

12
2ej.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

"EL TEATRO Y EL ADOLESCENTE"

TESIS DE LICENCIATURA
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LIC. LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO
P R E S E N T A N
LIMÓN HERNÁNDEZ LAURA VERÓNICA
CALDERÓN RODRIGUEZ DOLORES KARINA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

TESIS CON MÉXICO, D.F.
FALLA DE ORIGEN

2595 74

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.

AGRADECIMIENTOS

- Gracias a Dios por darme una familia a la cual quiero y respeto mucho.
- Gracias a mis padres que inculcaron en mi el respeto, la responsabilidad y el caracter para poder llegar a mis metas y lograr uno de mis anhelos de llegar a ser profesionista.
- Gracias a mis hermanos que con su apoyo moral y emocional lograron en mi la confianza y amor que en ellos buscaba como profesionistas que son.
- Gracias a mis amistades y maestros por su apoyo y entusiasmo, y en especial a una amiga que siempre demostro serlo.

Laura Limón Hernandez

AGRADECIMIENTO

Calderón Rodríguez Dolores Karina

Gracias a Dios

Dedico este trabajo a mis padres y a las personas que me amaron, ayudaron y apoyaron cuando más lo necesite: ellos saben quienes son.

Y a los que me siguen amando, apoyando y aconsejando muchas gracias; porque también saben quienes son.

Gracias a todos.

EL TEATRO
Y
EL ADOLESCENTE

EL TEATRO Y EL ADOLESCENTE

INTRODUCCIÓN

- I. Presentación:**
 - ¡Huy, que horror! (argumento)**

- II. El adolescente**
 - a) Características**
 - b) El yo adolescente**
 - c) Influencia social**
 - d) Su ideología**
 - e) Desahogo emocional**

- III. La relación teatro-adolescente**
 - a) Definición y características de teatro**
 - b) Impresiones e ideas del adolescente acerca del teatro**
 - c) El sentir del adolescente en escena**
 - d) La exhibición, una forma segura de expresarse del adolescente en el teatro**

IV. El papel actoral y la magia de la escenografía. Su influencia en el adolescente

a) La imaginación y la creatividad

b) Concentración

c) Realidad no real

d) Fantasía

e) Libertad

f) Acción tempo-ritmo

V. El actor adolescente

Propuesta

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

La idea central que inspiró la realización de este trabajo deriva de la experiencia en los talleres de teatro con adolescentes, donde no hay un compromiso de académicos y alumnos, ya que nuestra experiencia de formación en las aulas estudiantiles a nivel medio superior fueron demasiado frustrantes, porque creímos que el estar en escena en algún trabajo escolar nos convertía en actrices capaces de desarrollar cualquier personaje, ya que para ello nos hablamos formado en la Universidad.

Sin embargo en el teatro a nivel medio superior, la preparación teórica y el estudio constante de las técnicas pedagógicas resultaron ser tomadas como un juego y no como un arte por ello la preocupación de que en el futuro no se siga fomentando en el adolescente esa idea de que esta actividad es simplemente un juego de roles establecidos, además de menospreciar a aquel que desea actuar y no aceptarlo, por tener un mal físico o porque carece "según algunos" de talento ¿Cómo se puede obtener dicho talento sin una preparación pedagógica o un intento de tomarlo? Nuestro estudio abarcará todos esos aspectos.

Para la realización del proyecto, haremos un planteamiento en el que a partir de una adecuada metodología se puede conducir al adolescente a un trabajo plenamente artístico del teatro.

Este acercamiento lo hacemos desde el punto de vista psicológico y artístico. La obra es un principal eje de análisis y está específicamente planeada como el motor para el arranque y articulación de los demás capítulos que se desarrollarán. En dicha obra se abordan conceptos como adolescencia, conducta y personalidad. Se estudian los impactos sensoriales sobre el adolescente al tener contacto con el quehacer teatral y la repercusión ideológica sobre la caracterización de un personaje.

Desde un particular criterio y punto de vista, la ideología y la personalidad influyen en la creación de un personaje. El adolescente no toma el teatro como un arte, sino como un medio para proyectar sus problemas y además refugiarse. Su falta de responsabilidad y su característica específica de ser exhibicionista, trae consigo la problemática que se traduce en una falta de conciencia de que el teatro es una profesión artística y no un recipiente de emociones sin contenido artístico: nos puede conducir a experimentar un desajuste emocional entre la realidad ficticia del teatro y la realidad de la vida cotidiana.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta, que la actuación debe de ser un método a través del cual se induzca al adolescente a entrar en la realidad social en que vive; es decir, que la actuación se vincule con el individuo de acuerdo a la sociedad estableciendo una correlación entre las actividades que desarrolla como actor y el rol o estatus social del individuo, lo que le permitirá una adecuada incorporación e integración al medio social y consecutivamente ello, dejará de ser la actuación un refugio o un escape más a la realidad que vive.

Para finalizar, nos interesa reflexionar sobre el teatro como una profesión artística con una fusión social que le da razón de ser al teatro. Concebimos el arte escénico como un espacio de búsqueda en torno a la problemática del hombre contemporáneo tanto emocional como universal.

En este contexto, le corresponde al actor ampliar sobre los conceptos vertidos en la presente.

¡Huy, que horror!
(ARGUMENTO)

Recuerdo a la señorita Gotty, ella era quien me daba envueltos los regalos que mis padres mandaban desde sus viajes; sólo regresaban en mis cumpleaños. El día que cumplí los cinco años veía tanta gente que comenzaba a calcular el número de regalos que iba a recibir.

Nunca me gusto jugar con los niños de mi edad, pero en MIS cumpleaños tenía que hacerlo. Me entere que tenía parientes el día que en lugar de jugar a la pelota les avente una piedra a "dos primas", las cuales salieron llorando con acusaciones. Me escondía en un closet de Gotty, y mis padres volvían a marcharse y cuando amanecía salía como si nada y la nana me llevaba al parque.

Cuando comencé a ir a la escuela mis padres me obligaron a sobresalir y a no desobedecer. No podía salir a jugar con nadie, tenía que estudiar muy duro, y en cambio obtuve muchos obsequios. También tengo muchos premios. Tenía razón mi padre "el mundo es de los que tenemos dinero", voy a concluir la primaria y mi cuarto está repleto de medallas, trofeos y diplomas.

En la secundaria dan un curso de superación personal por medio de ejercicios, voy a entrar para pasar el rato, total mi dinero me permite perder el tiempo. Desde que lo conocí me impactó su forma de ser, pero siempre está con la insignificante de su asistente.

Siempre los veo juntos. No quiero aceptarlo pero estoy embobada. No es justo. Sueño cosas tan padres con él. Tendré que convertirme en la mejor.

Nunca le he interesado a nadie. nunca me hacen caso en nada, en fin. Siento la necesidad de desahogar este vacío que tengo en el alma. Dichosos aquellos que tienen por lo menos una sonrisa, una lágrima, un grito que sacar.

Mis padres siguen igual, ahora ya no salen mucho de viaje como antes ¡que horror!, los tengo que soportar en la casa. Bueno, algo les tengo que sacar si yo no soy feliz, ellos tampoco.

Acabo de inscribirme a un taller de actuación; es muy bonito. Me dieron el papel de una muchacha bonita y agradable ¡los acabare y los sorprenderé!. . . ¿Qué es esto? ¿Este insignificante va a ser mi esposo? Es un puerco y además no tiene el tipo. No hice el papel.

He decidido estudiar actuación, de alguna forma tengo que llamar la atención de los demás: hare enojar a mi familia al elegir esta profesión. Es fácil. Me han dicho que tengo talento.

Me acuerdo que en la secundaria me aplaudieron por haber hecho el papel de una muchacha sola y pobre. El maestro me felicitó. Todos mis compañeros se quedaron admirados. Yo era en ese momento la reina de la actuación, la maestra, la gran actriz.

No cabe duda que hay que escoger un personaje que nos quede en cuanto a nuestra personalidad. ¡Tontos! Este personaje era yo realmente, por eso lo escogí, para desahogar todo lo malo, vacío y frío que he adquirido por medio de la educación de mis padres, ja, ja, ja. Para ser una buena actriz hay que aprovechar la situación. Estoy decidida seré actriz y ahí me refugiare en el teatro.

El otro día al pasar al frente no puede realizar mi ejercicio. Tenía que hacer algo con la silla en el escenario; lo único que se me ocurrió fue sentarme a esperar, y es que. . . ¿Dónde está la sensación de esperar? No podía crear una sensación, no sentía nada, no podía concentrarme. Lo estaba observando a él. Se acababa el tiempo, estoy aquí haré como que espero y voltearé mucho para que crean que veo pasar a la gente, después fingiré que lloro porque nunca llegó la persona.

Fue todo un rotundo fracaso, todos me criticaron, todos fingen sentir, pero. . . ¿Cómo pueden hacerlo delante de esos tipos y tipas? Según ellos, yo no lo hice bien y se rieron de mí.

--*Idiotas*, en la próxima les demostraré que de mí nadie se burla, yo tengo mucho dinero y el mundo es mío--. Volvi a tomar la silla, pero ahora como una cárcel y comencé a respirar muy rápido (eso lo vi en una película), entonces me tiré en el suelo y comencé a quejarme dolorosamente. Cuando me preguntaron que, ¿que sentía? mentí diciendo que era personal y muy doloroso, que la experimentación había sido traumatizante.

Uno de los maestros me admira ¡claro está! soy una de sus consentidas. Razón: soy muy bonita, inteligente, buena actriz, tengo dinero, visto bien. . . --Gracias maestro-- Me concentre tanto y proyecté la intención requerida. . . Una vez más triunfo. Los demás que van a saber. Tontos, hay que aprovecharse de la situación. Siempre lo he dicho.

¿Vivencias? ¡ja! lo copié de una película, el maestro dijo que había superado el clisé. Que baboso, todo fue fingido. Ahora sé que hacer para mantener la atención de todos. Comencé a rodearme de otras muchachas que me dijeron: --Píntate la cara, ponte minifalda, coqueteales a los chavos-- y yo con tal de ser su amiga les hice caso.

Después Gotty me regañó, dejé de hacerlo y nadie me hablaba. Entonces todo me daba miedo y ya no podía realizar los ejercicios.

Me fui de ese lugar un tiempo, pero cuando entre a la Prepa, lo volví a encontrar. Él estaba ahí, y fue como un imán.

Estoy en la clase de lógica ¡huacala! odio la materia. Lo bueno es que mi papá va a estar un tiempo aquí como director de la escuela. Si alguien me hiciera algo, yo me encargaría de correrlo.

Mi madre me obsequió un libro y me dijo que se marcharía largo tiempo. Me dejó como siempre dinero ¡ah! y un coche. Ambas cosas me van a servir. Voy a realizar un espectáculo, tendrá que tener de fondo: sangre, lagrimas y quiero que haya una gran escalera de caracol y en la cima un hombre vestido de negro con un cuchillo en la mano.

Sabía que era el punto de atracción, siempre he vestido bien, además de ser hermosa y original, hago lo que quiero. Odio que se pongan en contra de mis ideas; en el salón de clases de actuación hay gente que me choca: o no habla, o lo que hablan no tiene nada que ver con el tema; no saben lo que dicen. Hablan de experiencia actoral, pero la única que ha tenido experiencia soy YO.

Quiero llegar a ser una "buena actriz" no como esa gente ignorante que no sabe nada de actuación, y que no tiene personalidad. Sus ideas son tan tontas, y todo se ve cuando presentan sus ejercicios de imaginación en la clase.

Mis padres se divorciaron. ¡Qué me importa!, yo me vauto a mi misma. No necesito nada de ellos; con el talento que tengo consigo un buen trabajo v listo. "Un actor nunca se muere de hambre, siempre se ve bien. El dinero no le hace falta, siempre lo tiene". . .

Otro día en clase de actuación vimos:

- Escenografía circular
- Objeto en escena (escalera)
- Acción (variadas)

¡Qué tontos! la escalera tiene muchos sentidos en el escenario. Todos se van a lo mas fácil: subir o bajar. Yo la utilizo como un medio de lograr mis objetivos, puedo llegar a la locura o si deseo, salir de ella. Es un peso que traigo. Nunca podré quitármelo hasta que se caiga solo o yo me encargue de que desaparezca.

Yo haré el papel de Caperucita. Mi propuesta será la más original. La luz será violeta con oscuros. El hombre será el verdugo que degollará sin contemplaciones a la abuelita.

Primero la madre de Caperucita llegará a su casa, después de haber firmado el divorcio para enredarse con el verdugo. Caperucita había olvidado el queso: y cuando regresó por él encontró a su madre con el verdugo que la golpeaba. Caperucita se quedó muda observando como el hombre con su cuchillo rasgaba las ropas de su madre.

El verdugo volteó y vio a la niña, ordenándole a la madre largarse y dejarlo con Caperucita. La mujer abandonó con vergüenza la cocina.

El verdugo fue con Caperucita y le dijo:
--Anda ve a ver a tu abuelita ella me dijo que cuidara de ti,
porque te estás poniendo muy bonita. Deja que te proteja--.

El hombre comenzó a acariciarla fuertemente, ella sentía mucho miedo. Comenzó a sentirse sofocada, pero no tenía fuerzas para hablar. pensaba cosas muy raras y cuando el hombre se separó de ella, el verdugo, aprovechándose del pavor de Caperucita, la amenazó con que tenía que callar lo que él había hecho, si no, les diría a todos que era una niña muy mentirosa y mala, que nunca volvería a ver a su madre y que su padre no volvería nunca con su mamá. . .

¡No! no puedo, ¿qué me ves? no te gusta mi historia. ¿verdad? tengo miedo que el verdugo regrese a atormentarme, si mi madre lo sabe dirá que soy mala. Ella se ve con él todas las noches y papá no regresará Dime ¿que hago?, sólo me observas desde ese cuadro en la pared con tus brazos abiertos y tu corazón que despide luz. ¿Porque no me das alivio ni esperanza?. acaso ¿me estas castigando?

¿Sabes? el maestro es muy bueno. Me ayudará, lo sé; aunque se enojó cuando vio mi propuesta, dice que tengo la mente enferma. Tengo ganas de llorar. . .

No quiero perderlo. El verdugo no quiere que vuelva a verlo. Pero le diré que todo lo que vi fue una película, que yo no soy así, que yo sere una niña buena, el lobo será de dulce y habrá un jardín de flores con color pastel, que la casa de la abuelita será de chocolate, y que el lobo sólo está jugando a las escondidas.

Tendré que fingir, porque soy muy poderosa. Tengo todo, soy la mejor, aunque no me hablen yo triunfaré algún día. El maestro se ha dado cuenta de mis sentimientos, me ha ignorado. Lo busco y se esconde, si le llamo no me contesta.

Ya no me importa, he decidido irme de mi casa. Le diré a mi madre que me compre un departamento con criados que me hagan todo.

Me las vas a pagar, a mi nadie me desprecia. Voy a quitar de en medio a tu asistentilla vulgar, la sacare de la escuela. Siempre está contigo desde que te conozco. La quiero matar, pero yo no me ensuciaré las manos.

No es posible, siempre que despierto sudo muchísimo. ¡Que risa tengo! no puedo atreverme a contar mis sueños; siempre me han tratado de tonta, me callan cuando participo, no me salen los ejercicios, se burlan de mí.

Estoy tan triste, mamá se fue. Papá se ha vuelto a casar, y sigo soñando al verdugo. Desde que Gottv murió yo me siento cada vez más triste.

Estoy desesperada, no puedo actuar, siempre me impongo una nueva meta. Me maquillo, me visto, imagino como en mis sueños y en la realidad cuanto deseo improvisar un monólogo, los observo. ¡No puedo concentrarme, tartamudeo! El profesor me grita y mis compañeros se rien de mí. ¿Por qué no puedo plasmar mis sueños en el escenario?

Malditos criados hipócritas. El maestro no me quiere, creo que no sirvo, no me hace caso porque está con ella. Quiero ser como ella, para estar con él. . .

¿Qué quieres que cante amor mío?. . . No podía seguir con el fragmento. Me miraba fijamente. Me ordenó que lo siguiera en el parlamento. Mientras repetía mis líneas escuchaba que me decía:

- *Ponle pasión*
- *Sube al escenario*
- *Dícelo al público*
- *Realiza tu triangulación, vincúlala con tu emoción*
- *Deja esas manos en paz*
- *Camina sensualmente*
- *Ve centro centro*
- *Fíjate en lo que dices*
- *Camina hacia la cama*
- *¡Excítanos!. . .*

Comencé de nuevo sus indicaciones ; aunque cada palabra suya me atemorizaba. Me decidí a realizar la escena.

*"¿Como cantaré que tu deseo era el que regía mi son y hacía sonar mi canto? y pues conseguida tu venida desapareció el deseo, destemplóse el tono de mi voz, tus honestas burlas me dan placer, tus deshonestas manos me fatigan cuando pasan de la razón, no me destroces y maltrates como sueles ¿qué provecho te trae romper mis vestiduras? Ciertó lo que me contestas. --el que quiere comer el ave quita primero las plumas--. . . "*¹

Senti frío, estaba en la cama desnuda. El me sonreía feliz. Todos me aplaudieron: yo siempre supe que rompería todas las barreras.

Soy Melibea y el maestro es Calixto. ¿Que me ven? repetiré mil veces esta escena con él.

La presentación fue un éxito, todos están bajo mis ojos. He comprado nuevamente ropa ajustada y todos voltean a verme al caminar por los pasillos. Ver al maestro fuera de clase hace que mis sentidos se turben, yo soy la mejor actriz, y todos lo han reconocido. Cuando hablo ahora callo a los demás, hablo fuerte, se imponerme aunque sean tonterías siempre exclamo: ¡No me gusta, no me parece. . . no lo creo. . . !, no reconozco públicamente mis errores. Aún así, soy la número uno.

¹La Celestina. Fernando de rojas

He llamado a mi madre para invitarla, pero dice que no podrá venir. ¡Que me importa que no venga!, pero le exigiré más dinero, voy a estar cerca del maestro. Yo soy Melibea he bebido la pócima de amor, pero Calixto se ha transformado: me ha engañado con ella. Pero yo soy sólo suya y lo seré siempre. . .

Voy a vengarme de él en la función. Tomare el puñal, cuando él caiga de la escalera. . . (quizá venga la Cruz Roja y me auxilien) dirá: "Melibea te amo, no vuelvas a engañarme"; y yo inflamada de su amor, sanada seré por siempre suya.

Formaremos una gran compañía, tendremos mucho trabajo. Soy la mejor actriz, soy Melibea y podré interpretar cualquier papel.

He perdido tiempo, pero ya no tengo miedo. Soy Melibea la mejor amante de mi Calixto. No voy a ensayar mañana nada saldrá mal.

¿Dónde puse la maldita navaja?, me pondré mi vestido. Alisa mi madre está de viaje. Pleberio mi padre vendrá a verme. Cuando me lleve al altar con mi Calixto sentirá celos y me dirá: --Hija mía, ¿por qué me dejas solo en este valle de lágrimas?--

Soñé algo chistoso. Rodeada de flores. Parecían girasoles, eran muy amarillos. Mi ropa estaba manchada. Tenía el cabello bastante largo. Caí a un vacío. Tuve la sensación de morir, mi respiración se alteró. Ahí estaba la escalera brillante, al ir hacia ella se deshizo. Yo solté una carcajada, me sentía feliz. . .

No cabe duda, la actuación es mi fuerte. Estoy en escena, me muevo bien en el escenario. Ocupo las zonas adecuadamente. Me han dado el papel principal, no me importa quien sea mi enamorado. Yo llevo todo el hilo de la acción dramática.

En mi casa mi madre está llorando. Ya me imagino que ha de ser por cualquier cosa. A todo le encuentra pretexto para llorar. Yo creo que ya está menopausica y claro soy hija unica. Tiene miedo de perderme, ¡es obvio! hasta en mi casa soy la imagen viva de la admiración. . .

Suena el teléfono y yo escucho por la otra línea. . . ¡mi padre ha muerto!. . . ¡No siento nada!. . .

Aún recuerdo ese día era diferente, la brisa caía y no era época de lluvia yo me sentía tranquila, observando a tanta gente que me acompañaba, me hacía ser tan especial. Yo iba gloriosa al frente escoltada por seis hombres fuertes que en mis flaquezas y debilidades al avanzar me sostenían. La gente de atrás era tan amable al ofrecerme arreglos florales.

En esos momentos se abría una gran esperanza para mí. A ratos me sentía nostálgica de mis recuerdos, pero no dejaba que me atormentara. Ahí estaba mi maestro. Sus miradas eran la mejor muestra de su cariño. Los conflictos de ambos hicieron madurar este sentimiento. Al menos el mío fue y sigue siendo firme. El suyo es de otro corazón. Al avanzar observaba el fruto de mi cosecha.

Todos iban muy callados, no entendía porque. Cuando llegué al altar un hombre comenzó a hablarme, a aconsejarme. Yo oía pero no entendía sus palabras, recordaba todo lo que el maestro me había enseñado: sus regaños, el profundo amor que sentía por él... pero como siempre iba acompañado de ella...

Cuando nos dirigimos hacia la recepción, mi padre, y mi madre no sabían que hacer ante esta situación, parecían ser los únicos conmovidos. Fui recibiendo saludos de los que ya se encontraban en el sitio. Caras nuevas sonriendo. De repente senti un temblor en mi cuerpo y caí como en un vacío. Alguien rociaba algo sobre mi pero no me afectaba. No podía ver... intenté manotear y me encontré en una cápsula afelpada en el interior, por fuera parecía de metal. No podía creerlo; no supe que hacer.

Otro día en clase, pasé al escenario a ensayar el papel y me encontré con líneas dónde aparece el papá cariñoso y amable que quiere a la hija. El director me dice que es una escena paternal y que debo proyectar ese ambiente en el momento.

--No puedo-- le digo. El director se molesta, yo le grito: --¡No siento este papel y no lo quiero hacer!--. . . comento el problema con el director y acepta cambiar las líneas donde el padre tiene que morir. . .

--No puedo-- le dije. En este momento me acordé del sueño. Las sensaciones que tuve, que percibí. . . golpeo a mi compañero y por palabras de él mismo me dice que no me contuve: mi mirada estaba fuera de sí. Mostraba odio y alegría a la vez. No seguí las líneas del texto. No estaba concentrada.

Para el director fue de lo mejor, no cabía duda que era una gran "actriz" y que no se había equivocado al escogerme. Mis compañeros se desilusionaron de mí.

Yo me sentí mal. ¡Como puede ser posible que el director no tome en cuenta los problemas de un actor!: ¡Necesita conocerlo!. . . no nada más por el tipo se tiene que guiar.

No sentí la pérdida de mi padre, nunca sentí un poco de amor. Era la primera vez que se me presentaba un problema de este tipo. Era yo misma con mis problemas familiares. No utilicé adecuadamente el tono. Me sentí como si al director no le interesara lo que me faltaba interiormente. Un objeto, una mercancía, algo con valor de fuera y nada por dentro.

Un vestido, unos zapatos bonitos; que después de usados hay que tirarlos a la basura. Tienen una imagen bonita al principio, pero la tela y el acabado son corrientes. . .

Nuevamente estás ahí con los brazos abiertos y la luz de tu corazón que me ilumina. Estás conmigo en las buenas y en las malas. ¿Por qué tienen que ser las cosas de esta manera?

Estoy por terminar el semestre. No he asistido a clases. Es de noche, voy hacia el salón de actuación. No hay nadie; está oscuro, silencioso. Cierro los ojos y empiezo a caminar por el espacio, lo palpo siento calor; un calor agradable. Empiezo a reír, a llorar, toco poco a poco las partes más escondidas; sin fijarme me he cortado. ¿con qué? no lo sé. Me agrada el olor que percato en el momento.

Aparece una luz fuerte que ilumina la escalera. Voy hacia ella y la destrozo --por fin me deshice de ella. *Maldita, por fin te he quitado de mi camino--*. . .

Después Celestina vendrá de entre los muertos a cuidarme todas las noches. ¿Celestina, dónde está la navaja? ¡SANGRE! Ahora el balcón salpicará sangre de verdad, las luces están en azul y hay una gran mampara con una luna muy blanca y muy grande que se cubre entre la neblina.

Yo camino en círculo por todo el escenario, cuando me vea Calixto vendrá a mí, todo debe estar cubierto de rosas con espinas. --Camina hacia tu destrucción. . . -- Que no se apaguen las luces, me duele el pecho, todos sabrán en la escuela mi gran talento. . .

Espacio amado que grande eres, te adoro, sólo tu me comprendes, tus partes más escondidas me oyen, me entienden; veo hacia mi cuerpo. Mi ropa está sucia: Me duele todo el cuerpo, las manos, la cabeza. Me tranquilizo. Estoy en calma. En frente de mí hay un cuerpo golpeado, tirado no respira y al lado de esa persona: la escalera. . .

Grité, grité nadie oía, yo no veía por instantes, lloraban a lo lejos, y fue entonces cuando comprendí lo que realmente pasaba, se me había agotado el tiempo.

Todo fue una llamada de atención para que supiera que yo existía. El tiempo pasa, el único logro que obtuve es ver como mi carne se va pudriendo y agusanándose en este hoyo infernal. Mis huesos se desploman como terrones de sal. No se si vienen a verme, ya no puedo oír el exterior.

Ni siquiera sé si he muerto porque no puedo dejar de pensar y recordar la noche de la función, no creí que fuera mi última presentación. perdí mi triunfo, y perdí a mi Calixto.

El hombre del cuadro ha cruzado los brazos, y ya no me observa. se niega a escucharme.

Si estoy soñando, quiero despertar ¡por favor! . . .

. . . ¡Huy que horror! . . .

Aplausos, aplausos . . . ¡No soy auténtica! para lograr un buen personaje hay que estudiarlo; formar parte de él. Tomar en cuenta las experiencias que se asimilen al carácter del personaje. Pero antes que nada tener una buena concentración.

El teatro no es un desahogo. Es un espacio donde se imponen las imágenes, la creatividad, la imaginación del "actor".

El director no conoce a sus actores, no le importan. ¡Qué pérdida de tiempo! Soy una tonta. Odio el teatro, la actuación. Nada es verdad. Son problemas proyectados por los actores y directores. ¡Ambiciones!

*"Fabricas de hilos Tejedores de ilusiones, estancadores de ilusiones. Hablan de crisis moral. Nuestra vida sigue igual"*² Azotes y más azotes. Falsos predicadores. Inconscientes. Creadores de vendas. Prisión, soledad. Hundidos en rincones entre polvo y olvido.

F J N

²Grupo de rock chileno. La ley

CAPITULO II
EL ADOLESCENTE

EL ADOLESCENTE

CARACTERÍSTICAS

Desde el punto de vista físico la adolescencia nos muestra un cambio corporal, pero más a fondo empieza a crearse una serie de conflictos tratando de manejar las situaciones por él mismo y hacerse indispensable.

Creen saber todo, son aventureros, pero sus impulsos los llevan a no pensar en sus actos, con grados de egotismo que logran satisfacer sus necesidades y buscar provecho propio.

El adolescente su conducta y personalidad

"...300 años antes de Cristo, Aristóteles dedujo que los adolescentes son apasionados... irascibles y propensos a dejarse llevar por sus impulsos... Cuando los jóvenes cometen una falta lo hacen siempre del lado del exceso y la exageración, llevando todo demasiado lejos, lo mismo su amor que su odio, o cualquier otra cosa... la extensión de la adolescencia varía de una familia a otra, de una sociedad a otra, de una cultura a otra, como duración probable es cuando comienza entre los 10 y 11 años y su duración abarca de los 17 y hasta los 20 años..."³

Los problemas que refleja tienen que ver con la educación que le han dado sus padres: el contacto con el medio en que se haya desarrollado y va creando al mismo tiempo su personalidad.

³Psicología. Fundamentos psicológicos de la enseñanza diferencial. Barrera Torres Gabriel

La adolescencia es el paso de una "crisis de identidad" a una supuesta madurez. La conducta y la personalidad influyen mucho en el carácter del adolescente, como están ligadas entre sí, adquieren una ideología propia.

El adolescente tiene necesidad de que los otros lo conozcan y busca conquistar su estima y admiración, pero también va tomando conciencia de sí mismo por una vida íntima y secreta que lo impulsa al aislamiento, como consecuencia de ello, las contradicciones, una ambivalencia permanente y momentos de gran tensión interior. La construcción de la personalidad es el resultado de este doble movimiento de acercamiento al próximo y de repliegue sobre sí mismo...⁴

Sobre estos parámetros lo que sobresale es el egoísmo, la vanidad y el orgullo; como sentimientos de inferioridad la humillación y la timidez, lo que ocasiona que el adolescente se muestre a veces sensible; tierno y en otro momento cruel y rudo.

Desde el punto de vista psicológico el adolescente refleja inseguridad; hay que recordar que esta etapa puede llegar hasta los 20 años, o incluso rebasar esta edad.

Fragmentos alusivos en función a:

CARACTERÍSTICAS

Recuerdo a la señorita Gotty, ella era quien me daba envueltos los regalos que mis padres mandaban desde sus viajes; sólo regresaban en mis cumpleaños. El día que cumplí los cinco años veía tanta gente que comenzaba a calcular el número de regalos que iba a recibir...

COMENTARIO

Como podemos observar desde la infancia empieza a marcarse la personalidad del individuo. En este ejemplo la niña refleja la falta de atención de los padres, que es suplida por una mujer contratada para cuidarla; comúnmente llamada: «nana».

Otro factor es la posición social, dónde se suplente el cariño de los padres con ostentosas fiestas en una sociedad que es totalmente ajena y desconocida para ella. Trae como consecuencia una de las características de lo que llamamos adolescencia; se gesta una alimentación del ego: la ambición.

Nunca le he interesado a nadie, nunca me hacen caso en nada, en fin. Siento la necesidad de desahogar este vacío que tengo en el alma. Dichosos aquellos que tienen por lo menos una sonrisa, una lágrima, un grito que sacar.

COMENTARIO

En este párrafo, trata de enfrentarse a la soledad, buscando culpables; en este caso si los hay: los padres. porque si bien se ha hablado de que en la adolescencia el mejor apoyo lo deben otorgar ellos aquí se rompe ese lazo que debería fomentar la confianza del adolescente en su propio círculo familiar y esto causa que tenga la necesidad de desahogar esta falta emocional interior comenzándose a gestar el tipo de personalidad con la que se desenvolverá en el futuro.

Uno de los maestros me admira ¡Claro está! soy una de sus consentidas. Razón: soy bonita inteligente, buena actriz, tengo dinero, visto bien...

Al improvisar me aprovecho de que me vea que no sólo soy bonita de cara y de espíritu, sino también que vea mi cuerpo...

Una vez más triunfo. Los demás qué van a saber. Tontos hay que aprovecharse de la situación siempre lo he dicho...

COMENTARIO

Finalmente se ha despertado la única arma de justificación en la vida misma que fue otorgada por sus padres desde la infancia: la exageración del ego, dejarse llevar por sus impulsos e irse siempre del lado del exceso.

EL YO ADOLESCENTE

"...La conducta de una persona en un momento dado depende del estímulo y también de los mecanismos biológicos, de sus experiencias pasadas del ambiente en que se encuentre en ese momento y en general de su personalidad..."⁵

La personalidad se define como la integración dinámica de los mecanismos bio-psicológicos que determinan la particular adaptación del individuo a su ambiente.

El hombre se da cuenta de sus semejantes y trata de conocer las causas de las diferentes conductas que observa a fin de llevar a cabo aquellas que considera positivas y evitar la aparición de las que juzga negativas.

En la convivencia con la sociedad, se refleja un interés por la aceptación de las demás personas; surge la necesidad de conocer, entender, controlar y a veces hasta manipular a otros seres humanos, lo que trae como consecuencia que se empiecen a crear las propias personalidades producto de las conductas que se reflejan en la convivencia.

Para ser más objetivo se dice que la conducta es el reflejo del medio en que se desarrolla el individuo, proyectando sus necesidades desde el punto de vista emocional, y es aquí que se enfoca un punto muy importante: emoción; es algo que por naturaleza el hombre ya tiene o posee y que en determinada situación lo refleja.

*"...Tanto los mecanismos biológicos, como el medio, constituyen una situación..."*⁶ Es decir, que la conducta de una persona en un momento dado depende del estímulo, de sus experiencias pasadas en el ambiente en que se encuentre en el momento (situación) y del manejo de ambas, y es que cada ser humano responde diferente a cada estímulo, obteniendo como respuesta diferentes conductas conforme al estudio que se haya hecho, pero en general a partir de aquí se adquiere una personalidad.

A partir del adolescente con los antecedentes teóricos: personalidad y conducta, se toma en cuenta que la conducta del adolescente es producto de la educación, del medio en el que se desarrolla y sobre todo con los medios de comunicación masivo, con los cuales ha tenido más contacto. Por lo cual éste crea una seguridad que si se estudia más detenidamente esa "seguridad" es la máscara de la inseguridad, reflejando su propio YO.

*"...Definimos personalidad como el sistema de las disposiciones individuales dominantes según el cual se ordena y manifiesta la vida anímica de cada sujeto en lo que respecta a su espontaneidad, a su impresionabilidad y a su modo de reaccionar distintivos, con cierto grado de coherencia y con mayor o menor conciencia e intención por parte del yo..."*⁷

La palabra "personalidad" proviene del latín que significa "persona" los romanos la adoptaron de los etruscos, significaba primordialmente el papel. La utilizaron para asignar la función social de una persona. El peso de esta palabra o la designación de la personalidad en el actual sentido de la palabra refleja la práctica social, la cual juzga la personalidad según como cumplen sus funciones sociales, y cómo desempeñan el papel que la vida les ha asignado.

⁶Administración de los recursos humanos. Arias Fernando. pp. 149-151

⁷Personalidad y caracter. Honorio Delgado

La personalidad y su papel en la vida se hallan en la íntima correlación. En el juego se forma y se desarrolla ésta por medio de esa función o papel.

*"...El papel que el ser humano, asume y las funciones que consiguientemente ejecuta, la cantidad de relaciones en las cuales implica, dejan sus huellas no sólo en el juego, sino también en la vida, en la personalidad, en todos sus rasgos..."*⁸

El análisis de la primera definición, nos permitirá ahondar en lo que ofrece de inteligible nuestro peculiar ser anímico—espiritual; como se sabe la personalidad es objeto de conocimiento de diversas disciplinas filosóficas, es claro que aquí se va a considerar desde el punto de vista psicológico para delimitar nuestro enfoque.

Así determinada la materia de nuestro estudio, se pasa a examinar la definición que se propuso como inicio del capítulo de Honorio Delgado. Desglosemos entonces de la siguiente manera:

Disposición: Se refiere a los medios de acción especiales.

Coherencia: Es la actividad consciente de cada momento

Estado psíquico: Es la revelación de algo que preexiste, se refiere a la vida anímica de cada sujeto. Es el fenómeno que surge gracias a la actualidad de un resorte virtual del ser.

⁸Principios de Psicología general. L. Rubinstein p. 649

Fragmentos alusivos en función a:
EL YO ADOLESCENTE

Nunca me gustó jugar con los niños de mi edad, pero en mis cumpleaños tenía que hacerlo. Me enteré que tenía parientes el día que en lugar de jugar a la pelota, les aventé una piedra a "dos primas" las cuales salieron llorando con acusaciones. Me escondía en un closet de Gotty, y mis padres volvían a marcharse y cuando amanecía salía como si nada y la nana me llevaba al parque...

En la secundaria dan un curso de superación personal por medio de ejercicios, voy a entrar para pasar el rato, total mi dinero me permite perder el tiempo. Desde que lo conocí me impactó su forma de ser, pero siempre está con la insignificante de su asistente. Siempre los veo juntos. No quiero aceptarlo pero estoy embobada. No es justo. Sueño cosas tan padres con él. Tendré que convertirme en la mejor...

Sabia que era el punto de atracción, siempre he vestido bien, además de ser hermosa y original, hago lo que quiero. Odio que se pongan en contra de mis ideas; en el salón de clases de actuación hay gente que me choca: o no hablan, o lo que hablan no tiene nada que ver con el tema: no saben lo que dicen. Hablan de experiencia actoral, pero la única que ha tenido experiencia soy YO...

Quiero llegar a ser una "buena actriz" no como esta gente ignorante, no saben nada de actuación, y que no tienen personalidad. Sus ideas son tan tontas y todo se ve cuando presentan ejercicios de imaginación en la clase...

Mis padres se divorciaron. ¡Que me importa! yo me vasto a mi misma. No necesito nada de ellos; con el talento que tengo consigo un buen trabajo y listo. "Un actor nunca se muere de hambre, siempre se ve bien. El dinero no le hace falta, siempre lo tiene"...

COMENTARIO

El proceso de la creación del "yo" adolescente es muy marcada a partir de las situaciones que vive en su infancia, volviendo un obstáculo en su vida y que al ir creciendo encuentra falsas respuestas a los diferentes estímulos (vivencias) por los que ha tenido que pasar.

Al tratar de integrarse socialmente refleja aquellos sentimientos que cree los más idóneos. porque nunca ha experimentado sus sentimientos totalmente. es decir que a partir de las situaciones (conducta) refleja una personalidad.

El adolescente al experimentar sus verdaderas emociones, crea muchos miedos que lo hacen entrar en conflicto con él y con su entorno. es pues claro que no desea dar a conocer su verdadero "yo" por temor al fracaso. La seguridad que supuestamente proyecta. es en realidad la inseguridad.

Sin embargo al incrementarse los problemas en su núcleo familiar. muestra una tal independencia basada económicamente, que es utilizada como un escudo anteponiendo a su gran egotismo y a su vanidad.

INFLUENCIA SOCIAL

"...La educación es un serio e importante factor porque ejerce una gran influencia en el desarrollo y evolución de la personalidad de todo ser humano. Cumple dos funciones, una de ellas proponer al desarrollo armónico de la personalidad infantil en todas sus fases (...), la segunda, realizar la adaptación del individuo del medio social (enseñanza de comportamiento, leyes morales, convicciones, etc.) al que deberá ajustarse su conducta tanto en la vida colectiva como en la vida privada. La educación tiene por tanto, un aspecto constructivo y un restrictivo (aprendizaje de regulación de las exigencias distintivas individuales por las leyes sociales)..."

Los adolescentes luchan por lograr su independencia como personas, luchan por hacer respetar sus gustos, sus opiniones y por tomar sus propias decisiones.

Se modifican sus relaciones con los adultos, especialmente con sus padres, pero también con sus compañeros de la misma edad. Empiezan los intentos de formación de pareja y dedican muchas horas a hablar de sus intereses y vivencias.

Los sentimientos de justicia los impulsan a discutir, a defender sus ideas, a luchar por un ideal. Ellos empiezan a pensar acerca de la ocupación que tendrán en el futuro. Deciden a que se van a dedicar, cómo se capacitarán para obtener un empleo; muchas veces adquieren responsabilidades al tener que trabajar para apoyar económicamente a sus padres y hermanos. Hay en su interior una lucha por sobresalir.

Sin embargo los adolescentes piensan que la gente mayor no los comprende. Son caprichosos, siempre están en contra de todas las reglas morales, pero así como son extravertidos, los hay introvertidos, es decir, que se van a los extremos.

A veces piensan que no son nada, que vinieron al mundo nada más porque sí. Buscan a sus propios amigos con los cuales se identifiquen con los mismos problemas que han tenido.

Siempre sienten que son un estorbo en cualquier lugar donde se encuentren. Muchas veces éste tiene que ver mayormente por la educación que reciben. Todo está en los padres. Si los padres muestran muchas veces la forma en que les ha ido en la vida a sus hijos, no todos los padres actúan igual pero crean en el adolescente una inseguridad en sí mismos. y luego trae como consecuencias el tipo de conducta que reflejan ante esa situación.

En ocasiones rompen en forma pasajera con las normas existentes en la familia y en la sociedad. Se visten y se arreglan en forma diferente. Su conducta cambia. Si eran tranquilos, se convierten en ruidosos que hablan y gritan.

Por otro lado se vuelven retraídos y silenciosos. Los adolescentes viven muchos cambios, y experimentan miedos. con frecuencia crean competencia con sus padres, maestros, hermanos y compañeros.

Los adolescentes siempre buscan el apoyo de un amigo que es el que según ellos, los comprende, pero que generalmente no los puede orientar por falta de experiencia o de conocimientos.

Algún familiar o algún maestro, también son importantes apoyos en esta etapa, pero lo mas recomendable sería recibir el de los padres.

Socialmente se encuentra en contradicción con su ideología, es decir es el creador de su propio mundo (según sus experiencias) al igual que los introvertidos su objetivo es encontrarse a si mismo, pero en diferentes situaciones. Así como unos son caprichosos y rebeldes, otros son tranquilos e asociales. En ambos hay una preocupación por buscar algo que a ellos les convenga.

Recordemos que cuando uno es adolescente realiza actividades que se juzgan como 'tonterías'¹⁰ porque se realizan sin bases. creemos saber las reglas del juego y nuestra vanidad no nos permite reconocer nuestros errores.

Los adolescentes en su búsqueda de la identidad, pasan muchos problemas. el entorno social y su familia les crean conflictos que los presionan para madurar y el efecto es que se estancan sin lograr el tan ansiado título de ADULTO.

¹⁰Tonterías: Escaso de entendimiento o razón. Diccionario Lengua Española. I. VI. p. 1285

Fragmentos alusivos en función a:
INFLUENCIA SOCIAL

Cuando comencé a ir a la escuela mis padres me obligaron a sobresalir y a no desobedecer. No podía salir a jugar con nadie, tenía que estudiar muy duro, y en cambio obtuve muchos obsequios. También tengo muchos premios. Tenía razón mi padre "el mundo es de los que tenemos dinero", voy a concluir la primaria y mi cuarto está repleto de medallas, trofeos y diplomas...

Mis padres siguen igual, ahora ya no salen mucho de viaje como antes ¡qué horror! los tengo que soportar en la casa. Bueno, algo les tengo que sacar si yo no soy feliz, ellos tampoco...

Acabo de inscribirme a un taller de actuación: es muy bonito. Me dieron el papel de una muchacha bonita y agradable. ¡Los acabaré y los sorprenderé!... ¿Qué es esto? ¿éste insignificante va a ser mi esposo? Es un puerco y además no tiene el tipo. No hice el papel...

COMENTARIO

La educación es factor decisivo en el desarrollo de la personalidad, en este caso el personaje nos muestra claramente las restricciones a las que se ha visto sometida cubriéndolas de apariencias, las cuales manejará a lo largo de sus años juveniles.

En el adolescente llega un momento en que los sentimientos de justicia los impulsa a discutir, a defender sus ideas, luchando por lograr su independencia, mostrando con esto una rebeldía no sólo con sus padres sino también con ellos mismos, reflejando el egoísmo que sus padres le han heredado y que ellos se han encargado de cultivar.

El cariño de los padres como éstos, que no tienen un tiempo para sus hijos, se ve suplido por la persuasión de los medios de comunicación masivo, en este caso el personaje ha idealizado el trabajo de un actor, como algo perfecto y cotidiano es decir, rechaza la realidad con ira, porque ¡no es lo que el televisor le está mostrando!

IDEOLOGÍA

EL sujeto no se basta a sí mismo, anhela una entrañable relación con el alma ajena; se agudiza la conciencia de la propia personalidad y de la propia autonomía. "Spranger llama a esta frase de --descubrimiento del yo--"¹¹

Los adolescentes viven muchos conflictos, están en la definición de su personalidad, pero también están tratando de adaptarse a las exigencias del mundo de los adultos.

Sin embargo, las fases de la adolescencia son vividas según el tipo de carácter

"...el que un nervioso viva de una forma exacerbada los tumultos de la adolescencia: el que el sentimental se recoja en sí mismo durante sus arranques de timidez. Por otro lado, el flemático atravesará estas perturbaciones con gravedad dando la impresión de haber alcanzado prematuramente el estado adulto; mientras que el colérico correrá el riesgo de -quemarse- en aventuras escabrosas que absolverán la energía disponible de -esta fuerza de naturaleza..."¹²

Entre estos hay más como el amorfo y el sanguíneo, donde hay una asimilación, ya que en ambos viven oportunamente su adolescencia sin ansiedades particulares sabiendo aprovechar las circunstancias que se le presentan. Pèpin nos muestra algunos ejemplos, ya establecido anteriormente. En algunos de ellos se está de acuerdo, pero en otros (apasionado y el sanguíneo) son pocos los casos que se conocen. Todo esto porque los tiempos cambian, y hoy en día, para que uno goce o aproveche su adolescencia es difícil.

¹¹Spranger. La personalidad. pp. 36-37

¹²Ob. cit. Pèpin. pp. 21-22

Por otro lado, hay adolescentes que deciden por sí mismos, tanto en las situaciones simples: vestidos, horarios, alimentación, recreación. Así como en los asuntos importantes de su vida: formación de pareja, elección de trabajo o de estudios; adquiriendo confianza en sí mismos.

Jung clasifica a las personas (adolescentes) en dos tipos principales: extravertidos e introvertidos.

Es muy bueno ser tranquilo, amable y recatado, pero si esto se exagera se produce según estudios realizados por estudiantes de medicina: la personalidad esquizoide. Muchas veces el frío alejamiento exterior con frecuencia encubre sentimientos reales de suspicacia y envidia, hacia personas tanto amables como socialmente destacadas.

En ambos casos se muestra una debilidad y una falta de firmeza de carácter. Ocasionando por lo regular que este temperamento que se va creando, la desahogue en alguien de menor jerarquía: hablando en general: el más chico del grupo, de la familia, el más pobre, o cotidianamente en el lenguaje de esta edad se utiliza "el más tonto...".

*"...el adolescente tiene necesidad de que los otros lo conozcan y busca conquistar su estima y admiración (egocentrismo). Pero también va tomando conciencia de sí mismo por una vida íntima y secreta que lo impulsa al aislamiento; como consecuencia de ello, hay contradicciones. Existe una ambivalencia permanente y momentos de gran tensión interior. La construcción de la personalidad es el resultado de este doble movimiento..."*¹³

Los adolescentes que se sienten apoyados por sus padres adquieren mayor confianza en sí mismos. Estos entienden que el adolescente tiene necesidad de compañía fuera de la familia. Necesitan que haya más comunicación con adolescentes que compartan sus inquietudes.

Se crea entonces un yo propio, es decir, domina la perspectiva de su modo de ser, se conoce a sí mismo, sus ideales, la autocrítica y el dominio de sí mismo. Sus sentimientos se van creando a partir de las experiencias que es en sí la actividad anímica, influyendo en él, el ambiente social, económico, contemporáneo, etc.

Fragmentos alusivos en función a:
IDEOLOGÍA

El otro día al pasar al frente no pude realizar mi ejercicio. Tenía que hacer algo con la silla en el escenario; lo único que se me ocurrió fue sentarme a esperar, y es que... ¿Dónde está la sensación de esperar? no podía crear una sensación, no sentía nada, no podía concentrarme, creo que no he puesto la atención suficiente. Lo estaba observando a él. Se acababa el tiempo, estoy aquí haré como que espero y voltearé mucho para que crean que veo pasar a la gente, después fingiré que lloro porque nunca llegó la persona...

Fue todo un rotundo fracaso, todos me criticaron, todos fingieron sentir, pero... ¿Cómo pueden hacerlo delante de estos tipos y tipas? Según ellos, yo no lo hice bien y se rieron de mí...

Me fui de ese lugar un tiempo, pero cuando entré a la Prepa, lo volví a encontrar. Él estaba ahí, y fue como un imán. Estoy en la clase de lógica ¡huácala! odio la materia. Lo bueno es que mi papá va a estar un tiempo aquí como director de la escuela. Si alguien me hiciera algo, yo me encargaría de correrlo...

Mi madre me obsequio un libro y me dijo que se marcharía largo tiempo. Me dejó como siempre, dinero ¡ah! y un coche. Ambas cosas me van a servir. Voy a realizar un espectáculo, tendrá que tener de fondo: sangre, lágrimas y quiero que haya una gran escalera de caracol y en la cima un hombre vestido de negro con un cuchillo en la mano...

COMENTARIO

El personaje atraviesa por perturbaciones y obstáculos que le hacen dudar sobre cómo definir su personalidad; el enfrentarse al fracaso lo hace sumirse en un conflicto, como es sabido que exagera todas sus emociones, mostrando una falta de firmeza en su carácter, que nos trae como consecuencia una humillación, aún así su sentido de venganza lo impulsa a desahogarse en las actividades escolares. Teniendo como respaldo "el apoyo" de sus padres (algo totalmente ficticio, pero muy útil para obtener su propio beneficio).

La manifestación del "yo" interior en este personaje se muestra por medio de sus ideas acerca de la vida es decir, sus conflictos los han llevado a captar un mundo donde se sufre, donde existe un acoso sentimental: su miedo o tensión interior.

DESAHOGO EMOCIONAL

En muchas ocasiones las actividades deportivas ofrecen una oportunidad de ganar, de perder, de probar su suficiencia, de limitarse o simplemente de liberar su energía.

Pépin, sin embargo, nos dice que *"...El teatro libera al adolescente de sí mismo, es un excelente antídoto narcisista..."*¹⁴ De ahí que el adolescente al entrar a "estudiar actuación" a nivel teatro tienda a identificarse con X personajes y entonces realizar su trabajo actoral a partir de las experiencias positivas que ha tenido.

Uno de los ejemplos más notables, se presenta cuando un adolescente trabaja en un grupo independiente "amateur"; ya que, son personas que dan la impresión que saben mucho, que han tenido una gran experiencia, y utilizan al teatro para mostrar sus inquietudes "supuestamente maduras".

En el inciso anterior se habló, de los tipos de carácter que adquiere el adolescente; y otro de ellos es el colérico, quien es muy aventurado, no presenta mucho problema en el teatro, pero, es el otro lado de la moneda, muestra todo lo negativo de él, supuestamente hay un equilibrio interior al crear un personaje, no sabe aprovechar las circunstancias. Muestra talento, pero es un talento falso...

No llega a los extremos de sobreactuar, pero encuentra dificultad para adaptarse a cualquier personaje.

Esta ambivalencia, trae como consecuencia un miedo a mostrar sus verdaderos problemas, a reflejar sus preocupaciones, no por crear un actor, sino, por mostrar ese desahogo emocional que trae dentro y se refugia en el teatro.

¹⁴Ob. cit. Pépin, pp. 25-27

Pépin, considera que el adolescente que crea sus personajes sin problemas y equilibra sus sentimientos y emociones es el "amorfo".

Como se ha explicado anteriormente, el adolescente pasa por una etapa de conocimiento, en ese instante comienza a descubrir el tipo de persona que es, es decir, cómo ve el mundo a su alrededor, cómo va a manejarse dentro de ese círculo, y también el tipo de relación que van a desarrollar y conservar tanto con sus amigos, sus maestros, y su propia familia. El teatro quizá, sea la forma de expresión que busca el adolescente para:

- a) Lograr deshinibirse a través de la muestra de sus propios conflictos.
- b) Llamar la atención del mundo que los rodea para cubrir aquéllos traumas de la infancia y acrecentar su pérdida de autoestima, y valorarse a través de los demás acrecentando su egotismo que no tenía, dándole poder y satisfacción.
- c) Aquel que hace gala de su físico, reafirmando su vanidad, dándose a conocer como una "estrella", sin saber que para estar en el teatro se requieren conocimientos y estudios.

Con este último inciso, hay adolescentes, que tratan de llamar la atención para llegar a tener un lugar "importante" en la obra, (digamos el personaje principal). Al principio les costará trabajo, si dan el tipo "ya la hicieron", y a veces no necesitan exhibirse.

Desafortunadamente hay personas que llegan a conocerse a sí mismos y agradecen el hacer teatro. Otros definitivamente, lo aborrecen, porque encuentran la parte negativa de ellos mismos (físico e ideología): es decir evaden la realidad que están pasando. Esta realidad es la que compone toda su ideología, su mundo, sus costumbres, etc. donde, en determinado momento desaparece esa ideología y todo su YO se viene abajo.

Pero no sólo los padres son el problema, tiene que ver la influencia de sus amistades, e incluso los medios de información masivo. por ejemplo el televisor, es un medio persuasivo, con programación que ofrece un panorama engañoso de un mundo hermoso, lleno de placeres, vanidades y ambición, que el adolescente capta y lucha por ser lo que le están ofreciendo que sea, y vuelve a aparecer una máscara del YO adolescente: si el joven aún no consigue tener una identificación de su personalidad, cree ser mucho y experimenta esa identificación, buscando lo que lo persuade y mostrándose a los demás para ganar admiración.

Fragmentos alusivos en función a:
DESAHOYO EMOCIONAL

He decidido estudiar actuación, de alguna forma tengo que llamar la atención de los demás; haré enojar a mi familia al elegir esta profesión. Es fácil. Me han dicho que tengo talento.

Me acuerdo que en la secundaria me aplaudieron por haber hecho el papel de una muchacha sola y pobre. El maestro me felicitó. Todos mis compañeros se quedaron admirados. Yo era en ese momento la reina de la actuación, la maestra, la gran actriz...

No cabe duda que hay que escoger un personaje que nos quede en cuanto a nuestra personalidad. ¡Tontos! Ese personaje era yo realmente, por eso lo escogí, para desahogar todo lo malo, vacío y frío que he adquirido por medio de la educación de mis padres, ja, ja, ja. Para ser una buena actriz hay que aprovechar la situación. Estoy decidida seré actriz y ahí me refugiare en el teatro...

--Idiotas, en la próxima les demostraré que de mí nadie se burla, yo tengo mucho dinero y el mundo es mío --...
Volvi a tomar la silla, pero ahora como una cárcel y comencé a respirar muy rápido (eso lo vi en una película) entonces me tiré en el suelo y comencé a quejarme dolorosamente. Cuando me preguntaron que ¿qué sentía? mentí diciendo que era personal y muy doloroso, que la experimentación había sido traumatizante...

COMENTARIO

El personaje muestra una liberación de sí mismo, por medio del teatro tiende a identificarse con personajes que manejan su propia conveniencia, proyectando todos los conflictos que ha vivido: siempre y cuando sean los menos forzosos y más adecuados para servirse de ellos y quien le incrementen esa vanidad que se convertirá en la admiración de los demás.

La identificación de los personajes con el adolescente trae como consecuencia una fácil actuación y una falta de disciplina al representarlos.

Los traumas de la infancia, que le produjeron cierta humillación, son manejados astutamente por el personaje haciéndose notar en el proceso de una falsa escenificación: argumentando de una manera simulada su falsa experiencia en el ejercicio escénico.

CAPITULO III
LA RELACIÓN
TEATRO - ADOLESCENTE

LA RELACIÓN TEATRO-ADOLESCENTE

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE TEATRO

Desde el punto de vista estructural, el teatro es un espacio, donde los actores realizan escenas o dramas. Consta de telones bambalinas, varas para colgar la escenografía y sobre todo los llamados camerinos para los actores.

"...la palabra teatro deriva del sustantivo griego theatron, y con mayor precisión del verbo griego theodomaí, que significa: veo, miro, soy espectador (en latín spectare, del que deriva espectáculo). Pero actualmente, por teatro entendemos tanto el lugar en el cual se desarrolla el espectáculo, como la misma representación. Por lo tanto, también el teatro es texto, la obra, el guión..."¹⁵

Un teatro, también llama la atención por la fachada de luces que tiene en las marquesinas, por el nombre de la obra que se va a representar y los nombres de los protagonistas.

Visto desde otro enfoque, el teatro es un reflejo de la sociedad. Maneja el tiempo presente, puesto que está ahí. Es didáctico, convencional y bilateral. Lleva al espectador a una toma de conciencia sin que exista un distanciamiento.

En el teatro hay una relación entre dramaturgo, productor, director, actor. Es un equipo de trabajo, donde todos, incluyendo tramoyistas e iluminadores, se apoyan en el trabajo que se presente: La obra teatral.

Para expresarse se vale de la imagen y el sonido. Su intermediario es el actor. A veces el teatro expresa problemas sociales, políticos, económicos, y de otro tipo "... la verdad o la mentira que un país esta viviendo recorre caminos paralelos a la vida social..."¹⁶

Sin embargo, el teatro es la expresión mágica de un cúmulo de experiencias que nos muestra una cultura, una sociedad: la ideología de un mundo que nos transporta al pasado o al presente transformando la realidad. ¿Cómo se logra encerrar el teatro para un espectador? El dramaturgo pone el texto con una visión propia y anexa sus experiencias; pero el director ayudado por su creatividad e imaginación puede cambiar el sentido del mensaje que manda el autor.

El trabajo del director es apoyado por el recurso humano: el actor, pero sobre todo por los iluminadores, los tramoyistas, y los escenógrafos. El actor es el encargado de representar otra personalidad.

El teatro es una de las formas artísticas que requiere de un cierto número de personas que asisten a la representación.

El teatro es fresco. Hay una comunicación entre el espectador y los actores. Los dos viven en ese mismo instante ese ambiente, el espectador puede participar expresando su agrado con aplausos, o su enfado abucheando a los actores.

Si se compara con un espectador cinematográfico, éste es diferente, ya que su recepción está impresa en la pantalla. Lo mismo sucede con los espectadores televidentes. Podemos decir entonces, que tanto la pantalla grande como la chica no son tan frescos. Ambos se apoyan en trucos de cámara, doblajes de actores y las escenas son demasiado preparadas y corregidas. El espectador participa pero indirectamente.

Para el teatro, sus aliados son los dramaturgos, que exponen las historias. El director, que según su forma de apreciar tanto el mundo impreso como el actual, transforma un escenario con luces y escenografía (esta varía según el valor económico) conduciendo al espectador a sentirse en determinado lugar.

El teatro es tan "popular" que se realiza en cualquier lugar: se improvisa, se imagina y se crean acciones. Cada ser humano, tiene el derecho de captar los espectáculos como mejor le parezca.

Hoy en día, el teatro es considerado como un espectáculo. Así como el teatro comercial y el teatro universitario (este último varía) utilizan escenografía atractiva y actores del momento para atraer a los espectadores. Sucede lo contrario si se compara con el Teatro Popular: éste es más realista.

Sin embargo el teatro siempre está en toda la vida cotidiana, en la escuela, en la familia; todos juegan un papel. Héctor Azar nos habla de un teatro doméstico, éste adquiere importancia en la educación familiar. En él *"...la representación de las cosas de la vida, adquiere cualidades de descubrimientos que más tarde le ayudarán a manejar las dos máscaras de la existencia cotidiana: la alegría y el dolor, la comedia y la tragedia..."*¹⁷

Como se mencionó anteriormente, hoy en día el teatro es considerado como un espectáculo. No hay trabajo actoral. Se basan en puras imágenes para llamar la atención de los espectadores, donde el productor invierte grandes cantidades de recursos. Así las obras de teatro que "supuestamente son buenas" (desde el punto de vista estético) hay que pagarlas bien para recuperar lo que se ha gastado y obtener una ganancia económica. Es decir, el teatro está considerado como otra forma de vivir ostentadamente.

¹⁷ Ob. cit. Héctor Azar

En cuanto al actor de teatro, a veces ya no se tiene que preparar para representar un personaje. El adolescente "principiante" quiere estudiar actuación y por el hecho de dar el tipo, ya no se prepara actoralmente, sólo en lo superficial y sin un trabajo de análisis de la obra y ya la hizo.

Sin embargo, existe el teatro independiente; aquí hay talento tanto en actores como en directores. Pero por el hecho de ser unos "desconocidos" y utilizar una escasa escenografía, no los toman en cuenta.

Fragmentos alusivos en función a:

DEFINICIÓN Y
CARACTERÍSTICAS
DE TEATRO

Malditos criados hipócritas. El maestro no me quiere, creo que no sirvo; no me hace caso porque está con ella..
Senti frío, estaba en la cama desnuda. Él me sonreía feliz. Todos me aplaudieron, yo siempre supe que rompería todas las barreras...

COMENTARIO

El personaje comienza a tener un acercamiento al teatro y también conoce los términos de lo que son las generalidades de éste.

El encuentro con una autoridad adulta provoca una inseguridad, mostrándose a través del temor que tiene al subir a escena. Hay una falta de coordinación entre texto, personaje y movimiento escénico, pues cree que por el simple hecho de haber "triunfado" una vez, esto se volverá a repetir. No sabe que se necesita de una disciplina para lograr ser "la gran actriz" que ella desea.

No cabe duda, la actuación es mi fuerte. Estoy en escena, me muevo bien en el escenario. Ocupo las zonas adecuadamente. Me han dado el papel principal. No me importa quien sea mi enamorado. Yo, llevo todo el hilo de acción dramática...

COMENTARIO

Por una coincidencia cree haber realizado el gran papel de su vida, todo por la supuesta dirección de un hombre a quien ella idealiza como el "ser supremo del amor".

IMPRESIONES E IDEAS DEL ADOLESCENTE ACERCA DEL TEATRO

Los adolescentes buscan en el teatro una forma para divertirse. Desean un cambio en su vida social. Desean olvidarse de los problemas que tienen en su vida familiar. A veces por querer conocer a más gente: por lo regular dicen que para estudiar teatro se necesita ser gente atractiva con presencia.

La primera impresión que tienen, es la de sobresalir como "estrella". Llamar la atención de sus amigos y de los demás que les rodean.

Sin embargo, hay otro camino que sigue... el refugio en el teatro. Este le sirve para desahogar todos sus problemas. Buscan intercalarse en personajes con los cuales se identifican proyectando una buena actuación. Es decir, no hay un trabajo actoral realmente. De ahí, que luego las aulas de actuación, están casi vacías por la ausencia de estudiantes.

En el teatro sus emociones encuentran un nuevo cause: reviven sus sentimientos, sus afectos. Todo sea por una simple rutina: Quiero llorar, quiero reír, quiero golpear a alguien, etc. *"...hasta las más sofisticadas necesitan reír y llorar, en ocasiones, sentir algo apasionadamente, entumecidos por la frustración..."*¹⁸

Todo esto parece tan interesante, pero qué pasa en el adolescente, sabe acaso el significado del teatro cuando se acerca a él.

Es demasiado arriesgado el afirmar que el adolescente no conoce el teatro, porque el contacto es puramente superficial. Es un desahogo, la mejor manera de ocupar el tiempo libre, escoger teatro a tales horas para no asistir a la clase que le causa mayor tortura. En muchas escuelas, los alumnos tienen el derecho a tener una hora libre entre sus materias, pero muchos se pasan el día en horas libres y una de estudio, nos referimos al teatro y el adolescente.

El teatro puede permitir a los adolescentes experimentar sus verdaderos sentimientos, conocer la historia de este arte, sus principales autores, como pueden captar ese mundo del teatro, con el actual; parece que a los jovencitos les pesa el estudiar teatro, conocer cómo pueden manejar las luces, cómo realizar la escenografía, usando su creatividad e imaginación en la creación de sus personajes y de sus vestuarios.

Muchos adolescentes están en teatro, porque quieren sobresalir, mostrarse a los demás, ser conocidos, tener un selecto grupo de amigos. La exageración es el mejor apoyo a su vanidad, manejando a los compañeros y al profesor inteligentemente.

No es fácil sentir a un personaje. En el teatro hay imaginación y creatividad. El adolescente busca desesperadamente ser el único en la escena. Es egoísta y aunque en su interior sepa que no siente nada, comienza a fingir emociones y sensaciones que no tiene realmente. Cuando descubre el truco de la exageración y la mentira vista en el televisor, o en algún cine, recreándola al lugar en que se encuentra es confundido por un buen actor, porque siempre se opone a lo que los demás opinan. Se da a notar con expresiones que leyó por ahí, no cabe duda que puede ser inteligente, pero el hecho de manipular y mentir a los demás, lo hacen un falso actor, porque no creó a su personaje. Él se cree el personaje, y no es el personaje porque llegaría a volverse loco.

Un adolescente es capaz de amar sus propios gustos, como el teatro, pero es en un instante que decide que odia el tener que "actuar" y mejor abandona esa práctica para aprender a tocar un instrumento o dormir en el tiempo en que asistía a su clase.

Desafortunadamente, el adolescente se acerca al teatro para pasar el rato, para hacerse popular, o para confirmar su vanidad y egoísmo ante los demás. No es capaz de enfrentar y razonar sus problemas, y trata de esconderse a través de aquello que le sirve para aparentar la personalidad que quiere que de él conozcan obteniendo el voto popular de todos los que lo rodean.

En una escena escolar, el jovencito sabe que se hará "famoso" con sus compañeros, maestros y padres, esta fama trae como consecuencia la burla hacia los que ingresan, manejándolos en una lucha de personalidades.

Fragmentos alusivos en función a:
IMPRESSIONES E IDEAS
DEL ADOLESCENTE
ACERCA DEL
TEATRO

Uno de los maestros me admira ¡claro está! soy una de sus consentidas. Razón: Soy bonita, inteligente, buena actriz, tengo dinero, visto bien. Al improvisar me aprovecho de que vea que no sólo soy bonita de cara y espíritu, si no que también vea mi cuerpo...

COMENTARIO

Nuevamente el personaje tiene una mala visión del teatro pues sólo desea divertirse, olvidarse de sus problemas, cree que por el hecho de ser bonita, inteligente y tener un buen nivel económico será una gran actriz. Las vivencias las tendrá, pero muy superficialmente ya que todas sus ideas que expresa son a causa de ese medio masivo que es la televisión.

Trata de identificarse con personajes que hayan pasado por la misma situación y entonces no es que haya realizado un buen trabajo, sino que se refugia para desahogar todos sus problemas.

Voy a realizar un espectáculo, tendrá que tener de fondo: sangre, lágrimas y quiero que haya una gran escalera de caracol y en la cima un hombre vestido de negro con un cuchillo en la mano.

COMENTARIO

Cae tanto su imaginación, como su creatividad; siempre está en un mismo lugar. Le da miedo salir, mostrar a ser ella misma.

En algunas ocasiones, los elementos escenográficos reflejan la personalidad del adolescente. El personaje lo muestra con sangre, lágrimas, el color negro y hasta elementos de tipo punsocortante.

Sabía que era el punto de atracción, siempre he vestido bien, demás de ser hermosa y original, hago lo que quiero...

Hablan de experiencia actoral, pero la única que ha tenido experiencia soy YO...

Sus ideas son tan tontas, y todo se ve cuando presentan sus ejercicios de imaginación en la clase...

COMENTARIO

Con lo anterior, desea llamar la atención, quiere estar en contra de las ideas de los demás, sin tomar en cuenta su negligencia, es decir, no acepta sus errores y pretende siempre tener la razón.

EL SENTIR DEL ADOLESCENTE EN ESCENA

Quizá la sensación sea sinónimo de captar y de experimentar algo nuevo en el cuerpo y la mente. El actor de teatro prestándole su cuerpo a un personaje debe tener un pretexto para que sea manejado por las circunstancias; a medida que su participación va creciendo, él va experimentando todo lo que ese personaje tiene que sentir, por ejemplo; si hay causas externas que van minando sus ideas sentirá o experimentará frustración, si tiene rachas buenas expresará un poco de tranquilidad.

"Stanislavsky"¹⁹ dice que el umbral del subconsciente, es una manera de concentrar los sentimientos, pensamientos e imaginación hacia lo interno del personaje, de su espíritu. Antes de cruzar este umbral los actores tienen emociones aparentemente verdaderas, cuando se cruza el umbral las emociones son tan reales que se rompe el equilibrio del actor y su personaje se vuelve incontrolable.

Otro punto muy importante serían los accidentes en escena, éstos hay que manejarlos de acuerdo a la situación que se esté manipulando en el momento y sacarles provecho, es decir, experimentar la sensación que le hemos dado al personaje a lo largo de las circunstancias y situación que está viviendo en escena.

El adolescente en el teatro quizá no experimenta una verdadera sensación, la única y real es la del temor antes de pasar a la escena, porque su vista y su memoria "de hacer como que" está más desarrollada, de hecho se guía por el trabajo de los demás y por manejar clisés a lo exagerado, aparentando tener una sensación.

Si el joven no está preparado para enfrentar su vida familiar donde las sensaciones son reales, es lógico hasta cierto punto, que busque los papeles fáciles aquellos que no lo comprometan a experimentar sensaciones reales por el temor al ridículo o al fracaso. El siente lo que ha visto de alguna manera exagerada.

¹⁹Constantin Stanislavsky. Un actor se prepara

"...los psicólogos nos dicen que todo acto sensorio va acompañado de sentimiento. Este puede ser leve: como cuando uno oye el ruido de una pisada o de una puerta que cierra... o puede ser intenso como cuando uno recibe una bofetada. De todos modos sea cual fuere la naturaleza de la sensación siempre irá acompañado de ciertos sentimientos..."²⁰

El adolescente presenta confusiones al crear un personaje que se le ha asignado; por ejemplo un asesino; no sabe como ni en qué momento tiene que hacerlo, porque él nunca ha matado, todo ha hecho pero menos eso. Sin embargo algunos adolescentes que presentan un problema similar al antes comentado, tienen peligro de apoderarse de éste y cometer un grave error: ser eso que él quiere ser pero que no puede ser porque no es él.

²⁰Ob. Cit. Samuel Selden

Fragmentos alusivos en función a:

EL SENTIR DEL

ADOLESCENTE

EN ESCENA

Estoy desesperada no puedo actuar, siempre me impongo una nueva meta. Me maquillo, me visto imagino como en mis sueños, y en la realidad cuando deseo improvisar un monólogo, los observo... mis compañeros se rien de mi...

Soñé algo chistoso. Rodeada de flores, parecían girasoles, eran muy amarillos...

COMENTARIO

Le cuesta mucho plasmar sus sentimientos, no sólo busca contrariedades con él mismo, sino además con sus compañeros. Pero también los sentimientos de tipo familiar los va perdiendo, se va haciendo fría en el interior y trata de expresarlos en escena, para ella el único recurso es desahogar ese vacío en el espacio escénico.

No sentí la pérdida de mi padre, nunca sentí un poco de amor. Era la primera vez que se me presentaba un problema de este tipo. Es de noche, voy hacia el salón de actuación. No hay nadie; está oscuro, silencioso. Cierro los ojos y empiezo a caminar por el espacio, lo palpo siento calor; un calor agradable. Empiezo a reír, a llorar, toco poco a poco las partes más escondidas; sin fijarme me he cortado, ¿con qué? no lo sé. Me agrada el olor que percato en el momento.

Aparece una luz fuerte que ilumina la escalera. Voy hacia ella y la destrozo --por fin me deshice de ella. *Maldita, por fin te he quitado de mi camino...*

COMENTARIO

Al momento de llegar a desahogar sus sentimientos, la soledad y el lugar oscuro la motivan. Cuando aparece una luz, es traumatizante, pero al mismo tiempo hay un goce en su interior que le permite reír, llorar, pero con un cien por ciento de satisfacción.

LA EXHIBICIÓN, UNA FORMA DE EXPRESARSE DEL ADOLESCENTE

Para enfocar nuestro punto a discutir, tomamos como base a los autores Bertold Brecht y Stanislavsky, a través de una revisión sobre sus ideas al respecto.

Brecht en su texto del pequeño organón, escena callejera y carta al actor, dice que un actor debe de tener una compenetración emocional con el personaje de la obra, porque los personajes no son simples copias de los seres vivientes, sino la preparación y formación del actor con reglas e ideas al estudiar al personaje.

Propone básicamente al actor limitarse simplemente a imitar los hechos tal y como suceden alrededor, pero fijando poco a poco su atención para la construcción del personaje y de esta manera irlo enriqueciendo. Reconocer el objetivo práctico: rasgos físicos del personaje, emociones con el objeto de despertar una crítica al espectador. No debe transformarse totalmente, debe construir las pequeñas unidades.

Stanislavsky propone al actor emplear técnicas psicológicas y estudios de historias. Para lograr una actuación propone un verbo de acción (objetivo). Las circunstancias para alcanzar las unidades y objetivos. Comenzar con las memorias de emociones, es decir, la reacción ante las circunstancias (fe y sentido de verdad). Hay que sentir cada parte y relacionarlo con el texto, siempre y cuando vaya acompañado de un gran objetivo. Uno de los puntos más importantes el umbral del subconsciente, es decir, la concentración de sentimientos, pensamientos e imaginación hacia lo interno: sobre todo con una buena expresión corporal. Y finalmente cuidar cada palabra del personaje para darle el sentido que se requiera. Como se ve la preparación debe ser tanto interna como externa.

Como se puede observar, ambos proponen a su manera tener un equilibrio de sus sentidos a la hora de la interpretación de cualquier personaje que se les presente.

Sin embargo, la actuación para los actores debe ser un proceso que va desde el texto, subtexto, carácter interno y externo del personaje, su relación con el mismo, con los demás que le rodean y por último con su entorno social.

La técnica es encontrar el motivo eje del personaje, su desempeño en la obra, las unidades y acciones para cumplir su super-objetivo: independientemente de los objetivos y circunstancias de los demás objetivos.

"...la creación del actor se manifiesta en efecto por su presencia corporal. Está ahí delante del público que ha ido para verlo y oírlo, no a través de un intermediario cualquiera, no en imagen, sino en persona (...) el actor es un hombre que debe y quiere exhibirse como tal, su arte exige la exhibición de su persona..."²¹

Sin embargo el adolescente aparte de querer exhibirse desea escapar de sí mismo como ser humano para entrar a un personaje.

Cuando el jovencito sabe que un actor debe ensayar, este lo evade. Él no necesita ensayar para representar cualquier personaje. Además si le gusta qué bueno, si no, lo rechaza. No lleva una técnica, su única técnica es la de identificarse, representar, exhibirse, recibir aplausos de todos, refugiarse y listo.

Al reflejar sus problemas por medio del personaje, llega a ocasionar conflictos con los compañeros de trabajo y con el propio director. No sabe manejar las emociones. No hay trabajo emocional: son como un maniquí vacíos por dentro. Desean manejar siempre una bonita imagen, pero su expresión corporal aun es seca y dura. Sin embargo hay adolescentes que son todo lo contrario, pero desafortunadamente aún así su trabajo actoral no es completo.

La experiencia de no funciona para su práctica. la improvisación que maneja es un acercamiento. pequeño a un super-objetivo que desconoce, no puede comprender el significado de un actor y de un personaje. No lleva una disciplina. su rebeldía rechaza todo lo que sea teórico.

un adolescente que no ha estado en el teatro. tiene una escasa preparación teórica que realmente

El adolescente que tiene acceso a la teoría, no acude a ella, porque es una sugerencia no una exigencia. Las improvisaciones. le dan el gusto o el disgusto que él quiere mostrar dependiendo de lo que se le pida, insistiendo en exagerar para darse a notar como el mejor actor.

Un actor no debe agotarse en el escenario. busca siempre la manera de superarse o transformar su realidad. busca verdad y emoción con los individuos y lo cotidiano. Exalta su imaginación y sensibilidad, día a día se prepara de la manera que él necesite: algo de lo que no está consciente él adolescente.

Fragmentos alusivos en función a:
LA EXHIBICIÓN,
UNA FORMA SEGURA DE
EXPRESARSE DEL
ADOLESCENTE
EN EL TEATRO

Otro día en clase de actuación vimos: - Escenografía circular,-
Objeto en escena (escalera), Acción (variadas).

¡Qué tontos! la escalera tiene muchos sentidos en el escenario. Todos se van a lo más fácil: subir o bajar. Yo la utilizo como un medio de lograr mis objetivos, puedo llegar a la locura o si deseo, salir de ella.

COMENTARIO

En este caso aparece un objeto en escena: para el personaje es un modo de compenetrarse emocionalmente, no se limita a imitar los hechos tal y como suceden a su alrededor, es decir, la construcción de su personaje no la enriquece, quizá tenga una inspiración pero no un objetivo.

Existe un desequilibrio de sus sentidos en el momento de su interpretación, tratando de encontrar el motivo eje de su personaje.

Soy Melibea y el maestro es Calixto. ¿Que me ven? repetiré mil veces esta escena con él...

La presentación fue un éxito, todos están bajo mis ojos. He comprado nuevamente ropa ajustada y todos voltean a verme al caminar por los pasillos. Ver al maestro fuera de clase hace que mis sentidos se turben, yo soy la mejor actriz, y todos lo han reconocido. Cuando hablo ahora callo a los demás, hablo fuerte, sé imponerme aunque sean tonterías siempre exclamo: ¡No me gusta, no me parece... no lo creo...! no reconozco públicamente mis errores. Aún así, soy la número uno.

COMENTARIO

Su única técnica, es identificarse, representar y exhibirse. Muestra un egotismo, no piensa en el trabajo de los demás compañeros, cuando algo le sale mal, busca cualquier pretexto para desahogarse con ellos.

La experiencia que supuestamente tiene se considera nula. No se percata de la realidad no está consciente de lo que está pasando. En conclusión: tiene una falsa definición de lo que es la experiencia.

Otro día en clase, pasé al escenario a ensayar el papel y me encontré con líneas dónde aparece el papá cariñoso y amable que quiere a la hija. El director me dice que es una escena paternal y que debo proyectar ese ambiente en el momento.

--No puedo-- le dije. En este momento me acordé del sueño. Las sensaciones que tuve, que percibí... golpeo a mi compañero y por palabras de él mismo me dice que no me contuve: mi mirada estaba fuera de sí. Mostraba odio y alegría a la vez. No seguí las líneas del texto. No estaba concentrada.

Para el director fue de lo mejor, no cabía duda que era una gran "actriz" Yo me sentí mal. ¡Como puede ser posible que el director no tome en cuenta los problemas de un actor!: ¡Necesita conocerlo!... no nada más por el tipo se tiene que guiar.

COMENTARIO

Esa supuesta experiencia aparece en su conciencia y llega entonces a entender que ella no puede llegar a ser una gran actriz. Todo esto se da a partir de un pequeño ensayo donde llega a sentir, a percibir eso que le faltaba. Cuando lo encuentra lo hace sola, y en un espacio. Se tranquiliza y llega entonces a una toma de conciencia.

CAPITULO IV
EL PAPEL ACTORAL Y LA
MAYIA
DE LA ESCENOGRAFIA.
SU INFLUENCIA EN EL
ADOLESCENTE

EL PAPEL ACTORAL Y LA MAGIA DE LA ESCENOGRAFÍA. SU INFLUENCIA EN EL ADOLESCENTE

IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD

Todo actor debe tener una imaginación, sin ella, no habría creatividad para realizar un personaje.

La imaginación es la base para la actuación. Muchas veces la imaginación hace que quede el sello personal al representar un personaje. Todo esto va acompañado de imágenes internas que se integran con una gran observación y un gran oído por parte del actor. Al tener esta "virtud", plasmará cualquier personaje en escena con movimientos corporales y verbales, siempre y cuando no llegue a la imitación.

Cuando el adolescente presenta un personaje en escena sucede algo chistoso, porque en los ensayos no da las intenciones ni el tono que se da en una representación, pero cuando tiene el vestuario y pida el escenario con toda la escenografía necesaria, éste llega a imaginar que está realmente. La escenografía, el vestuario, las luces, etc. convencen al adolescente de ser ese personaje.

La influencia de estos elementos es buena, porque son parte del trabajo de todo el equipo en teatro.

Sin embargo, cuando los elementos escenográficos no están, para el adolescente no le es suficiente para crear un personaje. Su imaginación se acaba, no quiere crear imágenes internas. Sus emociones entonces suelen parecer falsas, incrédulas. Lo que necesita es ese impulso de las luces, que todos lo van a ver, que va a recibir grandes y fuertes aplausos por su gran actuación.

Desafortunadamente cuando llega a recurrir a la memoria emocional es solamente para desahogar, distraer o proyectar por medio de esas imágenes sus problemas que trae.

Hay múltiples alternativas que determinan un complejo sistema, que es la escenografía que une la imaginación para la escena y también para el público. Esta maquinaria artificial es cuidadosamente estructurada por el cerebro del director y de ahí que a veces se supere la escenografía y sea escaso el talento en los actores.

Para ofrecer un espectáculo se cuidan muchos elementos y en este caso estamos hablando de la distribución del espacio; el proscenio es la parte más cercana a las butacas, por lo que el escenario tiene que dividirse a la mitad para dar paso a ese decorado y también a los movimientos de los actores.

Para ejemplificar se tomará como referencia el Capítulo I, donde la estructura dramática de las líneas del argumento está especialmente diseñada para mostrar el aspecto interno y psicológico del personaje. La visión de un director denotará si los aspectos tendrán una escenografía realista, objetiva, subjetiva, etc., eso dependerá en gran medida del grado de imaginación que proyecte el director para realizar su panorama y situación dependiendo lo que la historia a él le provoque y lo que desee mostrar a su público.

El Capítulo I es un argumento escrito para crear la imaginación tanto del actor como del director, su simbolismo lo reafirma.

El adolescente que desea ser el director y el escenógrafo en una función que preparará al hacer la elección de la obra, le gusta tener a su lado a aquella gente hermosa y talentosa usualmente; se manifestará cómo su "espectáculo" que en ese caso lo tomaríamos como un sinónimo de su examen final del taller de teatro.

Con la escenografía no tiene el mayor problema pues por la experiencia y conocimiento, se ha comprobado que le encanta cuidar hasta el último detalle plagarlo de muñequitos de cerámica en una mesita; el teléfono, aunque no lo utilice y cosas por el estilo. Rara vez existe aquel que en su escenario coloca casi lo que van a utilizar sus actores pero, o peca de que la ambientación nos remita a un desierto o creamos que estamos en la casa de la abuelita de Caperucita Roja.

La imaginación en el teatro, comienza desde el dramaturgo y planteando los problemas de los personajes, pero no quiere decir que el adolescente tenga un recetario de cada ingrediente y cómo mezclarlo; está acostumbrado por consejo o enseñanza de los maestros a mal dirigir las escenas. Muy pocos toman conciencia de que no es llenar el escenario con objetos manufacturados que consiguen o a veces compran. Otros sólo adornan y no dicen nada en escena, o a veces no hay un equilibrio entre los personajes y el espacio escénico.

La iluminación es la que contribuye a dar realismo a la obra, hay que tomar en cuenta la fuerza, el color y su dirección. Las luces se utilizan en una escena motivando la imaginación, pero el joven se va por lo que ha visto en el cine o la televisión: si es de noche el negro, de día el blanco y el atardecer amarillo, pero, ¿que pasa con esa luz en los personajes?, en sus sentimientos. ¿realmente está uniforme y equilibrada? El único sentido de la imaginación que el joven desarrolla es aquel en donde "imita" el estereotipo que ha visto por ahí y se hace más visible con el maquillaje y vestuario imaginándose que es el gran actor o actriz.

La experiencia nos denota que hace falta la imaginación para poder superar el clisé que tiene el adolescente al estar en un taller de teatro, se cree que con una adecuada enseñanza de lo que es el actor teatral pueda llegar a sobresalir por los caminos de su imaginación y creatividad.

Por otro lado el hombre por naturaleza comienza a decorarlo todo. Desde la época de las caverna se expresaba ante la visión del mundo que él tenía por medio de dibujos y otras manifestaciones.

"...Naturalmente no todas nuestras manifestaciones son obras de arte, a menudo nos expresamos con urgencia y hacemos algo sin significado: aquellas que están más enfocadas a dar a conocer algo con armonía y belleza son sinónimo de creación"²²

En el teatro como en otras manifestaciones, el artista utiliza técnicas que van enriqueciendo su sensibilidad y su visión de los problemas que enfrenta antes de interpretar un personaje en escena. Utiliza su creatividad para proponerse su relación con el entorno. Es decir, su personaje creativo en comunión con la creatividad del director para plasmar su mundo.

En este aspecto, la creación comienza con el dramaturgo que ha desarrollado o propuesto una acción a interpretar, con el manejo de los roles imaginarios en una sociedad existente, donde los personajes tratan de dominar o cambiar el destino.

La palabra interpretar, es exactamente lo que el adolescente no comprende. Él como se mencionó anteriormente, tiene un gran interés por mostrarse ante un escenario para que los demás lo vean. Él ha creado su mundo exterior que es ser un "actor" y que los clisés son la mejor forma de la exageración y de que ésta y la personalidad cuadrada de un personaje en escena serán su cumbre y tendrá éxito.

El modelo de enseñanza del teatro y su poco interés en el adolescente, se debe a que siempre se recurre al mismo tipo de obras que ponen como pretexto la etapa de los jóvenes en las escuelas y los marcos sociales, entre otros. Este círculo vicioso aplasta la imaginación y creatividad.

Un joven dedicado al teatro y realmente interesado en descubrir su propia creatividad e imaginación, puede llegar a lograr muchas cosas; entre ellas descubrir su personalidad y aceptarse a sí mismo, pero sobre todo a tener un motivo de lo que va a realizar en un futuro.

En cuanto a la creatividad e imaginación para desarrollar una escenografía en manos de un adolescente, se deberían dar ideas parea que no lo marquen a hacer lo que un director quiera. Enseñar al adolescente de que el decorar aveces no es informar o exhibir: sugerir sería lo adecuado y dejar que el público también descubra esa magia en el escenario. Tanto el vestuario como el maquillaje deben estar en una comunión y una comunicación con la escenografía. No hay que salirse del marco histórico: con creatividad, un vestuario puede salir económico y adecuado a las características que se piden en una obra dramática.

La imaginación y la creatividad en el escenario denotarán que con muy poco dinero se ofrece una gran representación y se obtienen ganancias superiores en el caso de las obras teatrales de tipo comercial.

Para finalizar se recalca que el vestuario, el maquillaje, la escenografía y la utilería son considerados como estímulos de emoción.

Fragmentos alusivos en función a:
IMAGINACION Y
CREATIVIDAD

Soñé algo chistoso. Rodeada de flores. Parecían girasoles, eran muy amarillos. Mi ropa estaba manchada. Tenía el cabello bastante largo. Caí a un vacío. Tuve la sensación de morir, mi respiración se alteró. Ahí estaba la escalera brillante. al ir hacia ella se deshizo. Yo solté una carcajada, me sentía feliz...

COMENTARIO

En esta ocasión, no se criticará directamente al personaje, más que nada el estilo del dramaturgo ya que éste se creó a través de la imaginación. Sin embargo, enfocándonos al personaje, éste trata de manejar una imaginación; ésta sobresale de su mente, es decir, que lo que muestra son traumas que le perturban la imaginación.

Uno de los maestros me admira ¡claro está! soy una de sus consentidas. Razón: soy muy bonita, inteligente, buena actriz, tengo dinero, visto bien... --Gracias maestro-- Me concentré tanto y proyecté la intención requerida... Una vez más triunfo. Los demás que van a saber. Tontos, hay que aprovecharse de la situación. Siempre lo he dicho.

COMENTARIO

Una de las características que tiene el adolescente, es ver cosas que no son, pero que él quisiera que fueran. Todo se da a partir de "imaginar" que "ama" a un ser del sexo opuesto.

Volví a tomar la silla, pero ahora como una cárcel y comencé a respirar muy rápido (eso lo vi en una película) entonces me tiré en el suelo y comencé a quejarme dolorosamente. Cuando me preguntaron que, ¿que sentía ? mentí diciendo que era personal y muy doloroso, que la experimentación había sido traumatizante.

COMENTARIO

La creatividad del personaje se plasma a través de un objeto con el cual trata de proyectar una seguridad tanto actoral como personal. Sin embargo, ésta se rompe cuando hace un comentario mental de que lo vio en una película. A partir de aquí, se notará que su creatividad al igual que su imaginación están cerradas.

Yo haré el papel de Caperucita. Mi propuesta será la más original. La luz será violeta con oscuros. El hombre será el verdugo que degollará sin contemplaciones a la abuelita.

COMENTARIO

Como se ha mencionado anteriormente, crea imágenes a partir de los problemas por los cuales ha pasado para proyectarlos. Realmente no es su imaginación la que trabaja, más bien es el subconsciente.

CONCENTRACIÓN

El actor es la persona que presta su emoción y su físico a un personaje, según se ha estudiado a lo largo de estas páginas. El actor según Stanislavsky y Bertold Brecht, está consiente que es un actor, ¿pero como puede lograr llegar a un equilibrio al representar a un personaje?

Este procesador del sentido de equilibrio en el traslado del actor-personaje, es el subconsciente creador que hace que el actor esté consiente de su rol; sigue y siente su camino adentrándose en la vida de su parte sin cabal comprensión.

Cuando alcanzan el subconsciente los ojos de esos espíritus se abren y obtienen el conocimiento de toda la verdad del personaje que le ha tocado representar y adquiere ese significado. Los ejercicios que realiza antes y después de cruzar "el umbral del subconsciente" se anticipa a esas verdaderas emociones que se transforman para darle vida a ese personaje en la interpretación.

*"...En todo el teatro y en su acto heroico consiste en hacer existir a personajes imaginados..."*²³ El actor debe tener como objetivo un personaje que tenga dentro de la obra una existencia integral, profunda, brillante, completa y sobre todo satisfactoria, o en todo caso desagradable; es un reto realizar personajes que desagradan, ya que estos ubican a estar más conscientes como actores. La creación, es la base de una buena interpretación que se transforma y se supera día a día.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

²³ Etienne Souriqu Lex deuxmille. Situations dramatiques. p. 96

Al desarrollar los roles de personajes con una profunda intensidad dramática, deben cimentarse en que el actor solo es eso un interprete que da al personaje imaginación, creación y la vida en su contorno con grados de conocimiento sobre la capacidad de lograr involucrarse con sus emociones; de ninguna manera ser el personaje en la realidad, porque el equilibrio de los sentidos se rompe y en el caso de no llegar a los extremos como la tan temida "locura", se pierden las facultades para interpretar otros personajes y encasillarse en un solo tipo de actor casado con cualquier personaje.

El actor experimenta un cambio consigo mismo en la interpretación que lo hace transformarse pero con la conciencia de que es un hombre que trabaja para la diversión o entretenimiento de otros: pero existe una conciencia a partir de la experiencia en donde un actor va a "vivir" y está cimentada en lo ficticio y lo imaginario en la ciudad del teatro.

Su proceso ideológico y sentimental en equilibrio permitirán tener un desenvolvimiento de ese mecanismo de emociones que lo harán estar siempre de acuerdo; su conciencia se perderá en escena imaginándose que ya es el personaje y que siempre vivirá en el teatro (locura o desajuste mental temporal). Su conciencia le hace ser un interprete de los conceptos que aprendió, de la emoción que puede tener ese personaje en el momento de la función, pero sobre todo que es un ser que puede moldearse gracias a su libertad de aceptar o no algún papel que le proponga un director.

El adolescente cree que el teatro es lo más fácil del mundo, pero está envuelto en una sociedad engañosa, aplastante, donde los cambios que se operan en él y en todos sus compañeros que acuden al salón "va a jugar al teatro", le hacen no tener conciencia de que la disciplina teatral exige un compromiso, un sacrificio, sin embargo su imaginación lo hace creer que podrá pasar todos los ejercicios de actuación favorablemente, va que su técnica es la de el no compromiso, la imitación y la falsedad.

Otros afirman que el teatro en el inconsciente del adolescente es una fuerza irresistible que puede llegar a despertar su creación, su expresión; hace dudar que si busca su personalidad en otras personas y que siempre utiliza la careta para abrirse paso en la vida, no es creíble que en su vida cotidiana no tiene la conciencia de saber su condición humana; podrá ser sincero en una sala donde lo que impera es la falsa personalidad y el ansiado reconocimiento de los demás a su alrededor.

Aunque no se descarta la posibilidad de que esa creación e imaginación la use no solo en su vida si no que se acentúa en el teatro, pues se inventa actitudes que vio por ahí; que si desea ser ostentoso, hablará a gritos y captará la atención, pero si al contrario se conserva hermético, sabe que igual captará la atención. Está consciente de que papel desempeñará según sus necesidades. En el proceso de su búsqueda actúa para si mismo y cuando desea ser aceptado actúa para los demás. El teatro es sólo un juego, porque el afán de dejar sus aburridas clases, por otras donde no se le exige, y donde puede manipular y ser manipulado, es lo mejor que acordarse de sus labores o actividades obligatorias.

La fuerza de la inconsciencia del adolescente implica la concepción de lo ineludible, o de lo que saben que no podrán superar, por eso el hecho de que no tomen par en ciertas actividades los hace comprometerse, ser descubiertos; como dice el dicho "fingir demencia" es igual a evadir responsabilidades.

A veces perder la conciencia de los actos, implica el miedo a enfrentarlos. Es muy común que el actor adolescente conozca su verdadera sensación en el proceso o desarrollo de una improvisación o escena y sienta miedo de que salga el "yo" que oculta y decide optar por renunciar o fingir emociones iguales para hacer creer que es bueno y manejar a su antojo a los demás; y obtener cierto prestigio, reconociendo conscientemente que todas sus actividades son ficticias.

Debido a la dualidad de las actitudes del adolescente, no es posible afirmar cuando actúa consciente de sus actos en la vida y en la escena, y cuando lo hace inconscientemente; pero siendo un ser tan complejo, siempre buscará el librar sus intereses y sobre todo impondrá su libertad.

Para toda acción debe de haber una concentración. *"...La incapacidad para desechar pensamientos indeseables debe depender en último análisis de una falta de concentración...."*²⁴ ésta se refleja cuando se proyectan los temores de olvidar las líneas de la obra que se vaya a representar.

En ocasiones el adolescente, aprovecha las imágenes "buenas" para poderlas proyectar según su personaje en una representación, no le cuesta trabajo, ya que lo único que quiere hacer es concentrarse lo menos posible. Todo lo quiere fácil.

Por otro lado, es tanto su exhibicionismo, que se apodera del personaje, y se olvida por completo de sí mismo. Esto se presenta cuando éste pasa por problemas familiares o de otro tipo. Y se refugia en el teatro aprovechando la situación y así desahogarse, no sólo él mismo, si no, con los demás compañeros.

Y no le importa, con tal de que este sea el mejor de sus personajes que haya representado, pero el mejor.

*"...es muy común oír decir que el conflicto emocional provoca stress y el stress provoca ansiedad, palpitaciones, urgencia unnana, etc...."*²⁵, sin embargo, cuando un adolescente está en escena, y presenta estas perturbaciones, se asocian con una falta de concentración.

²⁴Psicología para estudiantes de Medicina

²⁵Ob.Cit. Psicología para estudiantes

Están muy preocupados porque todo salga bien. Tienen miedo a que se les presente un fracaso, y por este no ser lo que ellos sueñan ser: "estrellas de actuación".

Los adolescentes pueden ser exhibicionistas pero también sumisas. En ambos casos la concentración es muy baja, es decir, que siempre se encontrarán conflictos para realizar una buena concentración. Aún no sabe manejarla, de hecho, en esta etapa, otra de las características que presenta al desconcentrarse es la presencia del instinto agresivo-competitivo. Por naturaleza en la sociedad se puede ver que siempre hay competencia por tener éxito y se habla en todos los niveles, ya sea por prestigio o por poder, pero el adolescente lo muestra más por querer ser el número uno, es decir, ser el punto de atracción: que se hable bien de él. Se va a los extremos, sin saber manejar las circunstancias. No hay un control emocional.

Fragmentos alusivos en función a:

LA CONCENTRACION

El otro día al pasar al frente no puede realizar mi ejercicio. Tenía que hacer algo con la silla en el escenario; lo único que se me ocurrió fue sentarme a esperar, y es que... ¿Dónde está la sensación de esperar? No podía crear una sensación, no sentía nada, no podía concentrarme. Lo estaba observando a él. Se acababa el tiempo, estoy aquí haré como que espero y voltearé mucho para que crean que veo pasar a la gente, después fingiré que lloro porque nunca llegó la persona.

COMENTARIO

Por el hecho de estar enamorada del director, el personaje no puede concentrarse. Quiere mostrarse a su "enamorado" y exhibirse ante él, ocasionando una falta de proyección de su trabajo actoral tanto emocional como física.

Gracias maestro Me concentré tanto y proyecté la intención requerida... Una vez más triunfo. Los demás que van a saber. Tontos, hay que aprovecharse de la situación. Siempre lo he dicho.

¿Vivencias? ¡ja! lo copié de una película, el maestro dijo que había superado el clisé. Que baboso, todo fue fingido. Ahora sé que hacer para mantener la atención de todos.

COMENTARIO

A veces el adolescente se engaña a sí mismo (sin darse cuenta) y a los demás. Simula una concentración para demostrar que es el mejor. La causa a veces suele ser porque nunca le ponían atención o se burlaban de sus ejercicios, ocasionando mañas y aprovecharse de las situaciones que sean a su propia conveniencia.

REALIDAD NO REAL

En teatro, se trata de llevar todo lo real, es decir, toda la realidad por la cual los seres están pasando, ya sea, política, económica, moral, etc. *"...lo real no es real, si antes no se le enjuicia la afirmación o negación atribuida a algo..."* frase por la filosofía de Descartes.

En el teatro se maneja el simbolismo, aquí, entra la imaginación-creatividad de un director, o de un escenógrafo. Al igual que estos, el actor trata de manejar su realidad, pero al final esa realidad no es real: se habla en el sentido literal y estético, es decir, que en escena se trata de reflejar la realidad del mundo.

El adolescente proyecta esa realidad del personaje o de la vida misma que al final de cuentas no es real.

Cuando un escenógrafo trae al escenario un edificio o la torre Latinoamericana, trata de dar una imagen que lleve un mensaje, y se parte de la realidad, pero que en escena no es real.

Esto se puede dar también con los actores, cuando "simulan" matar, envenenar o morir, es decir, que aquí se llega al convencimiento del actor-espectador, sin distanciamiento.

*"...Cada época se crea un símbolo que es una respuesta imaginada a la cuestión de saber que significa la vida y por la cual fija la clave de su secreto..."*²⁶ Estas palabras las hace el escritor del universo del barroco Richard Alewyn, con respecto al teatro de la época y sus palabras denotan que la vida se reduce a una imagen única que es la que presenta toda visión del mundo.

²⁶El universo del Barroco. p. 66

El teatro plasma las diversas formas del conocimiento del mundo y la experiencia vivida en él, cristalizándose en la escenografía y la interpretación de la obra por el director y los actores, creando un círculo de motivos, objetivos y sensaciones en el público.

El público en su amplio sentido de crítica, puede opinar a favor o en contradicción con ese mensaje que se le ofrece en el escenario, y es tan complejo, que a veces aplauden la calidad actoral y critican la plástica del espacio y el manejo de la escenografía.

La realidad del escenario, aunque el público este en la butaca, le causa tal expectación que no es extraño que cada obra que vean, les deje una huella emocional o que se hayan sentido dentro de ella; aunque la obra sea ficticia. El público, ha entrado al juego, es decir, hay una identificación y no un distanciamiento.

Cuando en el momento de la representación escénica florece en el público un síntoma de gusto o desagrado, han entrado a la ilusión teatral, gracias a la realidad de la obra de teatro en el contexto y en la interpretación de los personajes.

El director al plasmar una obra, en general cuida todos los recursos técnicos y humanos, creando una realidad creíble que transforma la visión de un público que se deja arrollar por la "verdad" no verdadera de los protagonistas en esas peripecias.

En el caso de la escenografía ¿cuántas veces nos sentamos en una butaca y observamos el escenario? desde ahí, o conocemos a primera vista que es un lugar "X", o los mismos personajes nos lo dan a conocer. Muchas veces uno se impresiona al saber que no era lo que uno se imaginaba o según la propuesta está al juicio del público.

Esta propuesta es la que se pretende utilizar en "¡Huy que horror!", porque se deja la escenografía al juicio del lector que desee examinarla y también que se identifique de alguna manera con el personaje.

Al plasmar una escenografía, ésta presenta ya una ideología y una estética, que se desarrolla a lo largo de la obra. ahí la presencia humana produce una alegría, un sistema lúdico e ilusorio; para los espectadores, pero tan real y verdadero para esos actores. En eso consiste el manejo del teatro, esa magia interna de comunicación con el espacio, con las luces, con la mampara, con la emoción y con la situación del personaje que se interpreta.

"...Para comprender la rápida implantación del marco mágico, se puede pensar en el nuevo papel desempeñado por la ilustración y el grabado en la difusión de las impresiones y las imágenes..."²⁷.

Cuando el adolescente se encuentra en un escenario abstracto, sin un mensaje para el personaje que interpreta, entra no en una realidad de carácter actoral, sino en una irrealidad muy diferente a la del mismo público, es decir, finge sentirse en el contexto y eso denota que su supuesta interpretación se vea desequilibrada con los personajes que están a su alrededor.

¿Cómo es posible que aun con esta falta de seriedad provocada por el mismo miedo a la burla o al ridículo, el adolescente no se comunique con su director y le expone que no se siente en el ambiente?

La construcción escenográfica va de la mano con la construcción de su personaje. El ambiente se embellece con los elementos que se van a manejar, el personaje se embellece con el vestuario y el maquillaje y todo eso forma una realidad en escena y aunque no sea real para el público le provoca la manía de seguir asistiendo al teatro.

²⁷ Jean Dubignae. Ob. Cit. p. 253

Sin embargo, el adolescente de teatro, forma su realidad de acuerdo a su ambiente real, exaltando lo que quiere mostrar y entonces vive en la irrealidad de que él es el gran actor y no comprende que los sueños no trascienden, esa ilusión de ser quien no será sino toma conciencia de que aparentar, no es lo mismo que interpretar, porque hasta que en escena se levante un cabello, tiene una razón que él no comprenderá sino despierta.

Fragmentos alusivos em función a:
REALIDAD NO REAL

Me las vas a pagar, a mí nadie me desprecia. Voy a quitar de en medio a tu asistentilla vulgar, la sacaré de la escuela. Siempre está contigo desde que te conozco. La quiero matar, pero yo no me ensuciaré las manos.

COMENTARIO

Cuando se lee la palabra «matar» se nota que el personaje está en una furia incontrolable a causa de terceros. Muchas veces las pasiones se desvían y llegan a lamentaciones, es el caso del personaje: la mata o desea matarla, pero en su imaginación, de aquí que surja el tema: realidad no real.

Otro día en clase, pasé al escenario a ensayar el papel y me encontré con líneas dónde aparece el papá cariñoso y amable que quiere a la hija. El director me dice que es una escena paternal y que debo proyectar ese ambiente en el momento
¡Cómo puede ser posible que el director no tome en cuenta los problemas de u actor!: ¡Necesita conocerlo!... no nada más por el tipo se tiene que guiar.

COMENTARIO

Uno como espectador no sabe que problemas tiene el actor para representar su personaje. La realidad que maneja el personaje, es la ausencia del padre; se da cuenta que esa realidad no es real (engaño a si mismo), se desilusiona.

LA FANTASÍA

La imaginación, la creatividad y ese sello personal de plasmar todas las ideas estéticas en el teatro, viene de la fantasía. La fantasía debe llevar una lógica y una continuidad. Respetar algunos elementos escenográficos, sin embargo, el elemento esencial para proyectar una fantasía es el movimiento corporal, es decir, la emoción externa y la imagen estética que se quiera manejar y proyectar.

*"...Recuerda que los locos no se hacen solos, los hace la sociedad, la vida actual: son el resultado de nuestros errores, de nuestro pecados..."*²⁸ A veces las locuras escenográficas son tan impactantes ya que la imaginación y la creatividad impresas en ellas denotan grandes fantasías. Cuando el director quiere montar una obra, debe de exponer en orden sus ideas y justificarlas, para que así, el espectador, pero sobre todo los actores reciban el mensaje y exista un acercamiento con lo que se pretende presentar.

El actor adolescente, a veces no equilibra sus sentidos y se deja llevar por la fantasía y en el peor de los casos perder la razón. Con esto no se quiere decir que todos los actores llegan a la locura por medio de sus fantasías; lo que se quiere rescatar es ese equilibrio entre la realidad y la fantasía, que más adelante hablaremos de esto

El escenógrafo y el director también deben equilibrar sus elementos de decoración y su uso actoral; este equilibrio se consigue cuando la fantasía en escena va de la mano de la realidad de los personajes y la situación, ya que logra crear en el público la "fantasía" de sentirse o imaginarse el personaje.

Fragmentos alusivos en función a:
LA FANTASMA

Espacio amado que grande eres, te adoro, sólo tu me comprendes, tus partes más escondidas me oyen, me entienden
En frente de mí hay un cuerpo golpeado, tirado no respira y al lado de esa persona: la escalera...

COMENTARIO

Su fantasía sobresale después de la muerte de su padre. Sin embargo, se da cuenta que todo el error estaba en ella y en la educación que le proporcionaron sus padres. A veces la fantasía nos sirve como refugio, pero si ésta no se maneja adecuadamente se puede llegar a la locura.

Pero dejando a parte al personaje, la obra en sí, muestra como se desborda la fantasía con frases y acciones que maneja el personaje. Desde que inicia hasta que termina, cada palabra nos lleva a algo especial; dejemos correr nuestra imaginación y creatividad hasta crear una fantasía.

LIBERTAD

La libertad se da a partir de una satisfacción que le produce al adolescente al representar un personaje. Un placer. Todo a partir de haberse convencido a sí mismo y a las demás de eso que no es, pero que quisiera ser.

A veces por la identificación que hay con el personaje, el adolescente proyecta un convencimiento, tanto para el espectador como para él mismo. Tiene la libertad de expresar cada emoción, movimiento o intensión del personaje como a él le plazca. Por lo mismo, busca refugiarse en personajes por los cuales desahogue todos sus problemas. No los experimenta; lo que hace es que utiliza al personaje con el fin de llevar a la escena algo que él quisiera hacer, pero que no puede sin embargo si lo hace, nada más que no como él quisiera que fuera.

"...No sirves más que para extra, no sabes ni puedes hablar en escena y has echado a perder la obra. Que te liquiden y Gracias por tus servicios... con el ego lastimado no supo que contestar, se retró cabizbajo y derrotado..."²⁹

El actor nace con un arte y cuando camina por la vida es solo un pedazo de diamante en bruto que tiene que pulirse, pero ¿dónde está la libertad de creación, de elección y de proyección de un actor? Quizá esa ansiada libertad de creación se puede conseguir en la vida diaria: si bien es cierto que el texto nos da las pautas para ir conformando la estructura del personaje, pero también cuenta con un estilo en el cual, la visión que se tenga, es el apoyo para la libre interpretación emocional de ese personaje.

²⁹ Cuando las manos hablaron. Fidel Angel Espino Edit. Diana p. 111

El director sólo es el hombre que moldea y pule el diamante que es el actor: puede corregir la estética escénica y los movimientos plásticos de sus recursos humanos, pero es deber de esa fuerza de trabajo ajustarse, comprometerse y disfrutar de ese personaje que se le ha concedido, por talento o por el casting (aspecto físico), en cuyo caso la interpretación suele ser más difícil, pues solo a base de un verdadero amor a la actividad se ve el resultado. Tal es el caso de los actores de televisión y el teatro puramente comercial, donde el personal humano está sometido a las cadenas de los aparatos electrónicos (apuntadores), donde no se permite una verdadera creación, el mejor ejemplo son aquellos que trabajan para una cámara de televisión y el pasar tanto tiempo ante ellas los hace actuar fuera del estudio como cualquier personaje. Esta influencia la toman todos los adolescentes y quizá estos medios ayudan a que los jóvenes tengan un falso conocimiento de lo que es un actor. Todo esto lo hace pensar que estos actores de la televisión o de las películas comerciales no tienen la libertad de crear y conocer realmente a sus personajes... no todos los actores son iguales.

La libertad del público respecto al teatro, también tiene sus características: la elección de una obra, quizá no por la historia sino por los actores de su predilección.

Jean Duvignaud dice que la libertad del público y del espectáculo se resume en una fiesta *se trate de una fiesta entre miembros de la misma casta, ofrecida a todos los habitantes de la ciudad, la ceremonia nos invita a la exaltación polémica de un personaje social.*³⁰

El adolescente en el teatro, entra en una especie de esfera que le permite elegir y con esto hace la gata de reforzar su tan anhelada libertad. Los talleres escolares de teatro en algunos jóvenes no suelen ser tan rosas como los pintan los modelos u objetivos pedagogicos, como la fabrica de sueños que tiene el adolescente para plasmarlos en escena.

Si bien en su búsqueda de identidad emplea roles para presentarse a los demás; su libertad de expresión en escena está condicionada por la influencia de los medios de comunicación que anteriormente se han tocado.

Fragmentos alusivos em función a:

LIBERTAD

Voy a realizar un espectáculo, tendrá que tener de fondo: sangre, lagrimas y quiero que haya una gran escalera de caracol y en la cima un hombre vestido de negro con un cuchillo en la mano.

COMENTARIO

El personaje proyecta sus emociones por medio del simbolismo. Tiene la libertad de hacerlo, pero no como libertad de acción sino como lo que es la palabra: liberarse por medio de acciones externas y tratar de crear un personaje.

Lo mismo sucede cuando utiliza la escalera o cuando cuenta su propia propuesta del cuento de Caperucita Roja. Todo lo cambia a su conveniencia, pero más que nada, es un reflejo de la «reeducación» que ha adquirido por el medio en que se ha desenvuelto.

¿Qué quieres que cante amor mío?... No podía seguir con el fragmento. Me miraba fijamente. Me ordenó que lo siguiera en el parlamento.

Comencé de nuevo sus indicaciones : aunque cada palabra suya me atemorizaba. Me decidí a realizar la escena.

Sentí frío, estaba en la cama desnuda. El me sonreía feliz. Todos me aplaudieron; yo siempre supe que rompería todas las barreras.

COMENTARIO

El personaje vive una vida que no es de ella, pero inconscientemente hay una actuación, las palabras del director le atemorizan, mostrando una rebeldía. La libertad se da a partir de una satisfacción que produce placer, dejándolo libre de sí mismo.

EL TEMPO-RITMO

La acción debe de tener un fundamento interno, un pretexto para realizar algo, pero debe estar justificado, es una actividad real e interna por medios naturales con una creación no consciente mediante una técnica consciente de emociones vivas y humanas con sentimientos que ha experimentado, su práctica se relaciona más con el tiempo, es decir, la modalidad de llevar la acción sujeta a los dictámenes estratégicamente marcados por el director en relación a los personajes y la trama dramática.

Los pasos en escena de los actores deben estar estratégicamente cuidados, cada movimiento, cada palabra tiene su razón de ser, es por ello que se hable de los errores en escena cambian el sentido de entendimiento para el público.

Aristóteles³¹ dice que toda obra dramática está fundamentada por su acción de la trama y por el tiempo, es decir, aquellos movimientos de la historia como el nudo, el cambio, el desenlace, entre otros. Al igual que la historia, al interpretar el «actor» su acción en el tiempo determinado para los sucesos que ejecutan los personajes, también tiene que conocer su super objetivo, es decir su punto de acción dentro de la trama y conservar su tiempo de actuación.

*...si observamos a vista de pájaro toda la historia del teatro, nos daremos cuenta, de que la tragedia, la comedia y el drama, siempre le han servido de esqueleto a dos elementos básicos: palabra y acción...*³²

Retomando este esqueleto, la palabra fomenta el tiempo de la acción porque la carne de este soporte es la que vibra dramáticamente al compás de las situaciones que se desarrollan, tales como los conflictos, donde el tiempo debe ser rápido, espontáneo y con matiz reflejándose en los movimientos de los personajes involucrados para que la impresión sea redonda.

³¹ La poética de Aristóteles

³² Historia del teatro, p. 12

En la representación teatral debe existir una continuidad, para que los hechos lleguen con la intensidad requerida para que el público logre captar el real mensaje o situación de esa acción. Es por ello que los monólogos sean difíciles de montar en escena y logren sobrevivir en el gusto del público, ya que es el doble de cuidados que una obra en general: quizá por ello las características del teatro comercial en México sean tan inseguras.

Sin embargo el trabajo de un director a emplear va sea en monólogos (en obras de varios personajes), está en saber captar el tempo-acción-ritmo de la estructura dramática de la obra y de sus personajes; quizá Lope de Vega no se equivocó al escribir que:

"...advertase que sólo este sujeto tenga una acción, mirando que la fábula de ninguna manera sea episódica, quiero decir, inserta de otras cosas que del primer intento se desvíen; ni que de ella se puede quitar miembro que del contexto no deribe del todo..."³³

Con lo anterior, el director le fija al actor su trabajo, pero es indispensable conocer el sujeto de acción del personaje en relación al objetivo de la trama dramática y con ello, el tempo-ritmo del conjunto de todo lo que lo engloba; en cuanto a la representación teatral.

Sin duda, al ir estudiando los contenidos se hace la cuestión: ¿que pasa con el adolescente en cuanto a la enfrentación a estos mecanismos dentro de la actuación?

Se ha presumido que el adolescente crea su propio "yo" y como no se compromete a estudiar la obra no se basa solamente en lo que su asesor o compañeros han dicho respecto a la obra sino que habla sobre "su mismo" personaje. Crean en conjunto una atmósfera donde lo único que se logra lucir en mayor grado es su persona acaparando un texto, vestuario y maquillaje en escena, sin tener una real emoción y en cuanto al tempo-ritmo, las exageraciones de unos, las inhibiciones de otros y la despreocupación de los demás, hacen que la obra sea una lectura con un tempo-ritmo y acción no apropiados.

Por otro lado, el tempo-ritmo, valga la redundancia se refiere al ritmo que se debe manejar en cada representación. Toda obra requiere de un ritmo de acción, si este no se da adecuadamente, no solo afectará la trama y el género sino también el tono que se pretenda manejar. Sin embargo, se habla de que debe haber un ritmo cuando se crea un personaje: pero el ritmo también está en toda una obra completa. Las acciones de los demás personajes también impulsan una acción en otros. Cada palabra, cada frase o diálogo debe llevar un ritmo. Esto se relaciona con la interpretación adecuada de un texto, siempre y cuando se respeten los signos de puntuación y hasta la intención que quiere dar el autor a su obra.

De hecho, cuando un adolescente trata de interpretar un personaje a la primera lectura, éste no lleva un ritmo general de la línea de acción dramática de la obra.

En ocasiones, respetará los puntos de vista del autor: acotaciones, vestuario, etc., pero cuando no se identifica con un personaje: el cual le hayan asignado, romperá con todas las acciones. Todo lo hará de mala gana, lo leerá mal, y otras cosas más: mucho más problemático será cuando presente a su personaje en escena.

Como exhibicionista, el adolescente no lleva una línea de ritmo. No encuentra un trabajo de acción interna y acción externa. Todos los movimientos que haga, los llevará a los extremos. es decir, que llegará al clisé sin tener que pensar en crear un personaje. Todo lo ve fácil. si se presenta un personaje donde no haya una identificación y se tenga que hacer un trabajo interno, lo rechaza inmediatamente.

Desafortunadamente, el adolescente entra a "estudiar" actuación a nivel teatral utilizándolo como un desahogo de sus problemas, o como una búsqueda de como resolverlos.

Fragmentos alusivos en función a:

LA ACCIÓN

TIEMPO - RITMO

--No puedo-- le dije. En este momento me acordé del sueño. Las sensaciones que tuve, que percibi... golpeo a mi compañero y por palabras de él mismo me dice que no me contuve: mi mirada estaba fuera de sí. Mostraba odio y alegría a la vez. No seguí las líneas del texto. No estaba concentrada. Mis compañeros se desilusionaron de mí.

COMENTARIO

Al haber una falta de coordinación entre las acciones internas y externas se pierde el ritmo de la acción dramática. La obra maneja entonces otro género: esto tiene que ver mucho también con la falta de concentración, pero en este caso, es un problema que se presenta, cuando el personaje ha pasado por una acción similar a su vida privada. La pérdida de alguien, sus experiencias no las concentra en un sólo término y entonces saca todo lo malo y se olvida en ese momento de quien es.

Espacio amado que grande eres, te adoro, sólo tu me comprendes tus partes más escondidas me oyen, me entienden: veo hacia mi cuerpo. Mi ropa está sucia: Me duele todo el cuerpo, las manos, la cabeza. Me tranquilizo.

COMENTARIO

Hay un momento cuando está sola en el escenario: crea una atmósfera. Lleva un ritmo, pero *inconscientemente*: desafortunadamente el espacio sólo lo ocupa como un desahogo.

CAPITULO V
PROPUESTA
EL ACTOR ADOLESCENTE

EL ACTOR ADOLESCENTE

• PROPUESTA

El presente proyecto se ha elaborado con la finalidad de promover un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la siguiente metodología "práctico-teórico-práctico; como una aportación de la didáctica crítica aplicada a la educación actoral a nivel medio superior.

Este cambio, cuya función es lograr que la educación actoral sea un detonador imprescindible de la transformación de la sociedad, es decir, el punto de arranque para que la sociedad llegue a una toma de conciencia de la realidad social con un intermediano que en este caso sería el actor por medio del teatro; no puede hacerse exclusivamente con criterios pedagógicos, sino que éstos deben ampliarse con criterios de índole social, de ahí que el teatro es el reflejo de la vida social. Una disciplina dónde se aprenda a través del teatro.

De experiencias anteriores hemos aprendido que la organización de disciplinas de estudio ha constituido tradicionalmente el eje principal para llevar un balance de los contenidos de aprendizaje.

En resumen lo que propone el nuevo modelo metodológico es asumir a los adolescentes un nuevo papel en la acción educativa teatral y actoral, adquiriendo un mayor nivel de aprendizaje tanto teórico como práctico dentro de la tarea teatral; de ahí que se trate de un ejercicio de reflexión, conciencia y participación de enseñanza-aprendizaje colectivamente, es decir, de solidaridad, donde todos aprendemos de todos y entre todos nos ayudamos, al mismo tiempo, el adolescente va adquiriendo un respeto y compromiso con el quehacer teatral.

Se plantea la relación básica entre un programa de actuación teatral y su evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje partiendo de la consideración de un programa como un proyecto integral de trabajo; después de tomar un diagnóstico por medio de cuestionarios aplicados a adolescentes que toman un taller de teatro a nivel medio superior, se relacionará posteriormente con la situación concreta, es decir los problemas, propuestas y probables respuestas dentro del plan de trabajo aplicándose según los resultados del diagnóstico y tomando en cuenta los problemas existentes dentro de un taller de teatro a nivel medio superior.

PROPÓSITOS

- I Brindar una experiencia dentro del medio teatral desde un contexto teórico-práctico, aplicando los conocimientos teóricos y disciplinarios que se impartirán de acuerdo al nivel del grupo.
- II Crear en el adolescente el interés por el teatro con relación en su interpretación de cualquier personaje, utilizando su creatividad e imaginación desde un punto de vista artístico.
- III Fomentar en el adolescente la conciencia del ejercicio teatral a nivel medio superior como una profesión artística y también como una forma de expresarse en la sociedad, reflejando a la misma.

Al finalizar el programa los educandos estarán conscientes que este modelo metodológico es adecuado para acercarse a la tarea teatral sin caer en la enajenación televisiva y teatro comercial, ya que los medios de comunicación masiva sobre todo los que son visuales les afecta para crear conceptos propios y adecuados en el teatro.

PROGRAMA

- a) Se plantean las siguientes hipótesis, como elemento primordial de nuestra investigación de campo para llegar a un diagnóstico final.
- 1) Se cree que el adolescente no tiene un compromiso respetuoso con el arte teatral.
 - 2) Se cree que el adolescente utiliza el teatro como una fuga a su identidad o como refugio ante su realidad.
 - 3) Se cree que los medios de comunicación masiva y/o familiares intervienen en la mala concepción actoral, donde se afirma que el que es actor va a llegar a ser "famoso y rico..."
 - 4) La educación actoral a nivel medio superior no llega a tener un compromiso con el medio teatral desde un punto de vista artístico.

Por medio de una encuesta que se realizó en los planteles: C.C.H. OTE Y Colegio de Bachilleres donde se imparten talleres de teatro se propone detectar las necesidades básicas de aprendizaje y los problemas que afectan o influyen en la tarea de la actuación teatral.

- b) Elaboración y validación de instrumentos:
Se optó por un procedimiento que permitiera recoger de manera rápida y eficiente con el diseño de un cuestionario de opción múltiple, algunas con preguntas abiertas, para obtener más datos sobre cada uno de los encuestados. Los alumnos son de ambos sexos sin importar la edad, que toman un taller de actuación. Se obtuvieron 27 cuestionarios con un número de 22 preguntas
- c) Diseño de muestra:

PLANTEL _____
EDAD _____ SEXO _____

Tus respuestas nos serán de mucha utilidad para nuestro nivel académico.
Gracias por contestar adecuadamente.

PREGUNTA

PROPÓSITO

1.- Para ti que es actuar?	- Conseguir una visión propia de la actuación.
2.- ¿Crees que el taller necesite de la teoría?
SI _____ NO _____	- Conseguir el nivel cultural y la importancia que le da a la educación teatral
3.- Tus clases de actuación son recibidas satisfactoriamente
a) nunca b) casi siempre
c) frecuentemente	- El nivel educativo por parte de los que imparten el taller
4.- Cuando hiciste tu primer personaje, ¿Como tomaste la experiencia?
a) mala b) buena
c) excelente	- Experiencia y personalidad del adolescente
5.- ¿Crees que exista una relación entre la actuación teatral y tu vida cotidiana?
SI _____ NO _____	- Vision de la actuación.
6.- ¿Tu familia te apoyó cuando entraste a un taller de teatro?
SI _____ NO _____	- Influencia familiar
7.- Cuando no te gusta un personaje, ¿Lo representas?
SI _____ NO _____	- Detectar un nivel de interes por el teatro.
8.- Cuando el personaje se asimila a una experiencia cotidiana o personal tu...
a) la representas sin dificultad
b) rechazas el personaje
c) enfrentas el personaje	- Si existe una identificación, refugio o fuga de la identidad del adolescente.

9.- El personaje que haces está bien representado pero ponen a otra persona porque tu no das el tipo. tu...

- a) no le das importancia
- b) te molestas y ya no te vas al taller
- c) te desilusionas y todo lo haces de mala gana

10.- Se presenta que representes una escena fuerte (desnudo, pasión, violencia, etc. ¿Tu lo harías si...

- a) la obra lo requiere
- b) lo rechazas
- c) lo aceptas, te estas educando como actor

11.- ¿Quien es tu actor favorito y porque?

12.- El trabajar en equipo en el taller de teatro es:

- a) agradable
- b) prefiero hacer monólogos
- c) me es indiferente

13.- Cuando pasas por una crisis emocional ¿acudes al teatro para calmarte? ¿por qué?

- a) si
- b) no
- C) a veces

14.- Antes de representar un personaje. ¿tu actitud es?

- a) optimista
- b) pesimista
- c) nada

15.- Al crear y representar un personaje, ¿influye en ti la escenografía, iluminación, vestuario y los demás personajes? ¿Por qué?

SI _____ NO _____

- Detectar personalidad y conducta dentro de un ámbito teatral.

- Detectar principios morales

- Detectar la influencia comercial por los medios masivos de comunicación.

- Encontrar el nivel de responsabilidad y participación colectiva.

- Si se ubica al adolescente estar en un taller como terapia

- Detectar la reacción entre el adolescente y un personaje.

- Detectar si hay una magia del teatro en relacion al adolescente.

16.- ¿Qué sensación adoptas al representar una obra en tu escuela y en foro? ¿es lo mismo?

- a) nada
- b) indiferente
- c) son sensaciones diferentes

17.- ¿Sigues las acotaciones, vestuario, utilería de tus personajes sin afectar el estilo del autor?

- a) sí
- b) no
- c) a veces

18.- ¿Tu actitud antes de pisar un escenario es de?

- a) seguridad
- b) inconformidad
- c) un espacio excelente para ti

19.- ¿Es necesario que haya gente en un ensayo general? ¿por qué?

SI _____ NO _____

20.- Pasaste por una experiencia pesima en tu vida cotidiana, pero ésta se vuelve a presentar, pero ahora dentro de un personaje, tu...

- a) lo evades
- b) aprovechas el momento
- c) te es indiferente

21.- Tu personaje fue unico, tu trabajo actoral es admirado, realmente eres un artista. Tu actitud ante los demas es...

- a) nunca vas a ser como yo
- b) lo logré
- c) todos podemos si queremos ¡Adelante!

22 - En una ocasión tu personaje no salió como querias. Tu...

- a) te decepcionas, él tuvo la culpa
- b) lo afrontas
- c) no te importa, tu actuaste y listo.

- Actitud ante un quehacer teatral y detectar si hay respeto a su trabajo.

- Detectar la creatividad del adolescente

- El nivel de exhibicionismo y conceptualización de un espacio escénico.

- Conseguir un punto de vista sobre un ensayo y en cuanto a recibir una crítica

- Encontrar si el adolescente utiliza el teatro como búsqueda de su identidad y realidad en situaciones «graves».

- Detectar si realmente le interesa la actuación teatral o lo utiliza para su conveniencia.

- Detectar el nivel de enseñanza educativa adquirida en el taller

d) **Análisis de resultados:**

Tomando en cuenta 27 personas entre ellas 19 mujeres y 8 hombres en una edad promedio de 16-24 años y considerando el 100% en total vemos que:

- Un 65% ve la actuación como un medio de exhibición
- El 71% de los jóvenes no recomienda la teoría en el teatro. «Es muy aburrido».
- Su primer personaje fue excelente para el 90%
- El 70% de los jóvenes que reciben una educación actoral, no tiene ni la menor idea de las técnicas actorales.
- El 80% cree que existe una relación ente la actuación y la vida cotidiana.
- Rara es la vez que la familia apoye al adolescente al entrar a un taller de teatro.
- El 76% de los adolescentes no representa en escena un personaje cuando no es de su agrado.
- El 82% de los adolescentes representan sin dificultad un personaje cuando se asimila con su vida cotidiana.
- El 90% de los adolescentes se molestan por poner a otra gente en su lugar por no dar el tipo de personaje: Sobre todo por características físicas.
- Al 75% de los adolescentes les encanta hacer representaciones de desnudo, drogadicción, violencia y pasión.
- Muchos tienen un actor prefendo pero por la razón de que es atrevido(a) físicamente o por ser las películas que han hecho como son de acción, violencia y/o desnudos.

- El 60% es optimista y el 40% es pesimista al representar un personaje antes de llevarlo a la realidad escénica.
- El 48% de los adolescentes acude al taller de teatro cuando pasan por una crisis emocional. «Es una forma de desahogarte cuando no hay alguien quien te ayude. Te sientes desesperado»
- El 88% siente influencia por parte de la escenografía, vestuario, iluminación, utilería etc. «Se siente bonito, como si uno viviera ese momento de verdad».
- Para el 92% les es indiferente representar una obra en la escuela que en un foro. «la cosa es que te vean y te admiren».
- El 80% sigue las acotaciones y sobre todo el vestuario tal cual como lo indica el autor. «Me da flojera pensar...».
- El 76% se decepciona cuando el personaje que representa no es lo que ellos esperan.
- Al 15% no le importa que haya gente en el ensayo general y no aceptan la crítica que reciben. «que van a saber ellos...».
- El 90% aprovecha la situación de cualquier personaje, cuando se asemeja con una experiencia pésima en su vida personal.
- El 56% toma una actitud de orgullo, posesividad y superioridad cuando es admirado por su trabajo actoral.
- El 92% de los adolescentes se queja por la educación que recibe cuando al representar un personaje no fue lo que esperaban. –Sienten que los "maestros" no los entienden y cuando se aburren ni adíos dicen.

FALTA PAGINA

No. 115

ACTIVIDADES

De acuerdo a los resultados obtenidos por el diagnóstico se sugieren las condiciones propuestas. la cual permite adaptarlo según convenga.

1.- Calentamientos físicos y vocales (ejercicios de integración grupal).

a) **Manejo corporal:** Concentración entrecerrar los ojos y hacer conciencia de imaginar su cuerpo.

Ejercitación: Manejar cada parte del cuerpo con flexiones y movimientos.

Imaginación: Concentrarse en un determinado personaje. sea animal, persona u cosa, midiendo el espacio y cuidando al interrelacionarse con otro compañero. La finalidad de estos ejercicios es saber su nivel de imaginación, concentración y relación a nivel grupal: utilizando la mimica.

b) **Manejo vocal:**

- Respiración (acostado boca arriba. relajado y manteniendo el abdomen con respiraciones de 3 segundos y exhalaciones con otros 3 segundos

- Posición fetal como relajamiento.

- Caminar y respirar con un determinado ritmo, empezando lentamente y después llegar a más rápido. sin llegar a correr. La finalidad de este ejercicio es controlar la respiración a determinado número de ritmos.

Graduación de sonidos: empezando con vocales con sonidos suaves. altos y medios. después combinarlos con las consonantes. Aplicará entonces la respiración adecuada con ritmos determinados en graduaciones diferentes. para tomar conciencia de estos ejercicios al representar un personaje.

2.- Lecturas de teoría teatral y análisis de obras dramáticas desde un contexto histórico dentro y fuera de la obra. el carácter psicológico de los personajes, el análisis de la trama, contexto social, político económico. etc. Además de conocer las dos técnicas que maneja Stanislowski (formal y vivencial) para el desarrollo de una buena concentración, imaginación creatividad y conocimiento adquirido tanto por la práctica como por la teoría.

- 3.- Representación en escena de la teoría aprendida ya aplicada a la práctica.
- Efectuará la elección de escenas cortas donde el grupo fungirá como actor-director, escenográfico iluminadores tramoyista, etc. Con el fin de demostrar que dentro del quehacer teatral todos trabajan juntos para todos, sin existir roles sociales dentro de él. Complementando con la práctica para obtener mejores beneficios tanto para el adolescente como la representación en si. Desde luego con la técnica de actuación con la cual ellos manejen a sus propios intereses.

Sin embargo dentro de un programa se sugiere el siguiente sistema a seguir para ser más explícitos.

- a) Disciplina
- b) Disponibilidad
- c) Caracter de estudio: yo aprendo de todos y nos ayudamos
- d) Todos somos un grupo
- e) El maestro me guía
- f) Mis problemas personales están fuera del taller
- g) Vengo a crear y a aprender
- h) Yo soy todos. no uno solo

De acuerdo con lo anterior se llevará a cabo el desarrollo y limitación de cada inciso como información básica y explícita aplicándose los siguientes criterios al tratamiento pedagógico de los mismos:

- a) Disciplina
 - Presentarse en el horario indicado trayendo lecturas y material de apoyo solicitado tanto por el asesor como el educando.
 - Seis faltas mínimo o llevar una justificación médica.
 - En caso de presentarse algún motivo o intención de desbaratar el trabajo del grupo. causará exclusión.
 - Ser responsables de sus propios actos.
- b) Disponibilidad
 - El alumno realizará las actividades sugeridas por el maestro y además exponer sus ideas en el orden que fijen los compañeros.

c) Caracter de estudio...

- Todos deben cooperar en los ejercicios de sus compañeros. Las críticas ofensivas y sin fundamento estarán sancionadas por parte del grupo en común acuerdo por su profesor.

d) Todos somos un grupo

- La individualidad no estará enfatizada por favoritismo de ninguna clase.
- Hay que aprender a respetar la vida de los demás.
- Crear una confianza colectiva para ayudarnos los unos a los otros.

e) El maestro me guía

- El maestro tiene la disponibilidad y la obligación de asesorar y apoyar las actividades del grupo: aclarar dudas individuales y colectivas. No procede al manejo de "estrellas" ni la de los "incapaces" además de no obligar a los alumnos a hacer cosas que no deseen con palabras o actos hirientes.

f) Mis problemas personales están fuera del taller.

- Los problemas de grandeza, inseguridad, mediocridad, sentimentales y/o familiares se dejan en casa de cada uno de los alumnos. Vencer los complejos y aprender nuevas propuestas para salir adelante como amantes del teatro y conocer la realidad acerca de él, es la clave para poder llegar a trabajar como un grupo, además de crear una confianza y seguridad individual para tener éxito.

g) Vengo a crear y a aprender.

- Crear la conciencia de que el teatro no es un juego de la vida, un mentiroso aparato para lucir mis complejos o cualidades artísticas o físicas. Hay que aprender a liberar nuestra creatividad para no fomentar limitaciones.

h) Yo soy todos, no uno solo.

- Finalmente enseñar a los alumnos a tomarse respeto al quehacer teatral y a sí mismo como miembro de un grupo activo, además de respetar a sus compañeros de trabajo.
- Aprender a servir de elemento y en la realización de una obra, sin menospreciar roles de aparición en dicha obra, además de aprender a trabajar en un círculo social actoral y no abarcar todo sin dar oportunidad a aquellos que lo merecen.

Después de captar los problemas y las necesidades que presentan los adolescentes dentro de la tarea teatral y adecuándose con el sistema que se desarrolló anteriormente se evaluará:

1.- Improvisación individual de cualquier tema, con el fin de saber sus inquietudes, problemas o necesidades entre otras cosas

2.- Aplicar un examen teórico para conocer el nivel intelectual del aprendizaje adquirido acerca del ejercicio teatral, como son técnicas, habilidades, comprensión de letra, etc.

3.- Llevar una puesta en escena, corta, de forma grupal. Ellos deciden el número de elementos para trabajar, esto con el fin de demostrar que el teatro es trabajar en equipo adquiriendo una responsabilidad en el quehacer teatral.

Finalmente, cada uno evaluará a sus compañeros como actores y como personas en cuanto al trabajo en grupo. La evaluación final se hará en mesa redonda y comentando la opinión personal acerca de la experiencia adquirida dentro del grupo y con el programa que se estableció, desde luego se acepta cualquier crítica.

Sin más que agregar se tomará en cuenta cualquier observación o proposición sea cual fuere, para bien de lo que es la carrera de Lit. Dramática y Teatro y no haya decepción y migración de alumnos al ingresar al verdadero estudio actoral, de dirección y dramaturgia como se ha presentado actualmente.

CONCLUSIONS

CONCLUSIONES

- La adolescencia es el paso de una crisis de identidad a una supuesta madurez. La conducta y la personalidad influyen para crear en el adolescente adquiriendo una ideología propia, esta crisis o etapa puede llegar hasta los 20 años o incluso rebasar esta edad.
- No hay que considerar el teatro como un espectáculo, sino como un medio por el cual valiéndose de imagen y sonido se expresen los problemas sociales, políticos, económicos, etc. llevando al espectador a una toma de conciencia.
- Si el adolescente maneja adecuadamente una técnica de actuación, la imaginación, la creatividad y la conciencia de que es actor, habrá un equilibrio tanto emocional como interpretativo de un personaje en la representación de cualquier tipo de obra teatral.
- Cuando el adolescente tiene un enfoque del teatro como un medio de exhibición personal, entonces a partir de una adecuada metodología de enseñanza-aprendizaje se puede conducir al adolescente a un trabajo plenamente artístico del teatro.
- Cuando el adolescente ve el teatro como un escape a su realidad, entonces a partir de una adecuada enseñanza el adolescente tomará conciencia de su propia crisis a nivel identidad y conceptualizará el teatro con respeto y un punto de vista artístico sin perder su personalidad y proyectar, por que no su propio talento artístico interior.
- Los medios de comunicación masiva conjuntadas con las diversas personalidades del adolescente, traen como consecuencia una falta de interés serio y profesional del quehacer teatral a nivel superior.
- La actuación debe dejar de ser el refugio de los traumatizados o el medio para proyectar sus traumas, para pasar a lo que finalmente es una rama del valor artístico que a través de las expresiones muestran la belleza artística y posterior a ello los contextos sociales de la época determinada.

- Hay que considerar que el trabajo escénico y actoral teatral ha decaído profesionalmente y se ha mal conceptualizado por la falta de un método adecuado a nivel medio superior.

- Por cada generación a nivel superior, existe una migración de alumnado en 100% de los cuales con el paso del tiempo en que toman sus clases tanto teórico y práctico sólo 30 % ve la actuación a nivel teatral como un concepto artístico, mientras que el resto se defrauda y ya no continúa con la carrera.

- Con todo, consideramos conveniente y recomendable la difusión y aplicación del método y utilizarlo como un recurso en los talleres de teatro a nivel medio superior.

BIBLIOPAJA

BIBLIOGRAFÍA

- Arias, Fernando Administración de los recursos humanos Edit. Trillas. México 1986
- Avitia Antonio. Teatro para principiantes Edit. Árbol. México 1984
- Azar, Héctor. Cómo acercarse al teatro Edit. Plaza. México 1988
- Barrat, H. Fundamentos psicológicos P.E. México 1985
- Barrera Torres, Gabriel. Psicología "Fundamentos psicológicos de la enseñanza diferencial". México 1977
- Biblioteca temática UTHEA Historia del teatro México 1980 Vol. 5
- Calvo, Armando. Para ti futuro actor Edit. Diana. México 1989
- Delgado, Honorio La personalidad y el carácter Edit. Científico-médica. Barcelona 1953
- De Rojas, Fernando La Celestina Edit. Austral. México 1988
- Duvignaud, Jean Sociología del Teatro F.C.E. México 1980
- Fontaella, Donald Psicología del comportamiento Sociedad Interamericana de Psicología. México 1985
- Freud, Sigmund La comedia del neurótico familiar Edit. Científico. 1977
- García Morente, Manuel Lecciones preliminares de Filosofía Edit. Porrúa "sepan cuantos". México 1992
- Manin, Owell La psicología de la adolescencia F.C.E. México 1988
- Stanislavsky, Constantin Manual del actor Edit. Diana. México 1990
- Stanislavsky, Constantin Un actor se prepara Edit. Diana. México 1980
- Schurtieff, Michael La audición Edit. Árbol. México 1990
- Wagner, Fernando Teoría y técnica teatral Edit. Mexicanos Unidos. México 1990

Whitlow, Pecky Enfoque sobre la teoría de la personalidad Edit. Paidós. Buenos Aires 1978

Brecht, Bertold Recopilación de textos "el pequeño organón, carta a un actor, la escena callejera" Selección profa Ruiz Luga Marcela. México 1995

Biblioteca temática UTHEA Historia del arte México 1980

Enseñanza o aprendizaje, temas de psicología (entrevista de grupos) Edit Nueva visión. Buenos Aires 1977

Serrafade, Jordi Manicomio Edit. Roca. México 1978

Morano video. Porfino El universo del Barroco Paris 1964

Morano Video. Porfino Propuesta de evaluación y acreditación del proceso de enseñanza aprendizaje en la perspectiva de la didáctica crítica CISE UNAM 1983

Puebla Cadena, Margarta Ingeniería para obtener un programa de matena México 1984 Num 3

Edmund S. Conklin Principles of adolescent Psychology Nueva York Henry Holtan And Company 1967

Andras Angial Foundation's for a Science of personality M.D. P: H.D. Nueva York

La poética de Aristóteles. Editores Mexicanos. México 1989

Arte nuevo de hacer comedias

F. del Ángel, Espino Cuando las manos hablaron Edit Esfinge. 1987

Miriam del Carmen Literatura mexicana Edit. Esfinge. México 1968

L. H. Spranger. La personalidad Edit. Sociedad Interamericana. México 1988