aún con todo y juego, creo que son los aguafiestas y tienen un parámetro reducido para resolver problemas o situaciones; la seriedad y la risa, varios viven sin una u otra, y esto, no se si sea limitación o virtud, recuerdo de hace tiempo, un compañero de la secundaria al que le enseñaron que sonreír y que decir de reírse era una falta de respeto, tal actitud, creo, que le causaba un poco de problemas para socializar, aunque por el contrario a los profesores les sorprendía cuan serio era el compañero, ellos lo consideraban una gran virtud a su corta edad ya que era muy responsable, los profesores pensarían o seguimos pensando que ¿sólo porque alguien es serio es responsable? Si es de esta forma, hemos estado viviendo en un grave error. Siempre una sonrisa agrada más y no esta peleada de ningún modo con el compromiso, la responsabilidad o el talento.

Una forma de socializar es jugando, tenemos que hacerlo para romper el hielo y acabar con caras serias, en un juego puede encontrarse la mejor de las amistades o sino cuando menos un extraordinario compañero de juego y quizá de vida; se da un clima de camaradería, de conexión con el corazón del otro, con el juego encontramos personas semejantes a nosotros, nos identificamos y reconocemos unos a otros, así también en el juego se refleja la relación que tenemos con los seres vivos y el medio en el que nos desarrollamos, socializar nos da posibilidad al respeto, tolerancia, empatía, complicidad. Que bueno que existe el juego y sería mejor sino existiera una justificación para jugar, simplemente esto debería hacerse por salud física, mental y espiritual. Socializar nos da vida. Al estar en un grupo queremos conocer y ¿por qué no? Tener empatía con los que nos rodean; el trabajo teatral, invariablemente, nos relaciona con otros y en la adolescencia es importante sentirse apoyado, aceptado, de aquí que el teatro los lleve a ser parte de un conjunto.

Que nos hace ser el juego

Al hacer coincidir y mezclar los ingredientes que conforma el juego, notamos que este permite una expansión de nuestro cerebro, se oxigena, por tanto, todo nuestro cuerpo está en disposición de jugar y las palabras fluyen, decimos cosas que no imaginamos decir alguna vez porque sencillamente nunca nos habíamos visto en esa situación, de igual forma ocurre en el teatro con el personaje y las circunstancias que lo rodean, el personaje funciona como extensión de nosotros

mismos, y vivimos y sentimos emociones y sensaciones que tal vez en nuestro diario acontecer nunca sucedan.

La imaginación asimismo es una gran aliada del juego, sea solos o acompañados, siempre utilizamos la imaginación, que nos hace ir a lugares inexistentes inventados por nosotros mismos, un lápiz lo convertimos en un micrófono, una varita mágica o una espada, para convertirnos en los salvadores del mundo y solucionar lo que sea. En el juego todo es posible y todo se puede. “Obtendremos, por un momento, aquello que tanto anhelaba Borges: el alivio que da dejar de ser nosotros mismos” (Pesceti. 1996: 27-28) Es tal vez contradictorio pero en el teatro pasa y no pasa, ejemplo, en la vida real el intérprete sufre alguna enfermedad terrible y escenifica un personaje que goza de salud absoluta, aquí es aplicable lo que Luis María Pesceti cita; por el contrario, cuando se juega a ser espectador tiene un efecto distinto porque sólo vemos las emociones del personaje con la que podemos estar o no identificados, nos causa simpatía o repudio, posiblemente el espectador sienta “alivio” al ver que a alguien le pasa o piensa igual que a él, de alguna u otra forma existe, la catarsis de la que anteriormente se habló y que en el teatro es elemento primordial y en el juego va implícita.

Johan Huizinga en su libro *Homo Ludens* hace un paralelismo entre música y juego pero que es aplicable de la misma manera al teatro:

El tocar música lleva consigo casi todas las características formales del juego: la acción se desarrolla en indeterminado campo, es repetible, consiste en un orden, ritmo y cambio regulado, y arrebatada a los oyentes y al ejecutante de la esfera ordinaria, trasportándolos con sereno sentimiento de gozosa exaltación, aún siendo la música melancólica. (Huizinga. 1972: 63)

Haciendo un comparativo con el teatro tenemos que su lugar es el escenario así sean dos o cien mil espectadores, así sea un auditorio o un espacio abierto; en cada función, en cada ensayo las emociones, actitudes y gestos son repetibles; las obras teatrales adquieren un ritmo que es el causante de angustia, alivio, pesadez, va sucediendo con un orden establecido para que la historia sea entendida, igualmente es con un ensayo en el que se tuvo un orden para establecer la dinámica de trabajo y lograr el resultado y el cambio regulado, el manejo de las emociones y situaciones sirve para influir en las emociones del público; ritmo, orden y cambio regulado van de la mano. Actor- espectador, ambos jugadores, viajan a épocas históricas, lugares desagradables, incómodos y /o placenteros, en un abrir y cerrar de telón el público es arrastrado a una sensación, emoción a pesar de ser desagradable, se deja envolver para verse inmerso en el mundo de emociones encontradas.

De forma sutil o de tajo el teatro y el juego empujan a los sujetos a emociones que cotidianamente vivimos de forma ordinaria para convertirla en algo valioso y significativo en la vida, es desencadenante de nuevas sensaciones y situaciones,

nos arranca de la cotidianeidad, nos hace medir nuestros límites, saber hasta donde podemos y queremos sentir y experimentar; utilizamos actitudes, modos y formas para cubrirnos y manifestarnos sin temor, esto nos hace ser quien no somos realmente, no avienta a transformarnos, cambiar, intentar comportamientos; dos de los expertos consultados están de acuerdo en lo que provoca el juego: “el juego, al menos, ayuda a hacer frente a emociones desconocidas” (Duvignaud. 1982:65) Quizá nuestro diario vivir nos ha permitido o nos ha llevado a estar en una línea de confort emotivo, digamos que nos hace vivir con un gesto de enojo, lo cual nos resulta como defensa; dentro del teatro, tenemos la posibilidad de salir de ese confort para ver o interpretar la risa o el optimismo y así ya estamos fuera del confort enfrentando y apreciando nuevas actitudes y emociones de vida.

“En toda manifestación artística hay un “supongamos que...” un “si ocurriera que...equivale a abrir el ser al juego” (Ibíd. p. 80-81) En el juego y el teatro cuantas veces no se han dicho estas frases: “supongamos que”... te conviertes en marciano, en el peor de los mendigos, mueres de hambre y frío, ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que se pudiera sentir?; “si me ocurriera que...”eres el cantante más famoso y millonario del momento. Es cuando tenemos la oportunidad de hacer que la ficción supere a la realidad, es el momento en que el juego y el teatro son uno sólo.

Tenemos plena libertad de jugar a personajes autoritarios, iracundos, perversos, benévolos, y sentimos y hacemos sentir de otro modo, de otro mundo. Afortunadamente en el teatro y en el juego, utilizamos el “mágico si”, “como si”, para entrar y salir de la realidad y poder jugar con plena libertad al teatro.

Es de suma importancia tener en cuenta que para jugar es necesario estar concientes de que nuestra realidad va a ser trastornada por la ficción, fantasía, engaño, hay que saber jugar y no confundirnos y que en lugar de disfrutar el juego y del teatro estemos viviendo con cosas inverosímiles. En el juego, y más en el teatro, hay una finísima línea que separa a la locura de la realidad, en el juego hay veces que podemos perder el control de la conciencia “relativamente”, logramos hacerlos por minutos y tal vez por horas pero sin perder de vista que está el regreso a la realidad circundante.

Obviamente y bien utilizado, el juego nos puede poner un poco “locos”, cualquier persona quiere terminar los deberes y responsabilidades para ser presas del juego por corto o largo tiempo, al fin de cuentas, aunque a más de uno de los expertos no les guste es un premio; mientras jugamos, trabajamos, si, nuestra imaginación y creatividad, igual que nuestra habilidad, inteligencia y destreza que nos lleva y nos hace creer en la “posibilidad de reconocer y operar en lo ridículo, lo disparatado, lo descabellado, lo exagerado” (Cañeque. 1991-1993:98) y no nos importa vernos en una situación así, estamos jugando y tenemos el permiso, esta “locura” está admitida, es un acuerdo sobreentendido. “Nuestra capacidad potencial de ridículo, nos olvidamos de nosotros mismos” (Terr. 2000:23) Se juega a ser el más tonto, el más corrupto, el más lo que sea y se disfruta, se goza; la

capacidad de locura y ridículo suceden tranquilamente en las personas-personaje, no importa como se ve uno reflejado frente al otro, uno se deja ir, se abandona, no importando nada y se deja fascinar por la sensación de juego.

Es tan emocionante darse cuenta que el teatro y el juego van tan estrechamente ligados, porque el hecho de llevar ocho años formando a niños y jóvenes con esta fórmula mágica, me lleva a escribir que gracias a que de la misma forma que mis alumnos se han divertido también han aprendido y se han comprometido con el teatro, mi amor y dedicación por el teatro se incrementa más y más cada vez, creo que esto se ha reflejado hacia ellos y por eso se ha logrado lo que hasta ahora se tiene, porque he aprendido a seguir y mantener el espíritu lúdico que me permite transformarme en niña, adolescente, ogro, compañera, gusano, monstruo, maestra, locutora, actriz, adulta, haciéndome una más de ellos, teniendo la tranquilidad de reír estruendosamente con mis alumnos, llorar, abrazarlos, regañarlos, reconocerlos y principalmente involucrarlos en el mágico mundo del oficio teatral. Este tiempo me ha enseñado y demostrado que un trabajo en el que te pagan por hacer lo que te fascina te hace sentir pleno en tu vida y podría serlo todo. Precisamente por estas características es que el teatro es utilizada en la enseñanza.

Más adelante se resaltarán las características del teatro dentro de la escuela salesiana y se hará un apunte con el que se comparará si el teatro que se hace dentro del colegio salesiano (Ángela Segovia de Serrano - CASS) sigue manteniendo las cualidades que tenía en sus inicios y si están ligadas a las características que el teatro y juego puedan tener, y así, entonces lograr un aprendizaje significativo, objetivo buscado tanto en la Secretaría de Educación Pública (SEP) como en colegios salesianos, en los adolescentes que tengo como alumnos.

“IniciarTeatral” LA PROPUESTA

**Cuando escucho, entiendo.
Cuando veo, comprendo.
Cuando hago, aprendo.
María Montessori**

EL TEATRO EN LA ESCUELA SALESIANA.

Don Bosco como educador, hace énfasis en lo que hoy llamamos el diálogo educativo; en la propuesta oportuna y práctica de grandes metas y contenidos; en el acompañamiento personal de los jóvenes. Es decir, en la presencia continua y viva, animadora y sugerente del educador que ayuda, estimula, alienta, propone, llama la atención, corrige, muestra horizontes y se mantiene cercano para emprender y orientar. Esto es lo que se pretende hacer con los alumnos que llevan la materia de teatro dentro del colegio salesiano, mantener una relación cordial y amigable (trabajo en equipo) sin dejar de lado la orientación y formación que se les pueda dar a través del arte teatral recordando que el arte contribuye para el pleno desarrollo de los individuos.

Es a través del teatro que Don Bosco escenificó temas bíblicos o momentos históricos para los jóvenes, por esto no se observa un estilo o corriente teatral aunque utilizar palabras como “teatro de evangelización” pudiera ser acertado. Don Bosco utiliza las necesidades o realidad de sus muchachos para lograr sus objetivos, como lo hicieron los contextualistas, a partir de esto, presentaba ejercicios o dramatizaciones que los hicieran reflexionar.

Haber introducido el teatro en la escuela es uno de los aspectos importantes de la pedagogía de Don Bosco, con el teatro, con la dramatización, con la representación plástica y popular de los valores, la vida misma va a la escuela, para sacar de la formalidad académica e intelectual a la vida; de modo que la docencia se realice sobre las mismas experiencias reales, narrándolas teatralmente, representándolas en una forma más integral de expresión; pues es en el teatro donde convergen todos los recursos pedagógicos escolares.

Respecto al teatro, Don Bosco en 1871, nos presenta en un reglamento sus criterios: “La finalidad que tiene el teatro es la de alegrar, educar e instruir moralmente a los jóvenes”. En consecuencia, las obras que se interpretaran debían ser “amenas y aptas para crear y divertir, pero al mismo tiempo educativas, morales y breves”, pues las demasiado largas no sólo cansan al auditorio, sino que quitan estima y efecto a la representación. Pueden ser realistas y aún duras unas escenas, pero nunca “cruels”, ni plebeyas o poco cristianas.

Como se ha visto el teatro de Don Bosco, es no sólo un medio educativo, sino también es un irremplazable medio de comunicación utilizado para catequizar a los jóvenes, creando una relación interpersonal y una circulación de valores; se vuelve también un instrumento de socialización.

Actualmente el teatro del colegio salesiano Ángela Segovia de Serrano busca desarrollar más la experiencia artística del alumno que utilizarlo como un medio de catequización, al que pocas veces se recurre.

Juan Bosco y el teatro

Juan Melchor Bosco, fundador de la orden católica salesiana, nace en Italia en 1815 y la constante asistencia de su madre a la iglesia, lo obliga a pasar mucho tiempo dentro de ella (infancia y adolescencia) por lo que él busca la forma de divertirse y hacer amigos “yo hacía juegos de manos, daba el salto mortal, caminaba en las manos, andaba, saltaba y bailaba sobre la cuerda como un profesional” (Bongioanni. 1992:34) Encontrando en la representación de momentos bíblicos la forma más acertada de hacer teatro. “Bosco aprovechaba el ambiente para declamar, cantar y tocar de acuerdo con las buenas formas” (Ibíd. P. 45) Cualquier momento dentro de la iglesia era aprovechado para realizar sus representaciones, tenía gran carisma.

A los veinte años entraría al seminario y toda la personalidad extrovertida de la que se valió antes tendría que ser frenada, dejaría de hacer actos de magia, espectáculos de saltimbanqui, debía mostrarse ya como una persona seria y seguir las “buenas formas” para que en 1841 se convirtiera en el sacerdote “Don Bosco”. Tal como dijo uno de mis profesores de actuación “un individuo no puede ser o hacer una sola cosa en la vida, esta construido de muchas máscaras o personajes”. “Renunciaré al mundo, entraré al claustro y me daré al estudio, la meditación, y así en la soledad, podré combatir las pasiones” (Ibíd. p. 57) pero que alguien fuera actor o se dedicara al teatro nunca ha estado bien visto, siempre se ha escuchado decir que son vagos, prostitutas, locos, desubicados, muertos de hambre, poseídos, por todas estas características y las personalidades del buen decir y hacer de la época de este sacerdote tuvo que dejar de hacer “teatro”.

Su vida se modificó y utilizó todas estas virtudes o talentos para enseñar a los jóvenes, es en el sacerdocio que propone un método pedagógico el “Sistema Preventivo”, logrando una sociedad salesiana con filosofía sólida y perdurable hasta nuestro días que tiene como base la razón, la religión, la amabilidad y la cultura, elementos primordiales de la enseñanza de estos colegios. En este periodo “cambia totalmente el centro de interés de las expresiones teatrales en las que hasta el momento se ha acostumbrado encuadrar el llamado <teatro> de Don Bosco, y las convierte en instancias comunicativas fundamentales.” (Ibíd. p. 79) Con esto, el teatro ya no era solamente una diversión o un pasatiempo, el teatro adquiere una vital importancia y será utilizado de forma constante para la enseñanza de la vida en su método pedagógico dentro de las escuelas salesianas.

Don Bosco tuvo el talento de escritor y mandó editar obras escolares, escritos de lectura amena, textos para teatro, libros de instrucción religiosa y oraciones. Teatralizar y dramatizar son palabras recurrentes en el teatro de Don Bosco, y con ellas lograr su objetivo: CATEQUIZAR como desde la infancia lo hizo. Escenifica historias de los santos, personajes de alto rango y campesinos, comerciantes, gente común y corriente, haciendo observables los defectos y virtudes, valores o antivalores que los jóvenes debían conocer, Don Bosco producía sus escritos, los cuales en ocasiones escenificaban los jóvenes. Logrando el aprendizaje y la comunicación “tienen además el valor pedagógico de la participación, la comunicación y comunión propias de Don Bosco, gracias, precisamente, a la <teatralidad> que quizás no resulta un diálogo histórico.” (Ibíd. p. 92) El fin era dejar una enseñanza y/o reflexión resaltando valores, actitudes y defectos, logrando la transformación de los muchachos e inculcarles ser personas de bien.

Lo mismo escribía momentos graciosos de su vida, los cuales relataba a los jóvenes:

“Me invitaron a continuación –prosigue Don Bosco- a ir con ellos para dar un paseo:

-Un poco de aire te hará bien: ven; tenemos el coche a punto. Iremos juntos y tendremos tiempo para hablar.... Me di cuenta entonces de su juego y, sin darme por enterado, les acompañe hasta el carruaje. Insistí en que entraran ellos primero a tomar asiento. Y, en lugar de entrar yo también, cerré de un golpe la portezuela y grité al cochero: - ¡De prisa, al galope! ¡Al manicomio, en donde aguardan a estos dos curas! (Ibíd. p. 94)

“El cochero no se lo hizo repetir dos veces; arreó al caballo y, en menos que se cuenta, llegaba al manicomio de “Via Giulio”, muy próximo al Refugio Barolo. “Los loqueros, preparados de antemano, rodearon al coche y abrieron la portezuela. Fue lo más gracioso de la escena. Tenían orden los loqueros de no dejar salir al loco que iba a llegar y de entretenerlo. Pero pudieron averiguar de ningún modo quien de los dos era el loco, subieron a los dos a su habitación del piso superior. No valieron las razones ni protestas; hubieron de resignarse. Los desdichados pidieron ver al médico, pero resultó que no estaba en casa. Preguntaron por el director espiritual, pero les dijo que en aquel momento esta comiendo. Finalmente, después de muchos ruegos, llamaron al director espiritual, el cual, al comprobar la equivocación sufrida, rompió a carcajear y los hizo soltar. Es fácil imaginar cómo quedaron aquellos dos eclesiásticos, al verse burlados por Don Bosco de modo tan gracioso. Durante mucho tiempo, lo esquivaban cuidadosamente al encontrarlo por la calle” (Ibíd. p. 95)

Don Bosco teatralizó momentos cómicos, episodios cristianos, historias de santos; su amplia cultura, su preparación y sus vivencias se lo permitieron, así que a los jóvenes nunca les faltó algo que ver.

“En aquellos casos Don Bosco se convierte de repente en un actor: su papel podía ser el de un vendedor que había cambiado los precios el de un muchacho intolerante con los reglamentos, el de un amigo que conducía a otros amigos, o también el de un mercader ambulante, que hace reír a la desconcertada asamblea, al entrar en la iglesia gritando:

-¡Turrónes, turrónes! ¿Quién compra turrónes? ... En esta ocasión él interpreta el papel de ladronzuelo. Don José Borel Se dirige al él enfadado: - ¡Ea, golfillo, fuera de la iglesia! ... - Hola, ¿y por qué? - Porque no se viene a la iglesia para esconder sus fechorías. - ¿Fechorías? Yo hago mis negocios y, si hay algo a ganar, me escondo donde me conviene... Prosigue un diálogo rápido, humorístico, en el más puro e inteligible dialecto piamontés. Se discuten hasta el último todos los juegos de azar, del hurto, del uso del dinero. Y el alegre final de la restitución. (Ibíd. p. 99)

A partir de estos escritos Don Bosco hacía la re-presentación de lo acontecido a los muchachos y era cuando se mostraban lo bueno o lo malo para que ellos aprendieran y posteriormente en su vida cotidiana supieran como actuar, “el teatro al servicio de la vida” y así todas las vivencias posibles de Don Bosco que tenían un mensaje y fueron ocupadas para mostrar, evangelizar y educar dentro de los valores cristianos y universales.

Tener el teatro como elemento pedagógico en la enseñanza sigue y seguirá siendo muy utilizado, bien se dice que un ejemplo vale más que mil palabras y si hay algo que el profesor enseña a los alumnos y queda escenificado y/ o representado se refuerza el conocimiento y así los individuos puedan recordar lo observado y las virtudes o defectos de tal o cual situación pueden grabarse en la mente del espectador y lograr el cometido: la enseñanza, la reflexión.

Don Bosco al poseer esta personalidad teatral de la que en algún momento se ha hablado, no puede dejarse olvidado que “él se convertía en autor, adaptador, director artístico, animador, actor, interprete...” (Ibíd. p. 115) atrataba la atención del público y el cuentacuentos hacia acto de presencia y cualquier narración la convertía en interesante conversación como cuando platicaba de sus sueños:

“Me vi -contaba un día- ante una amplísima zona de terreno que no parecía ciertamente los alrededores de Turín. Una casa rústica, que tenía delante una pequeña era, parecía brindarme hospedaje. Esta vivienda, como en general las de los campesinos, estaba desprovista de todo ornato y la habitación, en la que yo me encontraba, tenía varias puertas, que ponían en comunicación con otras habitaciones, más estas no estaban al mismo nivel de la primera. Para llegar a unas

había que subir y, en cambio, para entrar en otras era necesario bajar algunos escalones. Alrededor se veían unos percheros en los que estaban colocados diversos aperos de labranza”. (Ibíd. p. 135)

Así, con esta propuesta pedagógica de Don Bosco nos damos cuenta que el teatro es una actividad artística que favorece el desarrollo mental y emocional de los jóvenes, logrando hacer con ellos un teatro educativo, la escuela salesiana quiere encontrar en el teatro el lugar donde se adquieren herramientas para la vida cotidiana y en la actualidad conjuntarlas con programas educativos establecidos por la SEP para desarrollar la expresión artística y formar adolescentes mejor preparados, que logren a través del arte demostrar a la sociedad que son personas comprometidas con lo que realizan, que a través del teatro manifiesten inquietudes, ideas y emociones frente a un público.

EL TEATRO DEL COLEGIO ANGELA SEGOVIA DE SERRANO.

Aunque mucho se puede decir sobre la importancia del teatro para Don Bosco y de esta forma para sus escuelas, la realidad pone frente a mis ojos otras circunstancias, ya que cuando menos en el colegio donde trabajo, no se cuenta con las obras escritas por él, no hay la facilidad para tener acceso a ellas, pero a pesar de esto el teatro ha de ser considerado básico dentro de la estructura de la educación salesiana por esto en el Colegio Ángela Segovia de Serrano (CASS) se sigue la tradición de tener al teatro como parte de la formación para los jóvenes. En la actualidad el teatro del colegio no es un teatro para catequizar sino un teatro en el que se pueda desarrollar una expresión artística de los jóvenes, teatro con representaciones bíblicas muy pocas veces se utiliza.

Al concluir la carrera universitaria, soy contratada para formar parte del cuerpo docente del colegio en el ciclo escolar 2002-2003 para impartir la clase de teatro, sería mi primer trabajo formal relacionado con mi quehacer profesional. Mis jefes me informaron que el inicio de ciclo escolar estaba por comenzar y se debía dar la clase y ¿tienen algún programa de estudios que seguir para que me lo proporcionen? NO. En esos momentos yo no sabía nada sobre la existencia de Don Bosco y menos que para los salesianos el teatro era de tal importancia, aún así, no contaban con un programa de trabajo con el que yo pudiera dar las clases.

Entonces, había que diseñar un programa para los distintos grados a los que les proporcionaría la clase, no tenía idea alguna de cómo empezar, así que pensé en la forma de cómo se va dando el proceso en la misma carrera universitaria, recordé algunos ejercicios realizados e indagué en libros relacionados con la enseñanza teatral de secundaria, fue como pude lograr el diseño de un programa que utilizaría a lo largo de tres años antes de que apareciera la RES (Reforma de Educación Secundaria), ya mencionada. Conforme pasaron los años hice modificaciones para que la clase resultara más significativa y útil, y de lo que inmediatamente me di cuenta fue que dentro de la clase la teoría pasaría a un segundo término ya que de lo que se trataba era de atrapar la atención de los muchachos a como diera lugar, meterlos al mundo del teatro, así que me incline

por la práctica, el juego de “ser otro” , método que ha funcionado muy bien hasta ahora, ocho años después, ya que mi hipótesis es: Si a los adolescentes les gusta el teatro entonces por sí solos empezarán a querer acercarse e informarse más sobre la disciplina teatral.

El programa de teatro que se diseñó se conformó de lo simple a lo complejo en cada grado de educación secundaria y se consideró que se tuviera continuidad en cada clase; primer año, lo designé “Desinhibición y/o Juego Dramático”; dónde básicamente se trabajó con ejercicios de dramatización, socialización desinhibición; segundo año, “Iniciación y/o acercamiento al teatro, herramientas”, cuando se comienza a hacer teatro más en serio basándome en ejercicios más complejos y ya con elementos teatrales, aprender a utilizar la música dentro de la escena, un análisis de texto, la intención vocal , buscando ya una interpretación; y tercer año, “Haciendo pininos y/o Manos a la obra” , al haber sido parte de un proceso “actoral” anterior los alumnos tienen mayor seguridad de pisar un escenario y una mejor interpretación, así que el trabajo consistió en ponerlos a practicar y enfrentarlos constantemente a un espectador. Así es como sigo mi plan de estudios el cual comparo con la aparecida RES en 2006, noté que no estaba tan alejada de los temas o contenidos de una clase de teatro, punto que me da gran satisfacción ya que en este tiempo habían pasado por mi clase cuando menos dos grupos de alumnos a los cuales les debí haber dado la opción de conocer que es el teatro, uno de esos grupos fue mi primer generación, formada totalmente con mi diseño, el cual fue un acierto.

Implementada la RES de 2006 en el colegio se establece que todas las generaciones a partir del ciclo escolar 2006-2007 tendrán la opción de elegir la asignatura Artes- Teatro para su estancia en la secundaria y que los alumnos egresen teniendo una formación artística de tres años consecutivos, forma o modo que las escuelas salesianas ya tienen establecido desde su creación. En lo que respecta al Programa de la RES 2006 se ha trabajado hasta ahora haciendo modificaciones necesarias para un mejor entendimiento y práctica de la materia, observando el desarrollo y evolución de esta nueva reforma.

Así es como pongo mi creatividad y profesionalismo en marcha, enfrentándome a circunstancias que me han hecho seguir aprendiendo con los niños y adolescentes con los que sigo conviviendo; es así, como mis jefes dejan en mis manos a decenas de alumnos para inculcarles el amor por el teatro. Al indagar la situación de la clase, me dan la referencia no muy grata de los profesores que con anterioridad han dado la clase de teatro, los comentarios son poco afortunados por parte del alumnado, luchando contra la apatía y recelo que habían creado en ellos; situación bastante compleja, eso de quitar vicios y títulos a la clase de teatro, fue una gran batalla y aunque a punta de jalones logre hacer el montaje de mi primer pastorela, todo mi trabajo lo he mantenido con obras de teatro escolares y adaptaciones de cuentos y obras de teatro con una gran satisfacción

PROGRAMA ANUAL “TEATRO CON ADOLESCENTES O... ADOLESCENTES CON TEATRO”
Profra. Arcilia Palma Vildósola

PRIMER AÑO

PROGRAMA

- El taller (juego- teatro)
- Iniciación al teatro.
- A experimentar teatro.

OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar aptitud y actitud de confianza, comunicación y cooperación dentro del grupo.
- Entender las funciones del teatro.
- Provocar la desinhibición ante el grupo y que esta pueda ser aplicada a su vida cotidiana.
- Fomentar la comunicación a través del teatro.
- Reconocer la habilidad individual y grupal tanto de expresión verbal como corporal a lo largo del proceso.
- Lograr una adecuada proyección vocal.

CONTENIDO

1. CONOCIENDO EL TEATRO Y SUS ACTIVIDADES

OBJ. GRAL. Dar a conocer el funcionamiento de las partes del teatro y sus trabajadores.

1.1 EL TEATRITO

- Hacer una maqueta que contenga escenografía, personajes y vestuario de alguna obra de teatro.

1.2 EL ACTOR EN ESCENARIO

- Posiciones, ubicación y movimientos del actor sobre el escenario.
- Partes del escenario.

2. EL JUEGO COMO INTEGRADOR Y DESINHIBIDOR

OBJ. GRAL. Integrar y desinhibir al adolescente dentro del grupo. Las prácticas servirán para que se conozcan entre sí, sean conscientes de ellos mismos y del otro, conjunto indispensable para el trabajo de equipo (teatro).

2.1 PRÁCTICAS DE SOCIALIZACIÓN

- Inducir al alumno a convivir con el otro para sentirse en confianza y realizar trabajo en equipo.

2.2 PRÁCTICAS DE SENSIBILIZACIÓN

- Despertar en el alumno habilidades de atención, observación y retención de emociones y sensaciones.

2.3 PRÁCTICAS COLECTIVAS

- Provocar el trabajo en equipo para hacerlos conscientes de que el trabajo teatral es en conjunto

3. INICIACIÓN AL TEATRO

OBJ. GRAL. Pretender que los alumnos de manera lúdica suban a escena con seguridad aplicando lo anteriormente aprendido.

3.1 RESPIRACIÓN EXPRESIÓN VERBAL

- Lograr en el grupo una mejor expresión verbal y vocal para ser utilizada en la puesta en escena.

3.2 PRÁCTICAS DE EXPERIMENTACIÓN

- Invitar al alumno a ser otra persona imitando e interpretando de manera individual y grupal.

3.3 CUENTACUENTOS

- Exponer al alumno frente a un público con un texto memorizado.

4. A EXPERIMENTAR TEATRO

OBJ. GRAL. Reafirma y poner en práctica lo aprendido sobre el escenario.

4.1 LA OBRA

- Mostrar el resultado final frente a compañeros y padres de familia.

4.2 COLLAGE

- Manifestar a través de recortes que es el teatro

SEGUNDO AÑO

PROGRAMA

- Juego / teatro.
- ¿Ya al teatro?
- Experimentando la escena.

OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar aptitud y actitud de confianza, comunicación y cooperación dentro del grupo.
- Invitar al alumno a desarrollar habilidades de concentración, observación y creatividad para el trabajo teatral.
- Conocer y experimentar ejercicios para un mejor manejo de la respiración.
- Mejorar la expresión verbal (dicción).
- Entender y utilizar el teatro como manifestación de ideas y valores de la humanidad.

CONTENIDO

1. EL JUEGO CREATIVO

OBJ. GRAL. Utilizar el juego como medio de experimentación para poder ser otro, imitando diferentes personalidades.

1.1 PRÁCTICAS CREATIVAS

- Ejercitar en los alumnos la capacidad de esquematizar situaciones cotidianas que puedan ser llevadas a escena.

2. ¿YA AL TEATRO?

OBJ. GRAL. Desarrollar habilidad de concentración, observación, emotividad y creatividad en los alumnos para posteriormente hacer uso de estas herramientas en la puesta en escena.

2.1 EJERCICIO DE COORDINACIÓN (MALABARES)

- Estimular habilidades de concentración, constancia y coordinación como herramientas de la disciplina teatral.

2.2 RESPIRACIÓN Y VOZ

- Ejercitar la expresión verbal (dicción)
- Mejorar la proyección vocal.

3. EXPERIMENTANDO LA ESCENA

OBJ. GRAL. Practicar lo aprendido y demostrar que es hacer teatro.

3.1 LAS PUESTAS EN ESCENA

- Delegar responsabilidades en quehaceres teatrales al alumnado.
- Presentar los resultados del proceso del ciclo escolar a profesores, alumnos y padres de familia.

TERCER AÑO

PROGRAMA

- Creatividad
- Haciendo pininos
- La historia del teatro.

OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar la capacidad creativa de los alumnos que ya han tenido más contacto con el teatro.
- Foguear al alumno en el trabajo escénico de manera constante y exponerlo al trabajo frente a un público.

CONTENIDO

1. CREANDO LUGARES Y PERSONAS

OBJ. GRAL. Dar libertad al alumno de dirigir, actuar y apoyar técnicamente ejercicios teatrales.

1.1 JUGANDO CON DIALOGOS

- Realizar obras cortas de teatro en pequeños grupos realizando las distintas actividades del quehacer teatral.
- Fomentar en el alumno la iniciativa y la toma de decisiones.
- Incrementar la imaginación para crear personajes.
- Desarrollar habilidad de improvisación.
- *No quiero ser* (creación colectiva).

1.2 CONSTRUCCIÓN DE MÁSCARAS

- Ejercitar habilidad manual e imaginativa en el alumno y posteriormente hacer uso de esta herramienta en las puestas en escena.

2. HACIENDO PININOS

OBJ. GRAL. Exponer al alumno al trabajo constante frente al público.

2.1 LAS OBRAS

- La Pastorela.
- El fin de ciclo escolar (Cerrando con broche de oro)

3. EL TEATRO, SU HISTORIA Y SUS OBRAS.

OBJ. GRAL. Conocer de manera general acontecimientos históricos que marcan la época teatral, a sus autores y obras representativas.

3.1 GRECIA

- Conocer la historia general, datos biográficos de Sófocles y su obra *Edipo Rey*.

3.2 ESPAÑA

- Conocer datos históricos sobresalientes que marcan la historia del teatro español, datos biográficos de Miguel de Cervantes Saavedra y leer *Los Entremeses Cervantinos*.

3.3 INGLATERRA

- Reconocer datos históricos, datos biográficos sobre William Shakespeare y su obra *Sueño de una Noche de Verano*.

3.4 FRANCIA

- Saber de forma general sobre la época histórica, datos biográficos sobre Moliere y la obra *El Enfermo Imaginario*

3.5 RUSIA

- Aprender datos históricos sobresalientes, datos biográficos de Anton Chéjov y su obra *Petición de Mano*.

3.6 ESTADOS UNIDOS

- Averiguar datos históricos trascendentales, datos biográficos sobre Arthur Miller y su obra *Las Brujas de Salem*.

3.7 MÉXICO

Entender la historia del teatro mexicano, conocer datos biográficos sobre Luisa Josefina Hernández y su obra *La calle de la gran ocasión*.

PROGRAMA DE ESTUDIO 2006 ARTES- TEATRO (REFORMA EDUCACIÓN SECUNDARIA)

PRÓPOSITO GENERAL

A través del quehacer teatral, los alumnos reconocerán su cuerpo y voz como vehículos de comunicación y medio para exteriorizar sus ideas, inquietudes, emociones, sentimientos, vivencias e intereses de forma personal, así como para conocer, representar e interpretar la realidad y el mundo circundante; tendrán la oportunidad de valorar la diversidad cultural; explorarán todas las actividades del teatro; aprenderán a trabajar en equipo respetando y considerando las diferencias entre ellos; encontrarán una forma de desarrollar su creatividad y sus habilidades

de análisis, de investigación y crítica constructiva; de tal forma, la asignatura de teatro les permitirá el desarrollo de un pensamiento artístico.

PRIMER GRADO

BLOQUE 1. ¿CÓMO NOS EXPRESAMOS? El cuerpo y la voz.

PROPÓSITOS

- Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y la voz.
- Identificar los inicios del rito del teatro.

CONTENIDOS

- Exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo, del rostro y de la voz.
- Reconocimiento de la expresividad u de los mensajes no verbales en las relaciones personales (con los compañeros, los amigos, en la familia, en la escuela y en la comunidad).
- Identificación de la emisión de mensajes no verbales por medio del cuerpo y la voz.
- Acercamiento a los inicios rituales – expresivos del teatro.
- Creación personal de narrativas no verbales (situaciones, historias, anécdotas) utilizando el cuerpo y la voz.

APRENDIZAJES ESPERADOS. Al concluir el bloque, el alumno:

- Reconoce su cuerpo y su voz como instrumento de expresión personal.
- Identifica los mensajes no verbales como forma de expresión.
- Maneja diferentes velocidades y calidad de movimiento en su expresión corporal.
- Equipara algunas de las características principales de los ritos y las manifestaciones en distintas culturas.
- Interpreta narraciones cortas a través del movimiento corporal, el gesto y la voz.

NOTA: sólo cuando se hace conciencia sobre el cuerpo, el gesto y la voz que comúnmente utilizamos se puede comenzar a ser creativos con ellos, y siendo para el teatro herramientas indispensable parece adecuado comenzar con este tema. Cotidianamente no nos percatamos de cómo movemos los brazos, si parpadeamos mucho, si caminamos arrastrando los pies o si hablamos con muletillas o no pronunciamos bien lo que decimos, por tanto, es básico crear o propiciar el reconocimiento propio y saber de las limitantes o virtudes que se tienen para comenzar con la experiencia teatral que se pretende.

BLOQUE 2. ¿QUIÉNES SOMOS? El personaje y la caracterización.

PROPÓSITOS

- Conocer las nociones de situación y personaje.
- Explorar las posibilidades de su cuerpo y su voz integrando el recurso de la improvisación en la creación de un personaje.

CONTENIDOS

- Detección y observación de personajes representativos de la comunidad.
- Análisis de las características del personaje en el teatro.
- Creación y representación de personajes y situaciones de la comunidad.
- Observación e identificación de los elementos distintivos de los personajes.
- Comprensión del uso de los personajes en otras formas de expresión artística.
- Improvisación colectiva de personajes en una situación, utilizando todas las herramientas de cuerpo y voz (movimiento, desplazamiento, gesto facial y corporal, tono e intensidad de voz y características del habla).

APRENDIZAJES ESPERADOS. Al concluir el bloque, el alumno:

- Identifica la diferencia entre persona y personaje en la vida cotidiana.
- Distingue las características del personaje en el teatro.
- Utiliza el cuerpo, el gesto, la voz y el habla en la creación de personajes.
- Identifica las formas de caracterización externa en los inicios del teatro de diferentes culturas.
- Improvisa de manera individual y en grupo.

NOTA: La observación de acontecimientos y personas que les rodean resultará importante ya que así se podrá desarrollar habilidades, que los hará más sensibles a los detalles, más creativos, más empáticos con sus semejantes y de esta forma distinguir que diferencias o similitudes existen y comenzar así la creación de un personaje a partir de los recursos personales y de la adopción de movimientos, gestos y/o actitudes de otros que se observan.

Así también, se comienza con la estimulación de la agilidad verbal y mental utilizada tanto en la vida cotidiana como en el trabajo teatral. El trabajo vocal no les agrada mucho, se aburren, se cansan, no le dan importancia.

BLOQUE 3. LOS CUENTOS QUE CONTAMOS. La narración y la improvisación

PROPÓSITOS

- Explorar algunos elementos narrativos y comprender al teatro como vehículo para la narración.
- Utilizar la improvisación como herramienta para diferentes ejercicios teatrales.

CONTENIDOS

- Exploración de situaciones que pueden suceder entre personajes.
- Identificación de las características de las situaciones creadas en el aula.
- Análisis de las características de una narración.
- Investigación de la narrativa de la comunidad.
- Improvisación de narraciones.
- Comprensión de conflictos en la narrativa teatral en un texto dramático de interés en el grupo.
- Apreciación personal de las producciones individuales y en grupo.

- Análisis de la improvisación de narraciones en distintos momentos de la historia del teatro.

APRENDIZAJES ESPERADOS. Al concluir el bloque, el alumno:

- Representa situaciones de su vida cotidiana y de la comunidad utilizando el cuerpo, la voz y el habla.
- Reconoce emociones y reacciones que se generan ante la situación teatral.
- Identifica elementos básicos de una narración (personaje, situación, anécdota, conflicto, trayectoria del personaje).
- Representa narraciones de cuentos, leyendas o anécdotas.
- Expresa una opinión informada sobre su propio trabajo escénico y el de los otros.
- Identifica algunas formas en que el teatro usa la improvisación y los personajes para crear narrativas en momentos claves de la historia del teatro.

NOTA: Entender este bloque, es primordial, se refuerza el conocimiento sobre la estructura de la narración escrita y mental adquirida en su clase de español (presentación/desarrollo/ conflicto/nudo, desenlace/final) y comienzan con la creación de situaciones o momentos que puedan ser representados; hay que entender cómo es que se presentan las historias que dan lugar al momento teatral, haciendo uso de habilidades como la observación e improvisación utilizando el cuerpo, el gesto y la voz.

BLOQUE 4. LA ACTUACIÓN Y EL TEATRO

PROPÓSITO

- Integrar las nociones de espacio y tiempo a la narración teatral y sus ejercicios.

CONTENIDOS

- Indagación sobre el uso del espacio en el teatro.
- Indagación acerca del uso del tiempo en el teatro.
- Comprensión de algunas características internas de los personajes en la lectura de una obra de teatro de interés colectivo.
- Identificación de los elementos del tiempo y espacio en el teatro.
- Realización de ejercicios de representación de personajes en narraciones determinadas.
- Reconocimiento de los elementos narrativos de espacio y tiempo en los ejercicios propios y de los compañeros.
- Identificación de los elementos narrativos de una obra de teatro.
- Análisis de los elementos narrativos, actorales y espaciales en representaciones preteatrales de la comunidad.

APRENDIZAJES ESPERADOS. Al concluir el bloque, el alumno:

- Interpreta narraciones con diversos personajes y situaciones.
- Utiliza el espacio y el tiempo como elementos escénicos en una improvisación.
- Reconoce el tiempo y el espacio como elementos narrativos en el teatro.
- Describe la escenografía y la utilería en una obra de teatro.

- Reconoce algunas formas teatrales narrativas de su comunidad.
- Argumenta sus ideas personales sobre una obra de teatro o representación escénica de forma clara.

NOTA: Entender el uso del tiempo ficticio, lugar ficticio y espacio teatral es esencial, debe quedar clara la utilización del tiempo ficticio (época, momento del día, estación climática), lugar ficticio (país, continente, calle, sala) y espacio teatral (salón, teatro, aire libre, bodega) en el que se está. Asumir que el teatro es una re-presentación, una segunda vez que la vida sucede. Es importante provocar el entendimiento del alumno sobre los conceptos de tiempo y lugar, y entender que a partir de estos, surge la escenografía, vestuario, utilería, música y comportamiento de los personajes. Es importante recalcar a los alumnos la diferencia que existe entre actor y personaje.

BLOQUE 5. HACIENDO TEATRO

PROPÓSITOS.

- Participar en la elaboración, organización y realización de una puesta en escena.
- Construir una primera definición personal de teatro.

CONTENIDOS

- Indagación de textos dramáticos con escenas de interés colectivo para la puesta en escena.
- Comprensión de los elementos que componen una puesta en escena.
- Conocimiento de las etapas y del proceso de montaje de una puesta en escena.
- Análisis sobre el papel del público en el teatro.
- Producción de un *collage* de escena para un montaje.
- Reflexión sobre el montaje del grupo.
- Acercamiento a una definición personal de teatro.

APRENDIZAJES ESPERADOS. Al concluir el bloque, el alumno:

- Realizará alguna función para el montaje de escenas teatrales en grupo.
- Reconoce algunos elementos del proceso que conlleva un montaje teatral.
- Identifica algunas formas en la que el público participa en el hecho teatral.
- Expresa su opinión sobre el teatro como un medio de comunicación y de expresión personal y colectiva.
- Elabora una propia definición propia de teatro.

NOTA: Durante este proceso creativo se han estimulado habilidades observables hasta este momento. Al hacer el montaje de escenas o de la obra completa debe manifestarse la creación de personaje, el entendimiento y análisis de la obra o escena, la elaboración de una escenografía y la propuesta de vestuario e interpretación del alumno sobre un escenario. Se debe también crear conciencia de que se estará frente a un espectador y que entonces así acontece el fenómeno del teatro.

SEGUNDO AÑO

BLOQUE 1. LA EXPRESIVIDAD EN EL TEATRO.

PROPÓSITOS

- Profundizar en el manejo del cuerpo y la voz integrando nociones de pantomima.
- Reconocer y expresar emociones y sentimientos a través de la expresión corporal y vocal.

CONTENIDOS

- Utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo, el rostro y la voz.
- Identificación del manejo de emociones y estados de ánimos por medio del cuerpo y la voz.
- Comprensión del gesto y el subgesto como elementos enriquecedores de la expresión en el teatro.
- Manejo del gesto y del subgesto para manifestar estados de ánimo y emociones en los personajes.
- Análisis sobre la expresividad artística en México prehispánico.
- Creación de personajes y narraciones a través de la expresión corporal y vocal.
- Análisis del uso del gesto y de la voz (si aplica), del movimiento y del desplazamiento en un espectáculo de pantomima, mímica o expresión corporal.
- Acercamiento a la profesión del teatro.
- Reflexión colectiva de qué implica trabajar dentro del teatro.

APRENDIZAJES ESPERADOS. Al terminar el bloque, el alumno:

- Expresa emociones y sentimientos utilizando su voz, sus gestos y movimientos.
- Maneja herramientas de la pantomima para interpretar narraciones en forma no verbal.
- Utiliza el subgesto como herramienta para la expresión.
- Expresa y fundamenta sus ideas sobre un espectáculo no verbal.
- Identifica algunas formas de expresión artística del México prehispánico.
- Reconoce las ventajas u desventajas de la vida profesional de alguien que se dedica al teatro o a las artes escénicas.

NOTA: A lo largo de este periodo escolar se sigue trabajando con conceptos aprendidos en el grado anterior. la utilización del gesto, el cuerpo y la voz deben seguirse desarrollando, ya que, son herramientas necesarias para el trabajo teatral y su vida cotidiana, objetivo que pretende la Secretaría de Educación Pública con la nueva Reforma Educativa de Secundaria (RES 2006): hacer la inclusión de lo que se aprende en clase a su vida cotidiana.

En este bloque se busca que el alumnado siga conociendo y experimentado las habilidades corporales y vocales con las que cuentan y de la misma forma ir desarrollando su capacidad creativa para expresar emociones y sensaciones a través del cuerpo, el gesto y la voz. Se debe crear conciencia en el manejo de voz, la diferencia entre intensidad y dicción para que la

utilicen de forma correcta, si ya la utilizan de forma cotidiana hay que provocar que se den cuenta del funcionamiento y aplicación al teatro.

Se toca el tema del subtexto que es más bien el manejo de la imaginación que es proyectada hacia el público. Lo que se dice entre líneas, lo que se piensa sobre lo que se dice y que funciona complemento de la creación de una emoción y de situaciones que vive cada personaje sobre el escenario. Con estos elementos los alumnos pueden ser capaces de crear una historia, incluso de manera no verbal.

BLOQUE 2. ¿DÓNDE Y CUÁNDO? El tiempo y el espacio en el teatro

PROPÓSITOS

- Manejar conscientemente diferentes formas de tiempo y espacio
- Conocer la noción de ritmo en una narración

CONTENIDOS

- **Identificación de los conceptos básicos del espacio escénico**
- Investigación de las partes que componen el edificio teatral (no sólo el escenario).
- Manejo del espacio escénico.
- Indagación sobre el concepto de ritmo del ser humano y de la sociedad.
- Comprensión del concepto de ritmo en el teatro.
- Conocimiento de distintas herramientas de manejo de tiempo ficticio.
- Realización de ejercicio de ritmo, individuales y en grupo.

APRENDIZAJES ESPERADOS. Al terminar el bloque, el alumno:

- Diferencia los usos del ritmo en la música, la danza y su aplicación al teatro.
- Utiliza el ritmo como un elemento del movimiento y del habla en la narración teatral.
- Identifica las formas de manejo del espacio escénico y las utiliza para la expresión en escena.
- Describe los significados del tiempo ficticio y el espacio en una producción teatral, cinematográfica o televisiva.
- Aplica las diversas formas de manejar el tiempo ficticio.
- Distingue distintas formas del edificio teatral en el mundo y en México.

NOTA: De acuerdo a los contenidos tocados en este bloque se considera que este conocimiento lo deben tener desde el primer año, ya que lo utilizarán mientras lleven la materia y deben estar familiarizados con los conceptos y poder moverse sobre el escenario, es algo que olvidan fácilmente.

El espacio y el tiempo ficticios son temas que también deben quedar entendido, el manejo del tiempo es de forma distinta al de la vida real, y suelen confundirlo, el tiempo puede ser un recuerdo, o bien, una visualización al futuro; en relación al espacio ficticio también suele confundirlos, por lo que se debe trabajar constantemente en esto para lograr

la comprensión y entendimiento de las diferencias entre el teatro y la vida cotidiana.

Que los alumnos aprendan sobre la utilización de la música como un elemento conveniente dentro del teatro, sirve de apoyo considerable, por lo tanto, asimilar su funcionamiento y así lograr la creación de atmósferas, lugares, cómo refuerzo de la personalidad del personaje, alienta o apoya el estado de ánimo, de un sentimiento, una sensación del actor y el personaje.

Su capacidad de autocrítica y crítica tendrá que desarrollarse en ejercicios propios y de los compañeros en los que se vean reflejados los conocimientos adquiridos durante el proceso.

BLOQUE 3. CARACTERIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN TEATRAL

PROPÓSITOS

- Explorar las posibilidades de la caracterización externa.
- Conocer las funciones del director de teatro.

CONTENIDOS

- Construcción de personajes creados por los alumnos utilizando métodos de caracterización externa.
- Comprensión de los métodos de caracterización usados en distintas épocas de la historia del teatro.
- Comprensión de los cambios físicos en el gesto corporal y la voz al utilizar elementos externos en la caracterización.
- Análisis de los elementos de caracterización utilizados en una obra de teatro en la comunidad.
- Conocimiento del papel y los quehaceres del director de escena.
- Reconocimiento de los cambios en el papel del director en la historia del teatro.
- Experimentación del papel de director de escena.

APRENDIZAJES ESPERADOS. Al concluir el bloque, el alumno:

- Identifica algunas formas externas con las que puede dar vida a un personaje.
- Elabora vestuarios y máscaras para apoyar la representación de un personaje.
- Distingue los cambios que implica para la expresión corporal y vocal utilizar elementos externos en la caracterización del personaje.
- Argumenta una opinión personal informada sobre una obra de teatro.
- Identifica algunas formas de caracterización usadas durante la historia del teatro.
- Reconoce algunas de las funciones del director de teatro.
- Colabora y participa en los ejercicios de dirección de sus compañeros.

NOTA: Este es uno de los bloques dónde ellos manifiestan su creatividad y personalidad artística, experimentan el papel de directores escénicos y utilizan herramientas antes aprendidas, se pone a prueba su capacidad de liderazgo, responsabilidad y disciplina que se deben aplicar para llegar a la realización de un montaje o escenificación.

Es muy estimulante para los alumnos ponerse máscaras, pelucas, vestidos, utilizar lentes, bolsas, bastones o accesorios ajenos o pocos cotidianos, esto ayuda a que se vivifique la creación de un personaje, haciéndolos concientes que también adoptar posturas corporales auxilia en la construcción de un personaje. La creación de máscaras, en la mayoría de ocasiones, es del agrado de los alumnos.

De la misma forma que en bloque s anteriores, utilizando la improvisación y el ensayo los alumnos crean ejercicios dónde ponen en práctica la utilización del cuerpo, el gesto, el subgesto, la crítica con ellos y el resto de los compañeros, dónde hablan de errores y aciertos que viven dentro del proceso formativo.

BLOQUE 4. HERRAMIENTAS DE ACTUACIÓN: GÉNERO Y TONO

PROPÓSITO

- Profundizar en la creación y representación de narraciones escénicas usando el tono y el género como elementos de apoyo.

CONTENIDOS

- Comprensión del concepto de tono cuando se refiere a la obra o a la actuación.
- Recreación de escenas cotidianas variando el tono que se utiliza.
- Conocimiento del surgimiento de los géneros en diferentes momentos de la historia del teatro.
- Análisis del género en la lectura de una obra de teatro.
- Recreación de escenas cortas de una obra de teatro explorando las diferencias de género.
- Observación del trabajo: propio y de los compañeros.
- Análisis del uso del término “géneros” fuera del contexto del teatro.

APRENDIZAJES ESPERADOS. Al concluir el bloque, el alumno:

- Identifica el tono actoral en diversas caracterizaciones.
- Maneja diferentes tonos de la actuación para expresarse.
- Distingue los siete géneros en que se clasifican la mayoría de las obras.
- Reconoce el género de una obra de teatro apoyándose en la trayectoria del personaje.

NOTA: En esta unidad también se aplica la capacidad de improvisación y creatividad. El alumno adquiere el conocimiento sobre el significado y aplicación de tono y género dentro del teatro y la actuación para que ellos creen ejercicios. Se considera que el tiempo no es suficiente para que este

tema quede entendido, es más estos temas no producen tanto interés en los adolescentes de secundaria. Se insiste en que representaciones sencillas y cortas, no por esto aburridas o sin un mensaje, son las que deben utilizarse para llevar el teatro a los adolescentes, prefieren el ensayo, la acción y leer les remite a pasividad, mejor a trabajar y entender sobre el escenario.

BLOQUE 5. ESTRUCTURA DRAMÁTICA Y PUESTA EN ESCENA.

PROPÓSITOS

- Conocer los elementos básicos de la estructura dramática y utilizarlos en un proceso de montaje.
- Participar colectivamente en la actuación, la dirección y la producción de un proceso de montaje.

CONTENIDOS

- Comprensión de los elementos que influyen en la estructura dramática.
- Búsqueda de una obra de teatro de acuerdo con los intereses de los alumnos para un montaje.
- Análisis completo de la obra elegida para la representación final.
- Participación en el proceso de montaje de una obra de teatro en un grupo.
- Reflexión personal sobre el proceso de un montaje.
- Argumentación de las formas en que el teatro puede ser un medio de expresión personal y social.

APRENDIZAJES ESPERADOS. Al concluir el bloque, el alumno:

- Identifica los elementos básicos de la estructura dramática.
- Realiza alguna función para el montaje de una obra teatral colectiva.
- Expresa una opinión personal, informada y respetuosa sobre una puesta en escena colectiva.
- Identifica las funciones del teatro didáctico y del teatro de protesta en distintos momentos de la historia.
- Argumenta sobre la relación del teatro con otras formas de expresión artística.

NOTA: Se pone en práctica todo lo que se ha estado aprendiendo y experimentando a lo largo del curso, se involucra a todos los alumnos en el montaje, propuesta y realización de vestuario, la búsqueda de música adecuada a la obra, las luces, realización de escenografía y utilería necesarias. El proceso de montaje a seguir: reparto de personajes, lectura y análisis del contexto de la obra y personajes, lectura dramatizada, nombramiento del equipo técnico, montaje escénico, ensayos técnicos (música, vestuario, utilería e iluminación), ensayo general, estreno y funciones. Personalmente, no se da posibilidad de elección sobre la obra a representar, ésta se elige de acuerdo a la dinámica que vive el grupo y a la personalidad y número de alumnos.

Se evalúan todos los conceptos y elementos aprendidos en bloques pasados.

TERCER AÑO
BLOQUE 1. EXPRESIVIDAD TEATRAL

PROPÓSITOS

- Integrar en una improvisación colectiva las herramientas de expresión corporal y verbal que manejan.
- Conocer los elementos del teatro en verso.

CONTENIDOS

- Comprensión de los elementos del verso.
- Investigación sobre el teatro en verso.
- Manejo del ritmo de habla en diferentes personajes creados por el alumno.
- Utilización de la expresividad del cuerpo y la voz en el manejo del tono actoral.
- Reconocimientos del manejo corporal y vocal, ritmo y tono actoral.
- Reconocimiento del ritmo y otros elementos teatrales en las ceremonias, ritos y danzas de los pueblos indígenas de México.
- Creación colectiva de una narración utilizando como herramientas el ritmo, el tono actoral, la voz, el gesto y el movimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS. Al concluir el bloque, el alumno:

- Maneja el ritmo en una producción teatral.
- Aplica el tono actoral a través del cuerpo y la voz en distintas narraciones.
- Realiza alguna función para una creación colectiva.
- Identifica los elementos básicos del verso.
- Elabora un juicio crítico sobre su propio trabajo escénico y el de otros.
- Reconoce el uso del ritmo como elemento narrativo en una manifestación artística o ritual indígena de su región.
- Distingue el manejo del verso en diferentes épocas de la historia del teatro universal y mexicano.

NOTA: Este periodo formativo es para seguir reafirmando habilidades y conocimientos e invitar al alumno a que siga descubriendo su habilidad interpretativa y expresividad, es lo que se busca.

En lo referente a este bloque, el tema del verso en el teatro me parece ambicioso, no es de su interés, la mayoría de los alumnos quizá hayan asistido poco al teatro, en algunos casos nunca han acudido, no lo conocen y con estos temas no se les estimula; implementar o pretender que el teatro llegue a los alumnos debe hacerse con temas atractivos, dinámicos y sencillos, el entendimiento del verso en el teatro es para un nivel profesional no para adolescentes que están jugando a hacer teatro.

En cambio, seguir despertando, alimentando y explotando su capacidad expresiva suena realista, éste debería ser el objetivo primordial, lograr en ellos la seguridad, decisión, expresividad, disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo, compromiso y autocrítica a partir de juegos, ejercicios y escenificaciones dónde desarrollen éstas características que les beneficiaran en su vida cotidiana.

BLOQUE 2.ESCRIBIENDO EN ESCENA

PROPÓSITOS

- Participar en un proceso de creación colectiva y reflexionar acerca de esta forma de creación teatral.
- Conocer y valorar el ejercicio teatral a través de sus diferentes oficios.

CONTENIDOS

- Improvisación colectiva o en grupos sobre temas definidos
- Análisis de un proceso de creación que se sigue en el teatro.
- Investigación acerca de métodos de creación colectiva en la historia del teatro universal y mexicano.
- Identificación de elementos básicos de la estructura dramática en la lectura de una obra de teatro mexicana o hispanoamericana.
- Elaboración de escenas cotidianas escritas siguiendo un método de creación en el escenario
- Acercamiento a un personaje involucrado con la creación teatral y la dramaturgia en México

APRENDIZAJES ESPERADOS. Al concluir el bloque, el alumno:

- Improvisa con sus compañeros en ejercicios colectivos.
- Utiliza el método de creación sobre el escenario para escribir escenas y obras cortas.
- Interpreta una escena teatral propia frente a otros.
- Describe distintas formas en las que el teatro actual, en México y en el mundo utilizan la creación colectiva.
- Reconoce el proceso creativo de una persona dedicada a la creación teatral, de espectáculos o de narraciones.

NOTA: Es hasta este bloque dónde se utiliza de forma central “la creación colectiva”, concepto o estructura que ya se ha utilizado desde primer grado, el teatro siempre es una creación colectiva, es una conjunción de ideas, emociones y sensaciones de los participantes y se ven reflejados en ejercicios elaborados en cada clase, por lo tanto, en estos momentos, los alumnos ya deberían trabajar esto sin mayor problema, un trabajo en equipo inculcado desde el primer año. Sólo para reafirmar y acrecentar la habilidad creativa produciendo un texto dramático, el cuál deberá memorizarse como ejercicio extra y que anteriormente ya también han experimentado.

BLOQUE 3. EL MUNDO QUE RODEA AL TEATRO

PROPÓSITOS

- Participar en un proceso de producción a pequeña escala
- Elaborar una crítica teatral para publicar

CONTENIDOS

- Reproducción de un proceso de montaje.
- Comprensión del papel del productor en el teatro.
- Investigación sobre la época de oro del teatro mexicano.
- Comprensión de la tradición farsica en México.

- Reconocimiento de los elementos que integran una crítica teatral.
- Elaboración de una crítica teatral de una obra de teatro.

APRENDIZAJES ESPERADOS. Al concluir el bloque, el alumno:

- Reconoce algunos aspectos del trabajo del productor en el teatro.
- Simula el proyecto de montaje de una obra teatral.
- Distingue algunos elementos que integran la crítica teatral.
- Expresa sus ideas y opiniones a través de una crítica sobre una producción teatral.
- Reconoce en la época de oro del teatro mexicano y la época de oro del cine mexicano, la tradición cómica farsica en el país.

NOTA: Nuevamente, el investigar sobre teatro me parece ambicioso, es importante que lo conozcan, personalmente, prefiero que los alumnos diseñen, creen, experimenten y utilicen su imaginación y creatividad trabajando en una escena u obra de teatro; es más atractivo involucrarse en el proceso de montaje: buscar, inventar, proponerse y vivir el teatro, tener la batuta de la obra de teatro les llama la atención.

Un elemento importante es despertar en ellos la capacidad de crítica sobre sí mismos, su trabajo y el de los compañeros, concepto que desde primer año se ha ido desarrollando y aplicando.

BLOQUE 4. CREACIÓN TEATRAL

PROPÓSITO

- Acercarse a la dramaturgia adaptando una narración y escribiendo una obra corta para su escenificación.

CONTENIDOS

- Realización de adaptación de cuentos populares y leyendas.
- Reconocimiento de cómo los elementos narrativos de la literatura popular se traspasan al teatro.
- Utilización del proceso de dramaturgia para el teatro.
- Elaboración de obras cortas basadas en temas que interesan a los alumnos.
- Investigación sobre el teatro mexicano contemporáneo.
- Análisis de la similitud entre teatro y los medios de comunicación masiva.

APRENDIZAJES ESPERADOS. Al concluir el bloque, el alumno:

- Adapta los elementos narrativos y los personajes de un cuento o leyenda popular a teatro.
- Expresa sus inquietudes en una obra corta siguiendo un proceso de creación.
- Investiga sobre la dramaturgia actual mexicana.
- Distingue las similitudes y diferencias que tiene el teatro con los medios masivos de comunicación.
- Reconoce los cambios que sufre una obra cuando pasa del papel al escenario.
- Expresa su opinión informada acerca de la creación de obras propias y de otros.

NOTA: Dar la libertad de que busquen un cuento o leyenda que les agrade a los alumnos y permitir que hagan con éste lo que verdaderamente “se les dé la gana” tiene resultados sorprendentes y ver reflejado el trabajo en equipo y a su creatividad le dan rienda suelta, al contar con estos conocimientos y manejo de herramientas, se muestra en escena el manejo de emociones y la expresividad; hay la oportunidad de que ellos jueguen con el tiempo y el espacio en que re-escribirán su obra. Cuentan con datos necesarios para escribir y representar.

BLOQUE 5. DEL DICHO AL HECHO: creación y puesta en escena

PROPÓSITOS

- Llevar a cabo el proceso de montaje de las obras que ellos mismos han escrito y realizar una crítica teatral sobre su propio trabajo.
- Elaborar una definición personal de arte.

CONTENIDOS

- Producción de un montaje colectivo basándose en el trabajo de dramaturgia que los alumnos han desarrollado durante el año.
- Análisis de la diferencia entre teatro escrito-leído y el teatro en escena.
- Reflexión sobre el trabajo que han realizado los alumnos en torno al teatro.
- Determinación de un concepto de teatro y arte.

APRENDIZAJES ESPERADOS. Al concluir el bloque, el alumno:

- Expresa sus propios intereses a través de la escritura de una obra de teatro para un montaje.
- Efectúa el proceso de montaje de una obra.
- Desempeña algunas funciones de actuación, dirección o producción en una representación teatral colectiva.
- Expresa sus opiniones a través de una crítica informada y respetuosa sobre su propio trabajo escénico y el de otros.
- Construye una definición personal de teatro a través de la misma, una definición de arte.

NOTA: es preciso mencionar que para esta etapa de formación, los alumnos saben qué significa la experiencia teatral y en su mayoría la disfrutaron, el grupo ha desarrollado su capacidad de crítica, expresividad, disciplina, responsabilidad, proyección vocal adecuada, trabajo en equipo y un trabajo aceptable, aunque hay muchos factores que pueden intervenir en este resultado como el tiempo, necesidades y celebraciones de la escuela, dinámica que se da dentro del grupo y a lo largo del proceso, cabe señalar que todo lo que se vive, se experimenta y se siente a lo largo del proceso resulta de gran importancia, así que, sí el resultado es bueno qué mejor y si no, en el proceso formativo de la misma manera hubo aprendizaje y enseñanzas que el teatro dejará en su vida; se compartió con ellos la experiencia teatral, se abrió una ventana, una posibilidad más de comprender la vida.

Esto es en un ideal de programa de estudios, ya que siempre hay que considerar si se cuenta con el profesor adecuado para impartir la clase, es más, antes de esto, hay que pensar si está la posibilidad de contar con ésta asignatura, ya que regularmente se le da preferencia a la música, aún a pesar de que a partir de 2006 las cuatro áreas artísticas (danza, teatro, pintura, música) deben darse en las escuelas privadas y de gobiernos; continúo, las necesidades de la escuela y las facilidades y apoyo que se le dará por parte de directivos y padres de familia para llevar hasta los jóvenes la experiencia teatral, por tanto, si se puede llevar a ellos el beneficio del teatro, adelante, y a mostrarles el lado atractivo y divertido del universo teatral.

Con este programa de estudio de la asignatura de Artes- teatro se insiste en que quien la imparte debiera tener una experiencia teatral, para que así, se pueda transmitir plenamente la vivencia sobre esta disciplina; se difiere en la estructura de como se ha diseñado el programa, quizá algunos de los contenidos debieran manejarse desde el primer año, son conceptos necesarios desde el primer contacto que se tiene con el teatro, quizá otros están complejos para adolescentes que buscan al teatro como mera distracción o bien no es momento de proporcionar esa información a ellos, el objetivo, cuando menos personal, con los adolescentes es que conozcan el teatro y se enamoren de este oficio de manera lúdica y ya después si ellos quieren dedicarse al teatro, investigarán o preguntarán sobre el tema.

Es cierto, que este programa ha sido una guía básica e importante para los profesores, y nos ayuda a llevar un orden y lógica dentro de la clase, aunque, personalmente, y tomando en cuenta las necesidades del colegio, sirve como mera información, ya que las obras de teatro son requeridas para distintas festividades de la escuela (día de muertos, día de la raza, día de la Revolución, pastorelas, Noches coloniales, día de la madre, día del niño, eventos deportivos) y hay que trabajar en los montajes requeridos, buscando que los alumnos experimenten más su vivencia teatral estando sobre un escenario.

EL PROCESO Y SUS RESULTADOS

El trabajo que se realiza con los adolescentes es para adentrarlos al mundo del teatro, las clases van de lo simple a lo complejo, desde el juego hasta caer en el compromiso y la responsabilidad del trabajo en equipo (la iluminación, musicalización, tramoya, actores) para lograr el objetivo de una puesta en escena escolar seria.

A continuación se describen las experiencias vividas con las generaciones que se ha estado trabajando desde el ciclo escolar 2002-2003 hasta el ciclo escolar 2009-2010 con el que se concluye este trabajo.

Con la “**1er. Generación**”, mi primer experiencia profesional, con los que debí poner en práctica todo, desde mi actuación como profesora hasta el proyecto que diseñé como plan escolar anual, es cuando comencé a experimentar con juegos y

actividades, distinguiendo qué es lo que funcionaba con adolescentes de secundaria. Comencé trabajando y exigiendo trabajo y disciplina, así que para diciembre del año 2002 se realizó la primer pastorela llamada “*Por un pollo y un jamón*” con los alumnos de tercer grado, fue presentada en el auditorio del colegio y ante el alumnado, que al no estar acostumbrado a las obras de teatro, se mostró falta de atención y principalmente falta de respeto, las burlas, los chiflidos y las risas no permitieron que los alumnos-actores se sintieran a gusto y con confianza de presentarse, ya que no tenían una idea clara de lo que el teatro significaba.

Enfrentarme situaciones como: alumnos que estaban en la clase porque tenía fama de que no se hacía nada y se pasaba fácilmente, eran alumnos no aceptados en otras actividades artísticas, muchachos que llegaban a sentarse y darme la espalda mientras daba la explicación de la clase, fue muy difícil, tuve que planear de forma interesante, llamativa y sencilla la clase, idear una metodología para lograr y mantener la atención y así mostrar el mundo del teatro a los jóvenes. Muchos juegos y actividades que se pudieran vincular al teatro, manteniéndolos en trabajo constante, ejercicios centrados en la propia persona y así comenzar a mostrarse frente al otro, con esto me refiero a exponer gustos, inquietudes, temores, dar a conocer emociones, tener o no empatía con el otro, en el caso del teatro manifestar ideas y provocar en el espectador una aceptación o repudio. Fue ardua tarea pero es hasta ahora, ciclo escolar 2009-2010, que las clases de teatro siguen presentes y por ellas desfilando generaciones de actores “chiquitos” y comprometidos con el teatro.

El trabajo que se realizó con ésta y tres generaciones siguientes fue pensando para encaminar a los alumnos a un trabajo teatral “serio” que consistió en enseñarles a reconocer que la creación de emociones está dentro de ellos; hacerlos conscientes de porqué es que se enojan, ríen, lloran, gritan, patalean, enfurecen, se ponen de mal humor, les da lo mismo, les da flojera y así ellos podrán crear personajes y prestar su cuerpo, su gesto, su voz; se crea una conciencia al tener claro dónde es que sentimos y porqué es que sentimos esas emociones comenzamos a utilizarlas y manejarlas de acuerdo con el personajes o situación teatral, a partir del reconocimiento, del recordar y del análisis de acontecimientos; se trabajó en la expresión corporal, realizando ejercicios con música y de mímica, donde el cuerpo y el gesto fueron el principal elemento a trabajar.

De la misma forma se propusieron ejercicios de expresión vocal, primeramente se les invitó a tomar conciencia sobre el mecanismo de la respiración: acostados en el suelo, cuidando que el cuerpo este alineado, las piernas flexionadas y las manos sobre el estómago se les dio la indicación de respirar profundo para que así se dieran cuenta qué es lo que sucedía con su cuerpo a la hora de inhalar y exhalar; este ejercicio ocasionó risas que provocaron dentro del grupo falta de atención a las indicaciones, por lo tanto, la toma de conciencia sobre la propia respiración no se logró con este ejercicio. En segundo lugar, se realizó el ejercicio del globo, en este ejercicio se inhala en seis tiempos, se sostiene la respiración otros seis y el globo se infla (exhalación) en seis tiempos, siguiendo el mismo

proceso se realizan seis repeticiones de seis tiempos, seis repeticiones de cuatro tiempos de respiración y seis repeticiones de dos tiempos. Explicando a los alumnos que la respiración humana tiene similitud con lo que sucede con el globo, es decir, cuando la persona inhala llena de aire los pulmones y el estómago, se inflan; y al exhalar los órganos se vacían, se desinflan, lo mismo pasa con el globo cuando se le inyecta aire se infla y cuando se saca se desinfla, mientras los pulmones y el estómago contengan aire la voz podrá salir proyectada hacia el espectador logrando que se escuche.

Como tercera opción se les pidió que realizaran el ejercicio del la vela el cual consiste en colocar frente a uno la vela a una distancia de un metro para que con el aire inhalado en seis, cuatro y dos tiempos (de la misma forma que con el globo) se comience a exhalar y se logre mover la flama de la vela en forma constante sin que ésta se apague, este ejercicio también se repite seis veces con seis tiempos de respiración, seis veces en cuatro tiempos y seis veces en dos tiempos. Estos ejercicios no se lograron ya que los alumnos se desesperaron, se aburririeron y no consideraron importante la relación entre una buena respiración y el volumen de voz, reconociendo al momento de tener una presentación qué si hubieran hecho de manera adecuada los ejercicios les hubiesen ayudado en este aspecto. Es conveniente encontrar la forma adecuada de enseñar la técnica de respiración de forma más lúdica para enseñarla a los adolescentes para que en el momento adecuado puedan hacer uso de su voz apropiadamente.

En lo que respecta a la pronunciación el ejercicio del lápiz en la boca y la exagerada gesticulación de letras y palabras resultaron más llamativos para ellos. En estos ejercicios se utilizaron trabalenguas como textos, estos fueron extraídos de los libros de español de los alumnos, jugar con esto significó un reto para ellos así que estos ejercicio tuvieron mayor aceptación y mejor ejecución, su aplicación si pudo ser demostrada en sus ejercicio durante el ciclo escolar.

Me quedó claro que los adolescentes sólo quieren jugar, experimentar, para ellos el teatro es un mero pasatiempo, a ellos lo que les llama la atención es hacer obras de teatro sin importarles si se les escucha o no, la disciplina del teatro no la entienden en la mayoría de los casos, es preciso y necesario buscar el modo de entrenar la voz de forma más lúdica, en lo que respecta a hacer teatro con adolescentes de secundaria.

Otros ejercicios realizados y en los que se basó el trabajo fue la cuestión interpretativa acompañada de la improvisación de ejercicios en los cuales sólo se les propuso el tema y ellos a su libre elección crearon las historias que se les pidieron, por ejemplo, un ejercicio simple con una situación específica: tristeza por la muerte de una mascota, alegría por haber recibido un regalo, enojo por ser castigado, risa por recordar un suceso gracioso; estos ejercicios simples y específicos permitieron tanto a ellos como a mí, trabajar con las emociones para después crear un complejo ejercicio de cambio de emociones y actitudes que los personajes pueden tener; se utilizaron como base las emociones (alegría, enojo, tristeza, llanto) y así, ellos crearon una historia donde las unían, observaron y

sintieron un cambio tanto físico como emocional; de la misma forma se realizaron ejercicios de imitación con los cuales se adoptaron movimientos, gestos, actitudes y palabras de otros, y jugar a ser otro en escena funciona acertadamente (un playback, la copia de una escena o comercial televisivo, por ejemplo); y así llegamos hasta el montaje de la obra, en donde la repartición de personajes fue de acuerdo al rendimiento escolar, talento, personalidad y participación que cada alumno tuvo durante la clase, después de la entrega de personajes se realizó una primera lectura de la obra para lograr el entendimiento de la situación general, se siguió con el análisis básico de cada uno de los personajes, en secuencia se hicieron ejercicios para lograr el tipo de relación y situación que se requería la obra, estos ejercicios consistieron en relacionar sucesos acontecidos en la obra con los de la vida real para entonces utilizar emociones, sensaciones, gestos y/o actitudes que se conocen y aplicarlas a personajes y lugares que pide el texto dramático. Para continuar con el montaje escénico también se les pidió la memorización, logrado el montaje se corre la obra para que tenga un ritmo propio y así llegar al ensayo general, que en ocasiones se realizó con público, para concluir con la presentación final de la obra de teatro.

Esta metodología con la que comencé mi carrera profesional en la docencia funcionó con sus pequeños cambios (durante cuatro años), como la creación de máscara por la realización de un programa de radio, en donde el principal objetivo fue crear conciencia sobre la correcta expresión e interpretación verbal, este cambio parece que resultó una mejor opción, ya que de aquí han surgido algunos maestros de ceremonias para eventos del colegio, así que conforme ha pasado el tiempo y las vivencias personales y profesionales se han realizado modificaciones para que el trabajo siga siendo productivo, llamativo y significativo.

Conforme los alumnos se fueron acostumbrando a la forma de trabajo y yo a ellos fuimos haciendo un buen equipo, ya para el siguiente ciclo escolar 2003-2004 con los alumnos de tercer grado, a los cuales tomaré en cuenta como mi **2ª. Generación**, y viendo el interés y compromiso se logró hacer el montaje de la pastorela “*La Cueva*”, propiciando dentro del grupo la conciencia de un trabajo en equipo, provocándolos a realizar ejercicios grupales donde el objetivo fue evidenciar que el trabajo de teatro es como el de una máquina, que si una pieza no funciona bien no hay un resultado óptimo, creándoles la conciencia de que si uno de los integrantes de la obra no memoriza el texto, o bien, juega al momento de la presentación frente al público, echa a perder el trabajo del grupo; a todos los integrantes del grupo se les delegan responsabilidades en el montaje, se les hizo ver que todos los cargos que se tienen dentro del teatro tienen importancia: el iluminador, el tramoyista, el musicalizador, por cuestiones prácticas y de necesidades dentro del colegio estos son los cargos o responsabilidades que se les designan a los alumnos dentro de la obra de teatro.

“*Vidas distintas*” surgió a partir de la creación individual de monólogos buscando desarrollar la habilidad en escritura e imaginación, con de la idea de inventar un personaje que no quisieran ser en la vida real, se hicieron los monólogos y después las escenas con personajes similares o se entrelazaron los distintos

personajes que surgieron, así, ellos interpretaron un personaje en el que experimentaron emociones o situaciones poco agradables o allegadas para ellos pero que los hacía comprender la diferencia entre ser alumno-actor y ser el personaje. La habilidad escrita se desarrolló a lo largo de todo el proceso formativo con los alumnos a través de diversos ejercicios- juegos, por ejemplo: una historia creada por todos, el grupo se sienta y hace un círculo y con lápiz y papel en la mano cada alumno comienza a escribir la historia que se le ocurre, pasados dos minutos esa historia se pasa al compañero de la derecha para que le de continuidad a lo ya escrito, y así sucesivamente dando seguimiento, ya cuando el último compañero del círculo la tiene (el que está antes del dueño de la historia) es el que escribe el final de la historia, ya que cada quien tiene su cuento terminado se leen frente a todos para compartir los relatos creados.

Para finalizar el ciclo escolar con esta generación se realizó el montaje de “*Vaselina*” lo cual resultó un acierto tanto para los muchachos de la clase como para el espectador; el alumnado, al comprender más la dinámica teatral, disciplina y compromiso a través de ejercicios en clase, manifestaron mayor seguridad al momento de presentar la obra frente a un público, el proceso para este montaje requirió de más esfuerzo, tuvieron ensayos para la realización de coreografías, lo cual, los hizo tomar conciencia sobre el trabajo en equipo y dedicación que debe haber, objetivo de clase que fue entendido y demostrado para el término de su proceso creativo dentro de su educación secundaria. La obra de “*Vaselina*” fue recibida de muy bien y ya se comenzaba a considerar más el trabajo de los alumnos, la conciencia del respeto por parte del alumnado al momento de ver una obra, comenzaba a darse, esto ayudó a los alumnos-actores a llevar a cabo sus presentaciones; aunado a ello, los alumnos de las clases con ayuda de ejercicios de concentración, entendieron la forma de manejar al público, cómo reaccionar si había chiflidos o risas, la seguridad que ellos manifestaron frente al público provocó mayor atención por parte del espectador, y entonces así, la obra pudo presentarse de mejor manera.

Con los grados de segundo y primero de secundaria el objetivo siempre fue, desarrollar habilidades verbales, corporales e interpretativas al momento de estar sobre un escenario creando conciencia de que esas herramientas ayudarán en su vida cotidiana también. Se realizaron obras de fin de ciclo escolar, teniendo de por medio, ejercicios y juegos para lograr una desinhibición en el alumno y así empezar a enfrentarlos a un público, vencer el pánico escénico a lo largo del ciclo escolar. Ejercicios que pudieran parecer simples como: hablar con de sí mismo con la lengua afuera y entablando una corta conversación con otro compañero no les resultó fácil, el hecho de sacar la lengua y sentir la propia saliva causó inseguridad, temor; es con esta sencilla actividad que el alumno comienza a mostrarse frente al otro tratando de vencer esa vergüenza o pena de tener la lengua afuera durante el ejercicio. O juegos que pudieran parecer fáciles como el del espejo, donde se tienen que agrupar por pareja y ponerse uno frente a otro para realizar movimientos y gestos, y que el otro los imite, servir de reflejo, la mayoría de las veces sentirse observados y porqué no hasta juzgados, nos hace vulnerables. También se puede utilizar como ejercicio, que de forma individual los

alumnos vayan realizando entradas al escenario de forma exagerada, escandalosa, extravagante, ridícula y al finalizar la presentación de cada uno hacer una crítica sobre los aciertos y errores que cada uno pudo haber tenido.

El teatro del Colegio Salesiano Ángela Segovia de Serrano (CASS) iba tomando forma, ya no había rechiflas, abucheos o burlas, la expectativa que se despertaba en el espectador motivaba a los alumnos y a mí también para seguir trabajando, a seguir haciendo teatro escolar, a sembrar en ellos el interés por hacer teatro y en el espectador por ver teatro.

Con la **3ª. Generación** se tuvieron mejores resultados ya que fueron alumnos con los cuales conviví desde primer grado entonces la comunicación y el entendimiento fueron mejores, se les pudo exigir más en el trabajo y la disciplina, tiempo después de su propia voz escuche que extrañaban el trabajo “rudo”, desde que esta generación estuvo en primer año se les vio con bastante interés por el teatro y desde primer año se mantuvieron trabajando arduamente, para empezar con el montaje de “*El Nacimiento del Hijo de Dios*” tomada de la colección de la escuela salesiana, una pastorela corta. Después de realizar ejercicios de desinhibición, socialización, improvisación y actuación, se pudo lograr unión y confianza dentro del grupo y de esta forma consolidar un trabajo en equipo, cocientes de la responsabilidad que cada uno tenía en el momento de la representación, tanto “actores” como tramoyistas o musicalizadores de la obra desempeñaron su trabajo, fue su primer enfrentamiento al público, así que, lo importante no fue el resultado final sino el proceso que se vivió para reforzar la unión, compañerismo y compromiso del grupo, y a partir de esto seguir con la misma disciplina y trabajo para el resto del proceso formativo.

“*Fantasía*” de Luz Ma. Uzcanga fue una obra que se trabajó durante seis meses y que se fue intercalando con ejercicios de interpretación de otros textos cortos como apoyo al libreto de la obra e improvisación (creación de historias y situaciones espontáneas apoyadas con libros, juguetes y/o accesorios), ya que estos fueron los puntos menos cuidados en la obra anterior, así que, se les proporcionó la técnica para contar cuentos y que ellos desarrollaran la habilidad de crear personajes, inventar voces, imaginar lugares, reflejar mayor seguridad al momento de estar sobre el escenario y lograr la proyección que se les pidió. Ya para cerrar este ciclo escolar los alumnos contaban con la confianza y compañerismo para realizar un trabajo en equipo, su capacidad de crítica entre ellos y para con ellos mismos aumentó, su reflexión sobre las emociones que podían manejar ya era más objetiva, en esta ocasión el proceso creativo tuvo buen resultado en el producto final reflejado en la obra de cierre de ciclo escolar.

Al ya contar con un buen equipo de trabajo y al haber tenido una grata experiencia teatral, “*La risa extraviada*” de Carlos Corona se representó y los alumnos utilizaron su imaginación y creatividad para la creación de personajes, vestuarios y utilería que ocuparían para la obra, su capacidad de concentración aumentaba con el paso de los días y su seguridad sobre el escenario ya era clara, tanto en ejercicios de clase como en el momento de dar funciones; el público

también empezaba a entender mejor la propuesta teatral que se tenía. Para lograr la concentración del grupo y de los alumnos realizaron ejercicios físicos y de gimnasia cerebral; en lo físico, se realizaron malabares, ejercicios de coordinación motriz donde tuvieron que mover brazos y cabeza dando tiempos y movimientos determinados a cada parte del cuerpo, al brazo derecho le corresponde una numeración y manera de moverse, de la misma forma que al brazo izquierdo, después ambos movimientos y numeraciones se realizan al mismo tiempo y lograr un ejercicio, y después agregar el movimiento de la cabeza para dar complejidad al ejercicio de coordinación y concentración a realizar.

Un par de ejercicios de gimnasia cerebral utilizados con los alumnos, el primero consiste en realizar con la mano derecha un cuadrado y con la mano izquierda un triángulo, ambos en doce tiempos y al mismo tiempo, y luego al revés, con la mano izquierda el cuadrado y con la mano derecha el triángulo. Otro de los ejercicios utilizados es llamado "SINCRONÍZATE": en un rotafolio es escrito el abecedario completo incluyendo las letras "CH" y "LL", debajo de cada letra del abecedario está escrita otra letra: d-derecho, i-izquierdo, a- ambos, que equivalen al brazo que se levantará mientras se dice en voz alta el abecedario.

Con estos ejercicios se buscó que cada uno de los alumnos desarrollara la habilidad de concentración, coordinación y constancia, ya entendido esto, se hizo una comparación con el trabajo teatral el cual requiere de las mismas características para llegar al resultado óptimo, un montaje teatral bien hecho, digno de ser visto. Los alumnos con esta obra se mostraron con mayor soltura, disfrutaron de sus presentaciones, ya no se sintieron presionados y comenzaron a divertirse, su experiencia teatral empezó a satisfacerles.

Durante los tres años de formación "artística" que ellos tienen se han manejado juegos, ya que la filosofía de la clase es, fue y será "jugar a hacer teatro", "jugar a ser otros", jugar cualquier cosa: teléfono descompuesto, lo que hace la mano lo hace la tras, estatuas de marfil, bailar y quedarse quieto cuando se quita la música, caras y gestos, chitón, basta, caricaturas y un sin fin de juegos que se pueden inventar o adaptar para que el pánico escénico, la pena, día con día se vaya quitando o sea menor.

Y para concluir su formación en educación secundaria se hizo el montaje de una comedia de enredos llamada "*Cada cosa en su lugar*", la que provocó gran entusiasmo en los alumnos-actores y gran risa en el espectador. Intercalado con el montaje se realizaron ejercicios para el desarrollo de habilidades escritas, escribiendo historias sobre distintos tipos de manzanas que se puedan inventar, cuentos que tienen como base un dibujo hecho con garabatos, de creatividad. Experimentaron ser directores teatrales, ellos eligieron la escena a dirigir, a los compañeros con los cuales trabajarían y también buscaron la escenografía, el vestuario y la música que ocuparían, analizaron la obra y sus personajes. Al haber vivido la experiencia teatral previa, ellos ya entendían la forma de trabajo y la demostraron con sus ejercicios en los que dirigieron y actuaron.

Los muchachos ya estaban enganchados con mi forma de hacer teatro y se comenzaban a sembrar de forma más real semillas en ellos para tener una inclinación por el teatro o cuando menos una experiencia teatral durante su estancia en la secundaria. Se principiaba algo muy bueno dentro del teatro del CASS. El público de la comunidad escolar ya esperaba la representación de la pastorela y la obra de fin de ciclo escolar, lo cual me daba mucho gusto.

La **4ª. Generación** y última con la que se trabajó el programa que se diseñó de forma personal, antes de entrar en vigor la Reforma Educativa de Secundaria (RES) 2006. Esta generación resultó un tanto difícil, la falta de compromiso de la mayoría de los integrantes del grupo no permitió que se hiciera un ambiente de confianza entre ellos, no había suficiente libertad de proponer cosas, entre ellos mismos el respeto no se logró, fue un grupo inestable, en cada comienzo de ciclo escolar se integraban nuevos alumnos, cada año se empezó desde cero.

La risa extraviada de Carlos Corona



No les interesaba ni jugar y si este es la base de la metodología que se ha empleado, ¿cómo se le hace para no ser un formador autoritario en una clase “artística”? Durante el proceso no se reflejaron buenos resultados, no se pudo hacer equipo, ni crear confianza, por lo tanto, no hubo desarrollo de habilidades interpretativas, ni creativas.

Se pretendió realizar el montaje de la obra de “*Los Encantos del Relajo*” de Norma Román Calvo pero fue un fracaso, los alumnos no se aprendieron el texto, aún así se presentó la obra, por lógica, si ellos como “actores” no se respetaban entre sí,

no se le podía exigir un respeto y/ o atención al público; reflexionando, no fue bueno exponerlos a esa situación, el objetivo de la clase siempre fue y será, disfrutar pararse sobre un escenario, divertirse, quizá estos alumnos, no quieran tener nuevamente contacto con el teatro, cuando menos no como interpretes; y es una pena porque no encontré la forma de acercarles el mundo del teatro o cuando menos hacerlos vivir una experiencia teatral grata.

Cabe resaltar que la elaboración de máscaras en este grupo fue bien aceptada y es así como se pudo ver reflejado un proceso creativo dentro del grupo, fue la única actividad en dónde su creatividad se vio reflejada, se logró aunque por poco tiempo, un compañerismo y respeto al momento de la realización de los moldes de máscaras, en el último año del proceso formativo fue donde demostraron buena actitud entre ellos.

Tomando en cuenta las características del grupo se decidió separar por grupos, niños y niñas, entonces así, se hizo el montaje "*Matilde o la casa del estruendo*", comedia de situación interpretada por el grupo de alumnas, ya a finales de su formación, se pudo crear un ambiente de confianza entre ellas, el compañerismo, el compromiso y respeto permitió que pudieran crear sus personajes. Entonces es así como ellas pueden tener una experiencia teatral, su resultado fue aceptable y bien recibido por el público. Si cuando menos la mitad del grupo entendió y vivió el trabajo en equipo, el compañerismo y el compromiso, eso para mí es suficiente. De alguna u otra forma la experiencia teatral que vivieron algo les dejó de aprendizaje.

De acuerdo al programa de estudios que se diseñó y viendo las características e inquietudes del alumnado, se tomó la decisión de no dar clases teóricas sino por el contrario hacer del teatro una actividad lúdica, práctica, dinámica, vivida sobre el escenario, experimentando emociones, creando lugares. Es por esto que la historia del teatro de las distintas épocas no se les dio a conocer, solamente en el momento del análisis y reflexión de la obra es cuando se tocó el tema de forma general.

Tomando en cuenta el tiempo transcurrido dentro del colegio, los compañeros maestros y alumnos ya le daban más importancia al teatro y esperaban la obra: "para cuando la obra", "que obra están preparando", o se escuchaban comentarios: "¿Cómo lograste que tal niña hiciera eso en el escenario?", "no imagine que tal o cual tuviera talento", "esos niños son sorprendentes". Cada vez más los alumnos-actores empezaban a creer más en el papel que jugaban y jugarían dentro del colegio desde el momento que se pararon en un escenario, y no sólo hablo de esta generación sino de anteriores y venideras.

El teatro hace que los individuos exploremos la gama de emociones que un ser humano pudiera tener, el teatro hace que uno como interprete se sorprenda de lo que puede sentir y hace sentir al espectador, El teatro transforma, modifica, manipula, moldea habilidades y emociones de actores y espectadores.

Matilde o la casa del estruendo



Esta **5ª. Generación** corresponde al ciclo escolar 2006-2007 cuando se comenzó a trabajar con la Reforma Educativa de Secundaria (RES), donde se le designó a la actividad artística como asignatura de Artes- Teatro y con esto, un programa de estudio para cumplir durante los venideros ciclos escolares, la reforma sólo se aplicó a los alumnos de primer año, hasta el siguiente ciclo escolar para los estudiantes de segundo y tercer grado fue aplicable la RES 2006, es decir, ciclo escolar 2007-2008. En los colegios salesianos es tradición trabajar o permanecer en la misma asignatura artística durante los tres años de la educación básica secundaria, así que, compaginar este nuevo programa de la SEP con el modo de trabajo del colegio fue sencillo, el programa sirvió de guía y complemento para la formación integral del alumnado, ellos ya estaban acostumbrados a tener la misma asignatura artística durante los tres años, tema que se propuso en la RES 2006.

Es así como esta generación llegó comprometida, muchachos muy entusiasmados con la idea de hacer teatro y la cual reflejaron inmediatamente, se mostraron con gran interés y compromiso, lo que no hay que desaprovechar y fue entonces que dije nuevamente “manos a la obra”.

Aunque el programa de la RES tiene como objetivo “profundizar” en el conocimiento y experiencia con el arte que el alumno elija, así también se menciona que “no pretende la formación artística profesional, sino que los alumnos empleen intencionalmente el lenguaje de una disciplina artística para comunicarse y expresarse de manera personal” (Programas de Estudio. Artes-

Teatro.2006:22) La estructura de este programa tiene diversas opiniones entre especialistas teatrales, unos comentan que este programa de estudios pudiera ser el contenido para una carrera profesional, otros no están de acuerdo en los textos que se apuntan para que los alumnos y profesores utilicen como referencias, a otros por el contrario les parece que esta bien organizado. Personalmente se considera que hay un bombardeo de información que al alumno no le interesa tanto como la experimentación quieren practicar, probar sobre el escenario; de acuerdo a la experiencia previa, haciendo es como se aprende, aunque no por sólo practicar el trabajo de mesa debe ser olvidado, debe dejarse claro a los alumnos que la lectura, el análisis y entendimiento del texto dramático son esenciales para una adecuada interpretación. Inculcarles desde el principio que ellos, los alumnos, funcionarían como “actores” y se lo creyeran, me funcionó para comprometerlos con esta experiencia.

Fue el primer contacto que se tuvo con la RES 2006, se nos pidió que lo siguiéramos al pie de la letra y se comenzó a trabajar con el nuevo programa el cual se encaminó de lleno al trabajo teatral de los alumnos. Es así como el programa de Artes- Teatro se intercaló y complementó con juegos y ejercicios que anteriormente se han descrito, estos han llevado al alumno a la comprensión y reflexión sobre el fenómeno teatral.

En esta **5ª. Generación** y con la nueva Reforma de Educación Secundaria se comenzó a trabajar con temas como: expresividad corporal, gestual y vocal utilizando situaciones cotidianas en las que se pudieran analizar posiciones que el cuerpo adquiere cuando uno tiene miedo, nerviosismo, alegría; o de que forma es que cambian los gestos o la intensidad vocal dependiendo lo que se vivió, hicieron un repaso o recordatorio de su memoria emotiva y sensitiva.

No se siguió el programa de la SEP por las necesidades y costumbres que el colegio demanda, el programa se modificó y sus temas sirvieron de apoyo para la preparación de las tradicionales “escenas navideñas” que presentaron los alumnos, este trabajo escénico se realizó por parejas para así provocar en los alumnos una toma de conciencia sobre la interacción que debe haber entre los actores, sobre acostumbrarse a las reacciones del otro y perder el miedo al estar en escena frente a un público. El trabajo con los adolescentes se centró en el reforzamiento para la creación de personajes y su caracterización haciéndoles hincapié que un vestuario o la música ayudan a la elaboración del personaje que interpretarán. Los temas restantes del primer año fueron tratados de forma general, y fue con la puesta en escena de fin de ciclo escolar titulada “*El Yeitotol*” de Mónica Maldonado que los conocimientos adquiridos a lo largo de las clases fueron demostrados frente al público.

Para su segundo año, la pastorela “*Erase una vez en Diciembre*” tomada de un libro de texto de la asignatura de Artes- Teatro se llevó a escena quedando de manifiesto que los alumnos, a través de ejercicios de concentración y actuación en clase, demostraron mayor seguridad al momento de salir a escena, demostraron creerse más el personaje, su capacidad interpretativa fue en aumento,

aprendieron a relacionarse con el público y a resolver accidentes suscitados mientras se daban las funciones, su habilidad de improvisación también fue evidente. Los ejercicios ejecutados a lo largo del ciclo escolar en donde ellos inventaron historias o situaciones sin un texto previo sirvieron para aprender a resolver rápidamente problemática o accidentes escénicos.

Para fin de ciclo escolar y con oportunidad de dar función fuera del colegio se pudo presentar la obra *“Cada cosa en su lugar”* farsa en un acto de Alicia María Uzcanga, se presentó en un evento de la supervisión escolar de la SEP de la región Tlalnepantla y se llevó a otro colegio salesiano en el estado de Hidalgo. Esta obra resultó muy significativa tanto para mis alumnos como para mí, invariablemente cada ensayo fue distinto y divertido, sirvió para que cada alumno diera rienda suelta a su imaginación y creara un personaje fantástico, por lo tanto cada representación fue igual de divertida y significativa sirviendo de aliciente para el año siguiente, salir del colegio funcionó para afianzar el gusto del teatro en los muchachos que representaban la obra, ya que se dieron cuenta que con sus interpretaciones podían hacer sentir emociones o empatía a un público, el objetivo de “jugar” se cumplió, jugaron a hacer teatro, jugaron a ser otras personas, jugaron muy en serio y los temas de este ciclo escolar fueron utilizados de reforzamiento al anterior, sumando algunos conceptos que no sabían como nombrarlos pero que ya utilizaban; por ejemplo; el “subgesto” término utilizado en el programa de la SEP (Ibíd. p. 67). Desde el primer año es una característica que se debe enseñar a los alumnos, lo que el personaje piensa o dice entre líneas o lo que no dice al otro.

Para terminar su participación dentro de la asignatura de Artes - Teatro se representó *“Paz... torela”* de Perla Szuchmacher, al contar con una gran capacidad de concentración y un buen manejo de público, los alumnos- actores demostraron su compromiso y responsabilidad al hacer teatro, el proceso de creación de personajes fue muy acertado, en cada clase probaron cosas distintas, decidieron que cosas funcionaban y cuales no y así llegaron a consolidar el personaje que representarían para la función de fin de año, la “tradicional” pastorela de la sección secundaria del CASS.

Y para cerrar su último ciclo escolar en la secundaria por petición de ellos se intentó hacer el montaje de *“Cupo limitado”* de Tomas Urtusástegui, cansados de las obras cómicas y con la inquietud de hacer otro tipo de teatro se comenzaron los ensayos, el proceso creativo resultó bastante interesante, propusieron, aunque resultó cansado el proceso de montaje, por la misma dinámica de la obra y al no estar acostumbrados a este tipo de teatro, resultó tedioso, esto nos llevó a una falta de compromiso con la memorización del texto y con esto una apatía, por lo que no hubo función; reflexioné y me dio gusto, aunque no se logró el montaje se pudo experimentar otro tipo de teatro, se dio otra dinámica dentro del grupo, se logró el entendimiento del trabajo teatral. Es bueno saber que los alumnos tienen inquietudes teatrales y tienen ganas de experimentar con otro tipo de textos dramáticos, son los experimentos, que uno como guía o formador artístico debe

hacer y así comenzar a ampliar la cultura teatral tanto de intérpretes como de espectadores poco acostumbrados al teatro.



Paz... torela de Perla Szuchmacher

La **6ª. Generación** y ya con la experimentación del nuevo programa de la SEP se decidieron hacer cambios, quitar temas y seguir con la dinámica anterior a la Res, irlos combinando ya que en ocasiones temas propuestos por la RES resultaron de más, insistiendo, que la cuestión práctica es la que motiva más a los alumnos conocer y explorar las capacidades físicas, verbales y actorales que tienen o que empiezan a utilizar y a desarrollar, es más interesante y atractivo para ellos, bloques como *¿Quiénes somos?* y *Los cuentos que contamos* de primer año les gustan mucho, los invitan crear, pudiendo experimentar a través del juego ser otra persona, a inventar voces, lugares y así fueron aprendiendo a proyectar emociones y a crear cada uno de los personajes que pueden ser y hacer en una representación.

Ésta generación me demandó muchísimo en lo teatral y en disciplina, jóvenes muy inquietos a los que debía mantener activos porque sino hubieran acabado con el auditorio, afortunadamente, con estos alumnos-actores también se trabajó mucho, desde su primer año se hicieron ejercicios sobre interpretación, improvisación y concentración, curiosamente y ya analizando, sólo cuatro de diez alumnos habían tenido contacto con el teatro, sin embargo, entendían muy bien la cuestión sobre manifestar y transmitir las emociones; en primer año se realizó el montaje de *“Un pelotón de mentiras”*, adaptación del cuento del mismo nombre

hecho por Erzy Yossef, dónde alumnos con mayor habilidad representaron dos personajes, hicieron uso de su carisma y talento artístico al interactuar con el espectador y su concentración en la obra se mantuvo, entendían el momento teatral; el grupo fue bastante estable y armónico, se dio el compañerismo, el respeto, el trabajo en equipo, la confianza y esto ayudo a la mejor asimilación de conocimientos.

Para su segundo año en Artes- Teatro se logró la representación de la pastorela "*Los malos y feos vs. Los buenos y limpios*" de Tomás Urtusástegui, debido al compromiso y entusiasmo que los alumnos pusieron en este montaje se pudo dar mayor número de funciones de las esperadas, lo cual motivó a los estudiantes, ya que al darse cuenta de que eran capaces de transmitir emociones a un público, decidieron ser más responsable y comprometidos con el trabajo teatral que realizaban. Los ensayos siempre fueron apoyados por ejercicios de improvisación que fueron utilizados para acercar al muchacho a la emoción, actitud o intensión que necesitaba el personaje que interpretaría, en ocasiones la clase servía como motivo de juego, este sirvió para rescatar momentos que también contribuían al proceso de montaje y con el cual también ponían en practica la utilización de su memoria emotiva y sensitiva.

De acuerdo al proceso formativo (ejercicios de improvisación, juegos para despertar y desarrollar la habilidad y agilidad verbal, de concentración, de coordinación motriz , actividades para incrementar el trabajo en equipo, confianza y autocrítica) que llevaba con los alumnos y al ver que sus capacidades interpretativas iban creciendo, se decidió llevar a escena una adaptación de "*Sueño de una Noche de Verano*" de William Shakespeare, la cual no resultó por falta de compromiso de algunos de los alumnos, sin embargo, se presentaron la mayoría de las escenas y aquí me di cuenta de que su habilidad de improvisación y resolución de conflictos fueron claros y los alumnos que estuvieron presentes demostraron compromiso con el trabajo teatral, el compañerismo que se dio dentro del grupo hizo que sacaran adelante la obra; a pesar de las circunstancias los espectadores se divirtieron mucho, tanto como los alumnos- actores que disfrutaban de hacer reír a quienes los veían, demostrando un control de emociones, manejo de público y una buena proyección vocal y emotiva que hicieron que el público se mantuviera entretenido con lo que veía.

En este periodo escolar se trabajó con ejercicios de coordinación y concentración corporal que permitieron a los alumnos tener mayor control sobre ellos mismos, sobre la toma de decisiones y conciencia sobre sus emociones y movimientos corporales al momento de estar en el escenario. Otra de las actividades que les gustó mucho a los adolescentes y en la que se les permitió ser creativos es en el tema "*Caracterización y representación teatral*" dónde ellos experimentaron ser directores escénicos, demostrando su entendimiento y sensibilidad sobre el quehacer teatral.

Para concluir el año 2007 se hizo un montaje colectivo junto con la sección preparatoria de la pastorela "*Los encantos del relajó*" de Norma Román Calvo, a la

sección secundaria le tocó escenificar las dos primeras jornadas y a la sección preparatoria la tercera jornada, no fue bueno hacer esto, quedaron evidenciadas las distintas formas de trabajo. Estos alumnos (los de secundaria) con talento y sensibilidad artística se dieron cuenta de qué nivel de responsabilidad y compromiso tuvieron con la obra, fueron capaces de hacer una autocrítica y reflexionaron sobre los errores y aciertos que ellos y los compañeros de preparatoria tuvieron; el estar trabajando de forma constante hizo que el grupo fuera conciente de cuando a un interprete le hace falta energía, fuerza o proyección vocal o de emociones, con su corta experiencia dentro del teatro fueron capaces de darse cuenta qué actor tuvo inseguridad al estar sobre el escenario porqué no se aprendió el texto y no tuvo capacidad de improvisación.

Matilda y los hombres pájaro de Mónica Hoth



Siguiendo con la misma línea de trabajo y para finalizar su estancia en la secundaria se presentó *“Martina y los hombres pájaro”* de Mónica Hoth, ésta fue su despedida, y ya con una buena cantidad de obras anteriormente presentadas por ellos y generaciones anteriores, los alumnos del colegio que son espectadores respetan y entienden cada vez más el momento teatral, en cada representación se vive un ambiente de espera, de interés por lo que será visto así que esto es gran avance y un buen resultado tanto para alumnos-actores como para mi, con trabajo, disciplina, empeño y compromiso hemos logrado, aprender y mejorar día con día.

A lo largo del proceso formativo los alumnos desarrollaron su capacidad de improvisación y expresión, lo que les permitió realizar la escenificación de pequeñas historias en las que aparte de ser interpretes también fueron creadores de los textos dramáticos que ellos mismo interpretaron, en estas historias

realizaron un trabajo completo pensando en la musicalización, iluminación y vestuario que fueron necesarios y adecuados, desarrollando con esto sensibilidad artística y demostrando autocontrol emocional y corporal al presentarse frente al espectador.

7ª. Generación: difícil, floja, apática. La lista de montajes realizados con esta generación: nuevamente, *“El Yeitoto”* de Mónica Maldonado y que no fue nada acertada, la falta de organización por parte de los coordinadores y por falta de tiempo, no se presentó, lo que causó gran tristeza dentro del grupo, esto pudo ser una de las causas del mal funcionamiento del grupo durante los años siguientes; aún con estas circunstancias los alumnos de alguna u otra forma trabajaron; desde el principio no existió empatía entre ellos, no se dio el trabajo en equipo así que esto tornó complicado el trabajo formativo del grupo, finalmente el quehacer teatral es trabajo en equipo, respeto y compromiso, aunque cinco de los alumnos si hubiesen querido trabajar, la dinámica del grupo no lo permitió.

Debido al ambiente vivido se optó por utilizar más el recurso del juego, idealmente y casi sin pensarse, los humanos a través de este encontramos cómplices, damos lo mejor de nosotros mismo, somos libres para inventar cosas y lugares, siempre se buscan aliados; es así que el juego fue la herramienta para crear un “mejor ambiente y esto se vio reflejado con la obra *“Salir al mundo”* de Bertha Hiriart. Los juegos fueron intercalados con los ejercicios de improvisación y actuación para lograr el montaje. Los alumnos manifestaron mayor disposición al trabajo y el compromiso aumento, hubo más tolerancia entre ellos y creció el compañerismo.

Quedó entendida la importancia sobre transmitir emociones y la creación de sus personajes fue evidente, entendieron que la buena interacción entre el grupo ayudó a que la obra fluyera de mejor forma, les dio libertad de ser y experimentar emociones, entendieron que una posición corporal, una forma determinada de hablar, un accesorio extra ayuda a crear un personaje. Tal fue la proyección que tuvieron frente al público que lograron disfrutar de su función sintiéndose seguros y apoyados por sus compañeros en escena, se divirtieron y les quedaron ganas de hacer teatro.

La continuación de este trabajo se vio truncada al recibir, ya en tercer año, a siete alumnos nuevos, los cuales no tenían ni la más remota idea de lo que era hacer teatro, fue como empezar de cero, así que se tuvo que seguir con la opción del juego para provocar el trabajo en equipo, la confianza y compañerismo. Con mucho trabajo y “disciplina” se realizó por motivo de fin de año la pastorela del año 2008 *“Pastorcillos de Belén”* ésta fue la última pastorela que hicieron, con esto finalizaban su estancia en la secundaria, detalle que se pensó sería motivante, la realidad fue distinta, ellos siguieron manifestando poco compromiso a pesar de que durante el proceso parecía ir mejorando la situación y a esto se le debió sumar que la dinámica del grupo cambio con la integración de los nuevos alumnos, el grupo llegó a ser de veinte personas y al no poder trabajar con todos de la misma forma, “los nuevos” se desanimaron al ver que no se realizaban las mismas actividades con ellos. Con todo y el ambiente vivido dentro del grupo hubo

muchachos que no desistieron y se logró un montaje poco acertado, dónde sólo algunos adolescentes hicieron lo que se había ensayado, el resto del elenco de la pastorela por su falta de responsabilidad y seriedad arruinaron el esfuerzo y compromiso de los que aún así habían decidido hacer teatro.

Haber trabajado con este grupo implicó paciencia, estrategia y esfuerzo , así se llegó al último montaje con el que cerrarían el ciclo escolar 2007-2008 se trabajó con “los nuevos” alumnos y con los que anteriormente ya estaban, pidiendo a los “experimentados” que ayudaran a la hora de estar sobre el escenario pero “los nuevos” no tuvieron disposición a este trabajo conjunto, por lo tanto, se notó la diferencia en cuanto a habilidades artísticas, ya que los alumnos con más tiempo en la clase demostraron su destreza para improvisar y resolver problemas escénicos. Fue un atropellado proceso el que se vivió con el montaje de la obra “El Paradero” de Rafael Portilla, comedia corta, que no tuvo éxito y que no reflejó un buen cierre escolar.

Aún con todo lo vivido con esta generación es importante dejar claro que sí cuando menos a cinco alumnos les quedó claro el trabajo en equipo y el manejo de emociones teniendo como consecuencia que en su vida cotidiana ellos logran mayor seguridad y libertad al momento de hablar en público o exponer en una clase, eso es un logro, y si a esto se le sumó una experiencia artística, es mejor.



Salir del mundo de Bertha Hiriart

Siguió la **8ª. Generación**, muchachos curiosos, inquietos y con ganas de hacer teatro. El proceso formativo en primer año se apegó al programa de la SEP, tocando cada uno de los temas alternándolos con juegos logrando un contexto agradable para el trabajo, donde la empatía y confianza se dieron desde el

principio del ciclo escolar, esto siempre ayudó al buen trabajo en la clase, ocasionando que los alumnos se sintieran con libertad de hacer y decir cosas en el momento de creación y experimentación de emociones.

Para comenzar con su experiencia teatral de primer año quedó montada la obra "*Ojos de botella de anís*" de José Cañas, el trabajo de montaje fue rápido y acertado gracias a la pronta memorización que todos tuvieron y hubo oportunidad de realizar suficientes ensayos, lo que dio como resultado que los alumnos tuvieran mayor seguridad en el escenario, su proyección vocal fuera clara y las emociones fueran transmitidas de forma adecuada al momento de estar sobre un escenario; al ser principiantes en el mundo del teatro no tuvieron la capacidad de interactuar con el público, sin embargo, mantuvieron la atención del espectador sobre ellos y esta obra tuvo una grata aceptación por parte del público.

En segundo grado el objetivo fue que los alumnos incrementarán su capacidad de concentración, la cual se desarrolló a través de ejercicios de coordinación motriz (malabares) y algunos ejercicios de gimnasia cerebral, en los cuales requirieron de gran concentración y coordinación para realizarlos, también se les proporcionó un acondicionamiento físico, lo cual también les ayudo, pretendiendo que entendieran la cuestión de coordinar emociones y acciones físicas, y junto con esto saber estar atentos a las reacciones que tiene el público y a las que tienen los compañeros con los que se interactúa en escena. Fácilmente los adolescentes entendieron y aplicaron estos conceptos a su experiencia teatral, es por esto que en su segundo año (2008-2009) se realizó la dramatización de un noticiero navideño "*¡¡NoootiNaaaavi!!*", creado por Erzy Yoseff y la que escribe, en donde tuvieron la oportunidad de interpretar a dos personajes demostrando su capacidad de crear personajes, descubriendo que un apoyo físico (movimiento de ojos, inmovilidad en una parte del cuerpo, una forma determinada de hablar) ayudó para dar vida a personajes que interpretaron

La obra de fin de ciclo escolar que les tocó representar, y de acuerdo al evidente compromiso, responsabilidad, inquietud y buen desempeño en su quehacer teatral, fue un gran reto: "*El Ladrón de la Música*" de Maribel Carrasco, obra que entusiasmó al grupo, por su multiplicidad de personajes, aunque se debió considerar importante, por parte de la dirección escénica, la extensión de la obra. En cada ensayo el compañerismo dentro del grupo se daba más lo que permitió la creación colectiva, donde todos dieron ideas para el montaje de las escenas, todos experimentaron y propusieron detalles, movimientos y actitudes para los personajes hasta que llegó el momento de la presentación, la cual no fue como se esperaba, debido a su extensión y con un público poco acostumbrado a las obras largas, fue difícil mantener la atención del espectador y el montaje tuvo que ser cortado en el momento, pero aquí los alumnos demostraron su capacidad de improvisación, de síntesis y su estudio por la obra, fue así que pudieron resolver la situación, cortando la obra y llevándola a su final. Este resultado no los dejó muy satisfechos y entonces fue así que aprendieron que aún con estudiar mucho la obra los resultados no son siempre positivos y que mucho del resultado de la función también depende de la actitud que el público tenga. Un grupo

suficientemente sólido, comprometido y responsable con el cual se seguirá trabajando.

Aciertos, errores, desatinos, berrinches y risas fue lo que me llevó con la **9ª. Generación**, un grupo compuesto sólo de mujeres, “niñas” muy talentosas que desde el primer ejercicio demostraron el entendimiento y facilidad que tuvieron al momento de expresar y manipular sus emociones, y es así como empezaron a demandar el trabajo teatral.

Ojos de Botella de anís de José Cañas



Con este grupo me incliné por lograr con ellas el entendimiento de la interacción que debe existir entre personajes, sobre la comunicación no verbal que se da entre ellos y que tan significativa puede resultar, también se le dio importancia al “subgesto”, es decir, al pensamiento del actor mientras no habla, a la intención que se quiere transmitir. En los ejercicios de todo el proceso formativo de este año se buscó desarrollar estas características al mismo tiempo que la habilidad verbal y la improvisación de historias a través de juegos. Así se llegó al trabajo final de su primer año “*El Mundo Nocturno*” de Teresa Valenzuela, obra que tuvo como resultado diversión, aprendizaje y risas, derivación de un trabajo constante, hubo un compromiso que se vio reflejado; el público en cada presentación proporciona mayor respeto al trabajo teatral presentado en el colegio.

El trabajo con este grupo ha dado óptimo resultado, por petición del colegio se nos solicitó el montaje para la celebración de Día de Muertos; la obra a representar fue “*Los Saqueadores*” de Joaquín del Río, trabajo realizado de forma colectiva, la elección de los vestuarios y la iluminación fueron por parte del grupo, demostrando así su entendimiento por la obra, realizando también una investigación sobre la festividad y un análisis sobre los personajes de la obra. Al tener una reciente experiencia teatral con buenos resultados, las alumnas se sintieron emocionadas al ser seleccionadas para representar la obra de una de las fechas más celebradas dentro del colegio y su compromiso fue absoluto, la seguridad que han adquirido se vio reflejada manera inmediata, su presencia escénica aumentó y fue evidente que disfrutaron estar sobre un escenario, al igual que el público que las observó.

Se debe tener mucho cuidado con un grupo con estas características, ya que es tanto su interés por el teatro, que si uno como guía o formador artístico no se compromete de forma real cabe la posibilidad de defraudar o acabar con su inquietud artística, pudiendo perder así muchos seguidores y hasta probables interpretes para el teatro y perderlas en el camino o proporcionar una mala experiencia teatral no es el objetivo.

Con las experiencias profesionales vividas a lo largo de mi estancia dentro del colegio me doy cuenta que se debe diseñar un plan de trabajo para lograr una mejor expresión vocal con los alumnos, una manera de lograr que los ejercicios no sean aburridos o tediosos para jóvenes que quizá solamente estén en el teatro de manera pasajera, considerando que una correcta y adecuada expresión verbal siempre será agradecida y utilizada independientemente del medio en que una persona se desenvuelva.

Es momento de seguir buscando estrategias, alternativas, juegos, ejercicios y lecturas que atrapen cada vez más la atención de jóvenes que buscan en el teatro una alternativa para expresar sus emociones, inquietudes e ideas y que a través del teatro disfruten de una experiencia artística que marcará su vida.

El mundo nocturno de Teresa Valenzuela



JUEGOS-EJERCICIOS

Durante el proceso formativo de los alumnos se han utilizado juegos y ejercicios para provocar y desarrollar habilidades de socialización, desinhibición, interpretación, improvisación y sensibilización, estos se utilizan conforme a las necesidades de cada grupo y ayudan a lo largo del curso para la realización del montaje. Ciertos juegos- ejercicios entran en una clasificación específica pero otros cuantos pueden ser utilizados para desarrollar varias habilidades al mismo tiempo.

A continuación algunos juegos para hacer teatro escolar con adolescentes:

- El grupo sentado en el suelo formando un círculo dirá su nombre junto con el nombre de un animal que empiece con la misma letra, cada persona mencionará su nombre y animal más el nombre o nombres de los compañeros anteriormente sentados hasta llegar al último integrante del grupo y será quien repita el nombre y animal de cada uno de los integrantes.
Objetivo: Conocer a las personas con las que se convivirá a lo largo del curso escolar.
- El grupo se sienta en el suelo formando un círculo y cada integrante dirá su nombre, el personaje, la comida y el animal que le gustaría ser y porqué.
Objetivo: Dar a conocer gustos e inquietudes a los demás para comenzar a vencer la pena de hablar frente a otros.

- **ENTREVISTA.** Se divide al grupo por parejas, al estar formadas las parejas se les dan aproximadamente dos minutos a cada persona para preguntar todo lo que se desea saber, pasado el tiempo correspondiente, frente a todo el grupo cada pareja hablará de lo que su compañero entrevistado le platicó.
Objetivo: Conocer al otro, descubrir si hay empatía con los compañeros y memorizar la información proporcionada.
- **UNIONES.** El grupo caminará por todo el salón y el guía dará las indicaciones para que con el compañero que se tenga cerca junten las partes del cuerpo mencionadas: hombros, cabeza, codos, rodillas, espalda, orejas, nariz, mejillas, frente.
Objetivo: Perder el miedo al contacto físico con el otro y socializar con el compañero de clase.
- De forma individual pasaran al frente y de forma exagerada se dirá el nombre acompañado de alguna emoción o actitud como: alegría, enojo, tristeza, angustia, llanto, locura, etc.
Objetivo: Conocer el nombre del compañero, vencer el miedo a ser visto por otros y comenzar a demostrar emociones frente a un espectador.
- **SE MURIÓ CHICHO.** El grupo se divide en equipos de cuatro o cinco personas. Cada equipo tendrá que imaginar que “chicho se murió” y transmitir diferentes actitudes en el velorio: tristeza, alegría, enojo e indiferencia.
Objetivo: Estimular el trabajo en equipo y la manifestación de emociones.
- **4 ESQUINAS.** En cada una de las esquinas del salón se colocaran letreros que digan; disculpas, risas, llanto, reclamo. Por equipos de cuatro o cinco personas se colocarán en cada una de las esquinas y comenzarán tener esa actitud uno con otro del equipo de forma espontánea, Así cada uno delos equipo recorrerá las cuatro esquinas a la indicación del guía.
Objetivo: Revivir y manipular emociones al tener contacto con los compañeros y hacer un trabajo en equipo.
- **FOTOGRAFÍAS.** Se hacen equipos de cinco o seis personas pidiendo absoluto silencio para el desarrollo del ejercicio, se reparte tres o cuatro libros de imágenes a cada equipo.
1er. Paso. Cada integrante del equipo elegirá una imagen.
2do. Paso. Ya que están elegidas, se comenzará a crear una historia escrita de las imágenes elegidas.
3er. Paso. Se buscará hacer cinco o seis fotografías que retraten el contenido de la historia nueva y que se representaran frente al grupo.
4to. Paso. Uno de los integrantes de cada equipo leerá la historia creada.
Objetivo: Seguir indicaciones, propiciar el trabajo en equipo, desarrollar habilidad escrita y demostración de emociones.

- **QUE HICE CUANDO...** De forma individual se pasará al centro y con mímica se tratarán de realizar todas las acciones que se hicieron al levantarse y hasta que se llegó a la escuela.
Objetivo: Crear conciencia sobre acciones, gestos y movimientos que se hacen, estimular la memoria emotiva.
- **2 SILLAS.** Se coloca una silla frente a otra y en cada una se realizará un personaje, se tiene que elaborar una historia que los relacione.
Objetivo: Desarrollar habilidad de improvisación.
- **OTRO USO.** El grupo se sienta en el suelo formando un círculo y al centro se coloca una tela a la cual se le dará el uso menos convencional al ya conocido.
Objetivo: Incitar la imaginación y habilidad de improvisación.
- **DOS FINALES.** El grupo se dividirá por equipos de cinco o seis personas y crearán una historia a la cual le darán dos finales, uno positivo y otro negativo.
Objetivo: Provocar trabajo en equipo, estimular la imaginación y la capacidad de improvisación.
- **EN APUROS.** De forma individual pasarán al frente del grupo a realizar una historia en la que se presente un conflicto: se rompió el pantalón, se pegó un chicle en la ropa, tengo comezón en una nalga, tener ganas de vomitar, tener ganas de ir al baño en el momento menos adecuado, pisar suciedad, etc.
Objetivo: manifestar emociones de forma clara, creación de historia y estimulación de memoria emotiva y sensitiva.
- **1 FRASE- 3 PERSONAJES.** De forma individual y frente al grupo decir una misma frase con tres personajes distintos.
Objetivo: Desarrollar habilidad interpretativa.
- **MÍMICA Y MÚSICA.** En parejas deberán crear una historia sin hablar apoyada con la música adecuada.
Objetivo: Propiciar el trabajo en equipo, despertar la sensibilidad musical y despertar la expresividad corporal y gestual.
- **HABLANDO CON LETRAS.** Por parejas se les reparte una letra del abecedario con la que tendrán que hacer una historia tratando de utilizar en todas sus palabras la letra designada.
Objetivo: Estimular la agilidad verbal, la memorización y trabajo en equipo.
- **ABECEDARIO.** Por parejas designadas irán pasando al frente del grupo, el guía con cada una de las letras del abecedario en mano, pedirá que elaboren una historia lógica de acuerdo a letra que se les vaya

presentando, a cada integrante de la pareja le corresponde una letra, esto se hace de manera alternada, no es valido hablar con monosílabos.

Objetivo: Desarrollar agilidad mental y capacidad de improvisación.

- **LO PEOR QUE PUEDE PASAR.** Por equipos se les reparte un tema y deberán representar lo pero que puede pasar antes de... por ejemplo: antes de ir a una fiesta, ir al dentista, ir al colegio, etc.

Objetivo: Propiciar el trabajo en equipo, proyectar emociones y estimular la habilidad de improvisación.

- **PALABRAS TEMA:** A cada integrante se le va dando un tema, según sea el turno, y de ese tema tendrá que decir la mayor cantidad de palabras relacionadas, en el momento en que se trabaje o se quede callado pasa el turno al siguiente.

Objetivo: Estimular agilidad verbal.

- **DESCUBRE ELCAMBIO.** Uno de los integrantes del grupo primeramente tendrá que observar de manera detallada al resto del grupo posteriormente saldrá del salón y el grupo cambiará, su peinado, el suéter, de posición, de lentes, de accesorios para que cuando el compañero regrese descubra cual fue el cambio realizado.

Objetivo: Desarrollar la habilidad de observación y concentración.

- **LIGANDO PALABRAS.** El grupo estará sentado en círculo y el guía designará al integrante que comience el juego, este dirá una palabra y el compañero que le sigue tendrá que decir otra palabra que comenzará con la última sílaba de la palabra dicha.

Objetivo: Desarrollar agilidad verbal y concentración.

- **LAS MÁQUINAS.** En equipos de cinco o seis personas se les da a elegir que máquina representaran a través de sonidos.

Objetivo: Estimular la expresión corporal y vocal, provocar el trabajo en equipo.

- **LA PASARELA.** Se les invita a elegir un personaje que camine, hable o tenga una característica evidente y en forma de pasarela de moda desfilaran y dirán el nombre del personaje y darán un mensaje a sus seguidores.

Objetivo: Provocar la expresión corporal y vocal exagerada frente a los otros.

LA COMPAÑÍA

Surgió en el año de 2006, proyecto donde profesores de asignaturas artísticas nos vimos involucrados, dígase el profesor de música, pintura, danza y de teatro, así se cumplía con uno de los objetivos de la educación logrando la integración de materias artísticas. Con el objetivo de impulsar los talentos con los que se contaba y poner en alto en nombre del colegio se demostró que los alumnos cuentan con una formación integral: intelectual, espiritual, física y artística, siguiendo el lema “hacer buenos ciudadanos y buenos cristianos”. Nace como una actividad extraescolar, por lo tanto, quienes ingresaron, son alumnos comprometidos, decididos y con enorme gusto por hacer teatro, el resultado fue inmediato y abrumador, fueron bastantes los alumnos que quisieron ingresar más no tantos los que realmente estuvieron comprometidos con este proyecto, dentro de esta compañía se les han dado clases de canto, baile y actuación para tener como resultado los “musicales” del CASS y que han sido esperados, desde entonces por alumnos, padres de familia y amigos. Los musicales son los que más han llamado la atención a los jóvenes de esta edad esperando que no sólo sean musicales los que se realicen sino también obras clásicas. Se ha pretendido encontrarle un nombre tanto a la compañía como al auditorio para tener una identidad y presencia más fuerte dentro del CASS.

“VASELINA” 2007

De acuerdo a lo que televisivamente se ha visto, “Vaselina” ha sido una de las principales influencias para realizar series o programas sobre la problemática y vivencias que experimentan los adolescentes. Esta debe ser la causa de su vigencia hasta nuestros días, y por la cual los alumnos mantienen en una constante la inquietud de realizar esta obra. Cachún Cachún ra ra, Beverly Hills, telenovelas como Baila conmigo, Muchachitas, Rebelde (más actual), o incluso realitys show dónde se ven involucrados adolescentes siguen teniendo rotundo éxito, porque, simplemente, los muchachos siguen buscando salidas para manifestar sus emociones, inquietudes y dudas, y se cree que estos programas son su bandera.

La obra de teatro “**Vaselina**” al seguir presente entre los adolescentes y funcionar como estandarte es un motivador para hacer teatro, su música, bailes y tema, son llamativos para ellos y esto hace que su compromiso y responsabilidad estén presentes, es por esto, que el arranque de la Compañía de Teatro del CASS decidió escoger este montaje. El tema de la obra sigue siendo claro en entendimiento por parte de los alumnos al sentirse identificados.

Sorprendentemente fue una obra que pudo trabajarse con gran entusiasmo, cómo primer proyecto colectivo, autoridades, profesores, padres de familia y alumnos del Colegio nos vimos envueltos; las autoridades dieron todas las posibilidades para realizar las tareas pertinentes y llevar a cabo el trabajo, se proporcionó dinero para la compra de bocinas y algunos micrófonos, así como los productos necesarios para realizar escenografías y utilería; los profesores de artes participamos de

manera activa en el proyecto, el profesor y alumnos de pintura realizaron las escenografías, la profesora de danza y de porras hicieron el montaje de coreografías, dando a los chicos una preparación completa en lo que respecta al baile, el elenco entrenaba de dos a cuatro horas semanales; comenzando con un calentamiento físico para evitar lesiones, seguido del trabajo duro del montaje y perfeccionamiento de coreografías para concluir con una relajación y distensión de músculos.

Los maestros de música se dedicaron a ensayar toda la música del montaje en vivo, esto causó gran impacto entre los espectadores y entre los intérpretes, la vivacidad y energía de la música siempre contagia de buena vibra a cualquiera, de la misma forma el profesor de coro preparó vocalmente a los alumnos enseñando técnicas de vocalización y proyección vocal y el montaje escénico estuvo a mi cargo, realizando un análisis del contexto de la obra y de los personajes para lograr la adecuada interpretación, se trabajó la interacción entre personajes y la proyección corporal, gestual y emotiva, al mismo tiempo haciendo ejercicios de dicción que se complementarían con los ejercicios de canto, los ensayos fueron de casi siete meses y de seis a ocho horas de trabajo semanal.

Este proyecto se inició por el buen desempeño que alumnos tanto de la clase de teatro como de coro, tuvieron años atrás, se les invitó a alumnos de preparatoria que anteriormente habían tomado clases en secundaria (ya tenían una formación previa conmigo), de acuerdo con otros criterios tomados por el resto de profesores fue cómo se llevó a cabo la elección de gente con la que se trabajó, obteniendo así un gran resultado; el compromiso que los alumnos han obtenido a lo largo del proceso formativo tuvo consecuencias importantes, logrando proyectos alternos a éste en el que los alumnos participaron de forma destacada.



“LA BELLA Y LA BESTIA” 2008

Acertadamente, en el año que se decidió realizar el montaje de esta obra también se presentó en el centro cultural Telmex y esto sirvió de referencia actoral para los adolescentes, así mismo ayudó para que los alumnos asistieran al teatro. Al tener poco contacto con el teatro, los alumnos quedaron impresionados con la escenografía, vestuario y producción, ilusionados se pusieron exigentes y hubiesen querido que se reprodujera lo mismo que vieron, obviamente, nosotros al estar dentro de una escuela no contamos con el espacio ni la maquinaria necesaria para realizar o mover escenografía de tal magnitud; el entusiasmo y compromiso de los jóvenes se vio alimentado nuevamente; entonces así, autoridades del colegio y profesores pudimos seguir con el proyecto de la compañía, las comedias musicales.

Con la historia de “La Bella y la Bestia” se vieron reflejados los sueños de la mayoría de las niñas y adolescentes, encontrar al príncipe azul, es el sueño de varias chicas a esta edad, poder re-presentar este cuento de princesas resultó, muy buen trabajo gracias al compromiso y responsabilidad que siguieron mostrando los alumnos, los que antes tuvieron personajes de menor importancia, ahora interpretaron los personajes de mayor peso y lo hicieron bastante bien, demostrando gran avance en su habilidad interpretativa, su presencia escénica y seguridad se vieron reflejadas en la proyección vocal y en el desarrollo que le dieron a su personaje; las bases para lograr este proyecto fueron un arduo trabajo, concentración, disciplina y compromiso.

Se siguió la misma forma de trabajo que en el montaje anterior, se realizó el análisis literario de la obra, y principalmente la situación de cada personaje, ya que el contexto era entendible ya que previamente ellos habían visto la película y la obra de teatro, se le dio mayor importancia a la comprensión de personajes y situaciones que vivía para poder entonces poder reflejar que tipo de relación había entre ellos.

En lo que se refiere a lo físico en este trabajo no se les dio tanta importancia, ya que no se requirió de coreografías complejas; vocalmente, demandó más trabajo debido a que las canciones de este musical fueron parte importante del montaje, los alumnos aprendieron sobre proyección y colocación vocal y también la vocalización musical, y así con práctica constante aprendieron y entendieron que es la expresión verbal, durante dos horas a la semana los alumnos asistieron a clases de canto; en cuanto a lo actoral, el trabajo se centró en la interrelación de personajes, se trabajó un punto complicado, el contacto físico entre ellos, al estar poco acostumbrados a tener contacto físico con otros individuos a los humanos nos da temor, sentir la mano de otro individuo aunque sea por accidente, así que para lograr esa proyección se realizaron ejercicios-juegos entre los alumnos para lograr la confianza y respeto logrando una mejor empatía entre ellos y reafirmar el ambiente cálido que se estaba logrando en el grupo. Este montaje requirió de ensayos a lo largo de cinco meses con seis horas de ensayo semanal logrando resultados positivos.

En cuanto a nivel dirección, se aprendió que cerrar y abrir el telón de forma continua en el cambio de escenografía, resultó cansado, eso provocó que la obra se prolongara y/o corriera lenta. Esto se trató de modificar en las siguientes funciones, sin mucho resultado. Fue un montaje aceptado, con una escenografía que nos llevó hasta una aldea y a un castillo; los vestuarios también fueron los adecuados, llevándonos a vivir un cuento de hadas.

Una frase de los directivos fue que el teatro es “magia”, y efectivamente, el teatro transporta a lugares lejanos, nos hace contactar con las emociones más profundas y nos reconcilia con la vida, vernos reflejados en otros nos da consuelo, nos libera o nos hace sentir empatía; esto es lo que se logró con el montaje de “La Bella y la Bestia” haciendo las debidas anotaciones para que en los próximos proyectos no se cometan los mismos errores y que cada nuevo montaje supere al anterior.



“QUE PLANTÓN” 2009

Todos los alumnos esperaron con ansias los ensayos y el trabajo duro, tuvieron ganas de seguir aprendiendo y experimentando , les gustó la exigencia, el reto. Cada año se va mostrando más sólida la compañía y ellos demuestran el compromiso que tienen con el teatro; los ensayos y entrenamientos requirieron de gran esfuerzo y fue así como el trabajo de la compañía dio resultados, este montaje se realizó durante seis meses con siete horas de trabajo semanal abarcando el baile, el canto y la actuación. Para este montaje la preparación física apoyo a la proyección vocal, mientras se realizaba el ejercicio físico se practicaron las canciones lo cual requirió de la utilización de técnica de respiración

proporcionada por el profesor de vocalización, confirmada por la coreógrafa y reafirmada a lo largo del montaje escénico; logrando así que los alumnos no se vieran fatigados o faltos de respiración al momento de interpretar las canciones y bailar durante las funciones.

Se contó con un equipo de realización de escenografía y utilería compuesto por alumnos de preparatoria, que a su vez funcionaron como gente de tramoya, esto hizo que el montaje fuera lo más parecido a lo profesional, permitiendo así que los “alumnos actores” se preocuparan más por su interpretación, aunque ellos, por disciplina y formación, saben y conocen sobre ser el musicalizador, el tramoyista o el iluminador.

¡¡Qué Plantón!! ha sido el mejor de los musicales presentados, la temática que maneja sobre el cuidado del medio ambiente hace que hoy por hoy sea un argumento de interés entre los humanos, tratar el tema de las relaciones humanas y verlo reflejado en plantas, flores, árboles y vegetales nos hace tomar conciencia sobre las actitudes que se tienen respecto a los otros con los que convivimos y al medio ambiente que hoy sufre de contaminación, abuso y destrucción. El análisis teórico de la obra resultó sencillo ya que es un tema actual tratado en medios de comunicación y en las escuelas, es un tema vigente del cual los alumnos obtiene suficiente información porque viven esta situación, el tema no les es ajeno y menos el entendimiento de la envidia, el rencor, la mentira, la tolerancia, la corrupción y el perdón, que en su cotidianeidad experimentan.

A los jóvenes se les vio con mayor seguridad y experiencia en el escenario, la habilidad de observación y concentración en cuanto al trabajo propio y de los compañeros fue en aumento, con mayor facilidad ya interactuaron con el público, su capacidad de crítica también se vio desarrollada, entre ellos y pudieron hacer correcciones sobre la interpretación, las intenciones a utilizar, son más concientes de sí mismos, percatándose de movimientos o palabras que les estorbaban y supieron controlar, los alumnos gratamente se desenvuelven acertadamente sobre un escenario.

Se puede decir que ex alumnos de secundaria ya en preparatoria son capaces de realizar un montaje escénico por si solos; el apoyo de padres de familia con el tiempo que invierten en llevarlos y traerlos al colegio para los ensayos son básicos para hacer teatro con gente de ésta edad, sin ellos los profesores no podríamos hacer mucho; las autoridades del colegio han apoyado con la producción del montaje, el auditorio ha sido equipado con un sistema de sonido de mejor calidad, cada alumnos ya cuenta con un micrófono personal y esto los motiva; la dedicación de los jóvenes y el trabajo de los profesores es hoy por hoy la consecuencia de un sólido grupo de teatro.

En esta obra la iluminación fue la herramienta utilizada para dar atmósferas y cambiar de escenarios, de acuerdo a la experiencia anterior sobre cerrar y abrir el telón, ¡¡Qué Plantón!! quedó resuelta con más iluminación que escenografía, lo

que hubiera dado posibilidad para llevar la obra a otros lugares. Este montaje es el que tuvo más proyección dentro del colegio.

La pretensión de este grupo interdisciplinario de Artes fue, es y será que los proyectos logrados gocen de una temporada de presentaciones en el colegio y fuera de este para lograr un lugar en festivales, muestras y concursos teatrales.

El alcance que se ha tenido con esta compañía es significativo lo que me motiva para seguirme preparando cada vez más para seguir transmitiendo cosas nuevas, interesantes y significativas a los alumnos, y que de esta forma ellos sigan manteniendo un compromiso e interés por el teatro.



CONCLUSIONES

Al ser la adolescencia una etapa de vida verdaderamente significativa para los humanos, momento en que se descubren o reafirman los intereses, es importante dar como opción una actividad artística en la que los adolescentes aprendan a expresarse y desenvolverse mejor, y es el teatro, la tarea artística que propongo como alternativa, al desarrollar esta actividad podrán encontrarse con sus pares, con gente que tenga sus mismos intereses y al mismo tiempo experimentan y aprenden el control de sus emociones utilizadas en su vida cotidiana, incluso ellos mismos reconocen que el teatro les ha ayudado a ser mejores personas, han aprendido a relacionarse mejor y su temor a ser vistos o a equivocarse se ha visto reducido.

Hacer del teatro una actividad lúdica y creativa con mis alumnos me ha enseñado a no subestimar su compromiso y capacidad frente al “quehacer teatral”, a través del juego me he dado cuenta que ellos entienden la dinámica del trabajo dándome la confianza de delegar responsabilidades y obligaciones; el juego del teatro nos ha permitido conocernos más allá de lo cotidiano, en un clima de entera confianza y compañerismo; me han permitido conocer sus ángeles y demonios, me han dejado ser parte de su mundo; la libertad, la imaginación y la creatividad que les pido ha ido creciendo, la retroalimentación que se ha dado nos ha hecho evolucionar tanto actoral, social y personalmente.

Si jugar es el modo de entender y amar algo, es momento de ocuparlo; jugar al teatro y poder “hacer como si” o “suponer que” y tener nuevas experiencias con las emociones propias es algo que nos hace reafirmarnos como seres sociales y emocionales. Es importante buscar las alternativas e innovaciones necesarias para lograr que los alumnos, que atraviesan por esta etapa formativa, encuentren propuestas significativas e interesantes y así acabar con la pereza mental de algunos cuantos que se atraviesan por nuestro camino. Invito a los docentes a que se atrevan a jugar a ser niños o adolescentes otra vez, a reír estruendosamente, a ser otro más de ellos, porque no pasa nada, simplemente jugamos y en el juego se vale.

Hacer teatro e inculcarles a los alumnos esta hermosa profesión que ha dado frutos importantes tanto personales como institucionales, los resultados han trascendido y se espera que siga sucediendo, se pretende dejar la semilla del teatro en cada mente y corazón de los estudiantes. Descubrir y comprobar que esta dupla – teatro y juego- son el modo adecuado para inyectarles el interés por esta actividad artística que me lleva a concluir que el juego y trabajo pueden estar unidos, por tanto, es un gran alivio.

Así la evaluación total del proceso creativo en este informe de actividades profesionales. La vinculación que se da entre conceptos cómo: adolescencia, juego y teatro me resulta llamativa y significativa; vincular ésta etapa de vida con una experiencia artística resulta importante, ya que se adquieren o se desarrollan habilidades que para el resto de la vida son y serán de gran utilidad.

Aunque con este “nuevo programa” de asignaturas artísticas pareciera que se les da mayor importancia o difusión, no es tan cierto, siempre se está a consideración de las autoridades educativas y presupuestos de cada escuela, quizá en escuelas particulares se tenga la posibilidad de proporcionar las cuatro asignaturas de artes pero ¿en las escuelas de gobierno? Es probable que con gran esfuerzo apenas se cuente con un maestro de música, aún a pesar de que ya estamos en el Siglo XXI el mejoramiento de la educación no sé da y menos en lo referente al desarrollo de habilidades artísticas.

Afortunadamente en el colegio salesiano dónde trabajo se ha considerado al teatro como un elemento artístico de importancia, de aquí, que actualmente se pueda trabajar a la par con la Reforma Educativa Secundaria desde que se estableció en 2006 y en años anteriores con una libre cátedra por parte de los profesores, resaltando que dentro del Colegio Ángela Segovia de Serrano no se hace un teatro religioso, más bien un teatro escolar en el que se logra un trabajo en equipo, compromiso y disciplina por parte de los estudiantes, es un teatro para reír, aprender y evolucionar y en contadas ocasiones un teatro religioso aunque el colegio no sea laico. El programa para lograr esta meta es el de la Secretaría de Educación Pública que sirve como guía para cumplir con los resultados que se piden aunque no se siga al pie de la letra.

Es así que los aciertos y desaciertos se apuntan como aprendizaje y una grata vivencia en acompañamiento con los adolescentes que han querido vivir una experiencia artística a través del teatro.

Es muy reconfortante ver a tantos adolescentes comprometidos tanto en su vida personal y social como con el teatro cuando en la actualidad los jóvenes no saben o no pueden vivir una experiencia artística, observar que estos jóvenes tienen un reconocimiento académico y una buena relación con su familia y compañeros demuestra que actividades artísticas contribuyen a que sean personas plenas. El teatro es una actividad que involucra el todo de la persona y se refleja en el comportamiento de los muchachos, los hace más solidarios, participativos, responsables, disciplinados, más empáticos con sus semejantes.

Es muy grato ver que la mancuerna de juego y teatro es eficaz y que da frutos, seguramente ellos no serán actores pero se ha creado en ellos un respeto por el trabajo de actores y directores teatrales, estoy segura que por ahora gozan de una “cultura” teatral suficiente para ser cuando menos ser espectadores del mundo del teatro.

Bibliografía

- Aguirre, Baztán Ángel (Ed.) Psicología de la adolescencia. Bogotá. Alfomega. 1998. 337 págs.
- Bally, Gustav. El juego como expresión de la libertad. México. Fondo de Cultura Económica. 1958. 140 págs.
- Bongioanni, Marco. Don Bosco y el teatro. Trad. Basilio Bustillo. Madrid Editorial CCS. 1992.142 págs.
- Brimm, R. P. El ciclo básico secundario. Buenos Aires, Ed. Troquel. 1971. 142 págs.
- Cañas Torregrosa, José. Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula. Barcelona. Octaédro.1992. 306 págs.
- Cañeque, Hilda. Juego y vida. La conducta lúdica en el niño y el adulto. Buenos Aires. El Ateneo. 1991-1993. 161 págs.
- Chang López, Chungtar. CONCIDERACIONES SOBRE LA INTERRELACIÓN DE LAS ARTES EN FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. Una visión psicopedagógica (Tomo 1). México. Registro de la dirección general de derechos de autor. 1996
- Clot, Rene Jean. La educación artística. Barcelona. Planeta. 1976. 121 págs.
- Duvignaud, Jean. El juego del juego. México. Fondo de Cultura Económica. 1982. 161 págs.
- Educación Básica. Secundaria. Plan de Estudio 1993. México. Secretaria de Educación Pública. 1ª. Ed. 1993. 1ª. Reimpresión 1997.
- Educación Básica. Secundaria. Plan de Estudios 2006. México. Secretaría de Educación Pública. 2006. 54 págs.
- Educación Básica. Secundaria. Programas de Estudio 2006. México. Secretaría de Educación Pública. 2006. 137 págs.
- Eisner, Elliot. Educación la visión artística. Barcelona. Paidós Ibérica. 1972. 278 págs.
- Fink, Eugen. Oasis de la felicidad. Pensamientos para una ontogénesis del juego. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 1966. 30 págs.

- Formación de Promotores Culturales para el Sector Infantil (Programa de Capacitación) Selección de textos Martha Pérez Palomares. México. CONACULTA. 1992. 257 págs.
- Gardner, Howard. Educación artística y desarrollo humano. Barcelona. Paidós ibérica. 1990. 106 págs.
-
- Huizinga, Johan. Homo Ludens. Madrid. Alianza. 1972. 287 págs.
- Hurlock, Elizabeth. Psicología de la adolescencia. México. Paidós. 1994. 572 págs.
- Juegos, juguetes y ludotecas. Aportaciones del primer seminario estatal sobre juegos, juguetes y ludotecas. Compilación Tomás Andrés Tripero. Madrid. Publicaciones Pablo Montesino. 1991. 222 págs.
- Macías Guido y Valádez Tamayo. Ser adolescente. México. Trillas. 2000. 211 págs.
- Moor, Paul. El juego en la educación. No. 10. Barcelona. Herder. 1972.164 págs.
- Myers, B., Gleen y R. Steward Jones. Cómo es el adolescente y cómo educarlo. Buenos Aires. Paidós. 1981. 151 págs.
- Nordemberg, Orville, James Branfeil y William Odell. La enseñanza en la escuela secundaria. Buenos Aires. El ateneo. 1976.343 págs.
- Pesceti, Luis María. Taller de animación musical y juegos. México. SEP. 1996. 133 págs.
- Piaget, Jean, Konrad Lorenz y Erik Erikson. Juego y Desarrollo. (Edición de María W. Piers) Barcelona. Grijalbo. 1982.
- Rigoldi, Mario. Don Bosco y la música. Madrid. Editorial CCS. 1191. 140 págs.
- Savater, Fernando. El valor de Educar. México. Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América (IEESA). 1997. 244 págs.
- Terr, Leonor. El juego: por qué los adultos necesitan jugar. Buenos Aires. Paidós. 2000. 237 págs.