

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

EL PROGRAMA DE ARTES ESCENICAS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL: UNA PERSPECTIVA ENRIQUECEDORA DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
COORDINADORIA DE DRAMAS

INFORME DE ACTIVIDAD PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO PRESENTA VERÓNICA GUADALUPE SEGURA RODRÍGUEZ

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

ASESOR: LIC. FERNANDO MARTÍNEZ MONROY

MÉXICO, JULIO 2002

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

A mis padres, por darme lo que tengo, hacer de mí lo que soy y por estar siempre a mi lado.

A Soco, Cecy, Copy, Buy y Tito por ser mis compañeros incondicionales y por apoyarme en todo momento.

Con todo mi amor, para los tres hombres de mi vida: Axel, Sadot y Sergio ya que sin ellos, nada sería igual...

A Toño y a Roge

AGRADEZCO

A:

Lic. Fernando Martínez Monroy

Sr. Miguel Ángel Reyna

Mtra. Aimée Wagner

Profa. Marcela Zorrilla

Lic. Gonzalo Blanco

Lic. Maria Navarrete

Lic. Rocío Bravo

A las autoridades del CVH: Toño, Chela, y Marianto

**A mis amigos del CVH: José Luis, Pilar, Claudia G.,
Susana R., Marco Tulio, César, Verito y Christian.**

Por razones obvias...

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
1 LA ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (OBI)	4
1.1 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA OBI.	7
1.2 PROGRAMA DE DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL	8
2 PROGRAMA ARTESTRALES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL	11
2.1 Parte 1: Competencia en técnicas de representación	14
2.2 Parte 2: Estudio del teatro del mundo	16
2.3 Parte 3: Análisis práctico de una obra	18
2.4 Parte 4: Producción teatral	20
3 SISTEMA DE EVALUACIÓN	23
3.1 <u>Evaluación externa</u>	27
■ Encargo de investigación	
■ Análisis práctico de una obra	
3.2 <u>Evaluación interna</u>	33
■ Competencia en técnicas de representación y producción teatral	
■ El portafolios	
4 INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS SELECCIONADOS AL PROGRAMA DE ARTES TEATRALES DEL BI. (DOSIFICACIÓN)	37
■ Programa para 4° grado	
■ Programa para 5° grado	
■ Programa para 6° grado	

5	EL TEATRO EN EL COLEGIO VISTA HERMOSA	43
5.1	RESULTADOS, ESTADÍSTICAS Y COMENTARIOS	46
6	EL CURSO DE ARTES TEATRALES B.I. (UNITED WORLD COLLEGE)	50
6.1	MUESTRA Y COMENTARIO ACERCA DEL MATERIAL DEL CURSO DE ARTES TEATRALES B.I. (UNITED WORLD COLLEGE)	52
7	DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL PROGRAMA DE ARTES TEATRALES DEL BI	54
	CONCLUSIÓN: REFLEXIÓN ACERCA DE MI PAPEL COMO DOCENTE EN EL PROGRAMA DE DIPLOMA DEL BI	56
	BIBLIOGRAFÍA	62
	ANEXOS	

INTRODUCCIÓN.

Comencé a dar clases hace quince años, he impartido distintas asignaturas, incluyendo Teatro y Literatura . En 1997 llegué al Colegio Vista Hermosa, y me encontré con una nueva posibilidad de enseñanza del teatro: el programa de Artes Teatrales del Bachillerato Internacional (BI).

El Bachillerato Internacional (BI) es un programa de estudios diseñado para jóvenes entre dieciséis y diecinueve años, con sede en Ginebra, Suiza. En México se ha instaurado como un programa alternativo al que los colegios manejan, es decir, se comparte con aquellos que establecen la UNAM, la SEP, o la institución que avale los estudios de la región.

Mi experiencia en el BI ha sido difícil, pero grata, ya que para los jóvenes implica un esfuerzo extra, porque además de sus clases regulares, deben invertir tiempo para desarrollar las actividades que les exige el Diploma .

Aunado a ello, encontramos que el sistema de evaluación es muy riguroso; se establece de una manera clara, que pretende ser objetiva para cada trabajo que se desarrolla. Sin embargo, su aplicación resulta ser realmente subjetiva dada la visión de cada profesor. Los alumnos son evaluados en el extranjero, a través de diversos trabajos tanto teóricos como prácticos.

El programa varía dependiendo de la asignatura, así como las exigencias de la misma. De igual manera, existen dos niveles para cada una de ellas (superior y medio), y, a través de una combinación de puntuaciones, se puede obtener el Diploma, grado máximo en el BI.

En cuanto al nivel académico, podemos encontrar la posibilidad de centrarnos con seriedad y profundidad en el quehacer teatral y literario. Así mismo, brinda oportunidad al profesor de crecer dentro de su especialidad, ya que no permite el anquilosamiento, así que tanto él, como el alumno son parte integral del proceso enseñanza- aprendizaje.

Me parece importante resaltar que el BI es un programa elitista, ya que sólo lo han establecido colegios que cuentan con población económicamente alta, puesto que se trata de un sistema extranjero que se paga en dólares. A pesar de ello, podría ser una herramienta útil para el profesor, a través de su conocimiento y la posible aplicación alternativa.

La intención de este informe, es mostrar que el enfoque del BI en el área de teatro, ha sido importante para mi desarrollo profesional.

Es evidente que tomé esta opción de titulación, toda vez que representa una experiencia significativa en cuanto a la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras.

No se trata sólo de hacer un recuento de experiencias, sino de presentar el panorama del trabajo académico que he desarrollado en los últimos cinco años, así como de una evaluación tanto de los alumnos como de mi papel como profesora. Se trata de una reflexión acerca de la enseñanza desde una perspectiva internacional y, sobre todo, desde mi postura como docente.

1.- LA ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (OBI)

La Organización del Bachillerato Internacional (OBI) ofrece el Programa del Diploma para los estudiantes de los dos últimos años de preparatoria. Cuenta con 1182 colegios autorizados en 101 países. Dicha organización proporciona servicios a esos colegios para que impartan los programas: elaboración de los planes de estudios y de los sistemas de evaluación, capacitación de profesores , seminarios informativos, colaboración mediante redes electrónicas y otros servicios de carácter educativo.

La OBI, que fue creada en 1968, es una fundación educativa con sede en Ginebra, Suiza. Tiene sus orígenes en el esfuerzo conjunto de un grupo de colegios internacionales que, desde 1924, intentaban establecer un plan común acreditado por las universidades. A los colegios los impulsaba también un ideal. Esperaban que el pensamiento crítico y el contacto con diversos puntos de vista fomentarían la comprensión intercultural entre los jóvenes.

La concentración en los dos últimos años de la enseñanza media buscaba lograr un plan de estudios equivalente al bachillerato que se pudiera impartir en cualquier país y fuera reconocido por universidades de todo el mundo.

Gracias a las subvenciones de la UNESCO, el Twentieth Century Fund, la Fundación Ford y otras entidades fue posible desarrollar el Programa del Diploma.

Los comités que rigen la organización están integrados por representantes de gobiernos y colegios autorizados, así como de otros ámbitos relacionados con la educación. El funcionario ejecutivo de mayor autoridad (el director general) y su equipo trabajan en la sede de Ginebra (Suiza). La investigación se lleva a cabo en Bath (Reino Unido). Las actividades curriculares y de evaluación, así como las administrativas y las financieras, se realizan en Cardiff (Reino Unido). La OBI ha dejado de ser meramente una organización que brinda a la comunidad internacional un título para ingresar a la universidad. Hoy ofrece, a un amplio grupo de colegios en diversos entornos, el equilibrio del Programa de Diploma. Sus exigentes normas de evaluación propiciaron su rápido crecimiento y amplia aceptación.

En algunos de sus estatutos aparece que la OBI no tiene fines de lucro, sin embargo, todos los servicios que presta, tienen un costo muy elevado porque los pagos se realizan en dólares.

En nuestro país no ha tenido gran demanda, principalmente por el aspecto económico. En realidad, se ha convertido en programa de enseñanza exclusivamente para colegios con una población económicamente alta.

Además de lo anterior, el Diploma no tiene reconocimiento oficial en México. En algunos países es tomado como una preparación preuniversitaria, enfocada al área específica que el alumno elija (semejante a las áreas de la Escuela Nacional Preparatoria).

1.1.- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA OBI.

"Educación para la vida "

La Organización del Bachillerato Internacional, mediante un programa de estudios completo y equilibrado, y junto con exámenes que representan un adecuado desafío para los estudiantes, trata de ayudar a los colegios en sus esfuerzos por desarrollar los talentos individuales de los jóvenes, enseñándoles a relacionar las experiencias adquiridas en la clase con la realidad del mundo exterior.

Además del rigor intelectual y de un elevado nivel académico, se da gran importancia a los ideales cívicos y de entendimiento internacional, con la intención de que los estudiantes del Bachillerato Internacional, puedan llegar a ser pensadores críticos y considerados, con ansias continuas de saber, atentos participantes de los asuntos locales y mundiales, conscientes de una humanidad compartida, que une a las personas a la vez que respeta la variedad de culturas y actitudes que contribuyen a un enriquecimiento de la vida.

1.2.- PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL

El programa de Diploma del Bachillerato Internacional es un curso preuniversitario, diseñado para alumnos de preparatoria. Este tiene una duración de dos años (5° y 6° de preparatoria), y las materias que lo conforman son compatibles con el plan de estudios implementado por la UNAM.

El currículum se presenta en forma de hexágono, con seis áreas académicas en torno al centro. Las asignaturas se estudian simultáneamente y los alumnos tienen la oportunidad de acceder a todas las áreas del conocimiento.

Los alumnos candidatos al Diploma, deben seleccionar una asignatura de cada uno de los seis grupos de disciplinas. Por lo menos tres y no más de cuatro deben cursarse en el Nivel Superior (NS), y las demás en el Nivel Medio (NM). Se dedican 240 horas lectivas a los cursos de Nivel Superior y 150 a los de Nivel Medio. Al organizar los estudios de esta manera, se da a los estudiantes la posibilidad de explorar, en los dos años del programa, algunas materias con mayor profundidad y otras de modo más general.

El procedimiento de elección de asignaturas está pensado de tal manera, que permite un equilibrio general. La flexibilidad de elegir materias en el Nivel

Superior permite al estudiante desarrollar áreas en las que está particularmente interesado y reunir los requisitos para el ingreso a la universidad.

Además de cursar las seis asignaturas antes mencionadas, los alumnos aspirantes al Diploma tienen que cumplir con otros tres requisitos. El primero es acreditar Teoría del Conocimiento (TDC), un curso interdisciplinario que pretende desarrollar un enfoque coherente del aprendizaje que unifique las diferentes áreas académicas y que, además, estimule la apreciación de otras perspectivas culturales.

El segundo, es la presentación de una Monografía de aproximadamente 4 mil palabras, en la que los estudiantes investigan un tema de especial interés que los familiariza con la investigación independiente y los requisitos de redacción que se espera de ellos en la universidad. Por último, la participación en el programa Creatividad, Acción y Servicio (CAS) alienta a los alumnos a tomar parte en actividades deportivas, artísticas y de servicio a la comunidad (deben cubrirse 180 horas a lo largo de los tres años de bachillerato).

En el Colegio Vista Hermosa, para recibir el Certificado UNAM, los alumnos que no desean participar en el programa de Diploma BI, tienen la obligación de certificar por lo menos dos asignaturas y de cubrir el Servicio Social (CAS). No todas las materias están dentro de este programa, en el CVH se encuentran: Física, Química, Español A1 (Literatura), Lengua B2 (Inglés), Matemáticas, Psicología, Antropología, Arte y Diseño y Artes Teatrales. El

proceso de certificación por disciplina es idéntico que si se optara por el Diploma.
La diferencia radica en el número de áreas a presentar ante la OBI.

2.- EL PROGRAMA DE ARTES TEATRALES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL

El Programa de Artes Teatrales del BI se encontraba escrito en inglés, a pesar de mi regular manejo de ese idioma, logré comprender lo fundamental. A continuación presentaré un panorama general del mismo. Debo mencionar que no se trata de una traducción literal, sino de una interpretación global de los contenidos. Mi intención es mostrar el panorama del teatro en el BI, de las características de la asignatura, del perfil tanto del alumno como del profesor, así como del sistema de evaluación desde mi perspectiva. Más adelante explicaré cómo decidí organizar los cursos, así como los materiales utilizados y los resultados obtenidos.

Esencialmente, el Programa de Artes Teatrales del BI busca que los alumnos entiendan la naturaleza mixta que posee el teatro: que sepan que aunque incorpora lo literario, no es sólo literatura y que, aunque requiere diferentes grados de manejo físico, no es simplemente atletismo. Deben también aprender a destacar los diferentes talentos y habilidades que el teatro requiere, y comprender hasta qué punto el teatro debe ser una síntesis de esas habilidades y talentos. Es importante que, para poder alcanzar todo esto, sea por medio de sus voces, de sus cuerpos y de sus emociones; de la misma manera que lo entienden con la razón.

Al mismo tiempo, los estudiantes deben advertir que el teatro es algo complejo, pero sencillo, si se cuenta con organización, material y disposición. Todo lo que se necesita es, en realidad, un actor y algunos materiales simples, pero, sobre todo, pasión. Fundamentalmente, deben concluir que el teatro es una disciplina seria y no sólo un pasatiempo.

El propósito de este programa de Artes Teatrales es ayudar a los estudiantes a comprender la naturaleza del teatro, no sólo a través de su estudio, sino también de su representación; entenderlo, no sólo con la mente sino también con los sentidos, con sus cuerpos y sus emociones; comprender las formas diversas que adopta en culturas diferentes a la propia; y, a través de este entendimiento, poder percibir mejor la sociedad que les rodea, el mundo y a sí mismos.

El programa de Artes Teatrales está dividido en cuatro partes, a pesar de ello, cada una se encuentra ligada a las demás, con el fin de lograr un desarrollo integral del estudiante. Se pretende que los jóvenes sean capaces de establecer un "puente " entre dichas partes, para tener una visión completa y concreta del quehacer teatral. Dicha vinculación, debe ser reflexiva y significativa.

La materia puede estudiarse a Nivel Medio o Nivel Superior. El sistema de evaluación varía en cada caso.

Principalmente se busca que el alumno adquiera una serie de habilidades tales como: conocimiento y comprensión de las técnicas más importantes en la historia del teatro de más de una cultura. Que interprete y esclarezca textos dramáticos de forma analítica e imaginativa, que conozca el arte del escenario y la crítica relacionada con él.

Por otro lado, se espera que el estudiante desarrolle la capacidad de actuar ante un público y de comprender las técnicas de interpretación, que adquiera las habilidades necesarias para producir un trabajo satisfactorio en, por lo menos, una de las artes u oficios relacionados con el teatro.

En cuanto a la investigación, se pretende que comprenda y aplique los procesos de producción teatral y que investigue de una manera imaginativa, selectiva y constante.

Entre los aspectos más interesantes del programa de Artes Teatrales se encuentra el hecho de guardar una memoria de las actividades realizadas. Las experiencias son analizadas y criticadas para llegar a una reflexión y, finalmente, al aprendizaje significativo, el cual procura que los estudiantes concluyan por su cuenta los aspectos que han desarrollado a través de dichas prácticas.

2.1.- PARTE 1: COMPETENCIA EN TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN

Esta parte me parece muy importante, debido a que cada profesor crea su propio sistema de trabajo. El Programa de Artes Teatrales del BI, sólo establece que el alumno debe desarrollar una serie de habilidades en cuanto a la representación teatral.

Es primordial aclarar que no se trata de trabajar en desorden, por el contrario, el profesor debe establecer su propio sistema de trabajo, jerarquizarlo y seguirlo de manera disciplinada. Para lograrlo, se debe tomar como apoyo la Guía del BI, tanto en el ámbito de los contenidos, como en el de la evaluación. Lo más importante en esta parte, es que el alumno conforme, a través de diversas actividades, una técnica de representación, es decir, que sea capaz de enfrentar a un público.

El programa establece que todos los alumnos deben presentarse, por lo menos una vez, ante un auditorio que puede estar integrado por sus compañeros. En este tipo de prácticas se espera que los jóvenes se arriesguen de manera creativa. Deben aprender a usar sus propios medios técnicos, físicos e imaginativos para dar forma y comunicar su interpretación de un personaje. De igual manera, investigar adecuadamente para construir un personaje, y a abordar

este proceso de una manera reflexiva. Para los estudiantes es esencial confiar en los otros miembros del grupo y cooperar en el trabajo con ellos.

La parte de Competencia en técnicas de representación introduce a los estudiantes en diversas actividades, que incluyen el trabajo en equipo a través de juegos teatrales y ejercicios para desarrollar la confianza.

Obviamente, se busca que el alumno cree sus propias técnicas de representación utilizando diversos mecanismos como pueden ser la expresión corporal y la verbal. El profesor debe guiarlo hacia la interpretación y caracterización. Este desarrollo se muestra en la presentación de las escenas, improvisaciones y monólogos.

Finalmente, se pretende que cada uno de los jóvenes descubra su propio método actoral; que tenga presentes sus mecanismos, sus fortalezas, así como sus debilidades.

2.2.- PARTE 2: ESTUDIO DEL TEATRO DEL MUNDO

Se enfatiza el hecho de que el conocimiento de diversas tradiciones teatrales no sólo es información "muerta", sino que, de manera práctica se pretende que los alumnos conozcan, aprecien y apliquen varias teorías escénicas y de representación.

Esta parte del programa requiere que el estudiante, por medio de la investigación y de la exploración práctica, desarrolle habilidades que lo lleven a identificar y analizar diferentes convenciones y prácticas teatrales. Que investigue, aprecie y analice diversas tradiciones teatrales .

El alumno debe conocer y comprender los ejemplos teatrales escogidos por el profesor, de igual manera, debe apreciar el contexto político, social e intelectual en el que se desarrolla el teatro.

El profesor cuenta con toda la libertad para escoger obras y autores, períodos teatrales, movimientos, estilos, géneros y teorías de teatro. Sin embargo, al hacer la selección, deben tomarse en cuenta los objetivos generales y específicos del curso, así como los criterios de evaluación referentes a todas las partes del programa.

En el Nivel Superior, los alumnos deben leer y analizar un mínimo de tres textos dramáticos, pertenecientes a por lo menos dos tradiciones teatrales y culturas distintas, así como tres prácticas teatrales diferentes. En el Nivel Medio, un mínimo de dos textos dramáticos pertenecientes a tradiciones teatrales y culturas distintas, y dos estilos teatrales diferentes.

Todos los alumnos de un grupo pueden experimentar las mismas prácticas teatrales, sin embargo, sería más apropiado apoyar la investigación independiente, de acuerdo con sus intereses particulares. El Encargo de investigación, que es evaluado externamente, se basa en esta parte del programa y debe ser el resultado del trabajo individual del alumno.

El ciclo escolar se deberá planificar, de forma que los estudiantes sean capaces de apreciar la interrelación indispensable entre teoría y práctica. Que logren valorar las tradiciones y las prácticas teatrales de la propia cultura, en el contexto de sus investigaciones de estilos y convenciones teatrales diferentes. De igual forma, se pretende que adquieran la capacidad crítica para evaluar producciones escolares y actuaciones profesionales.

2.3- PARTE 3: ANÁLISIS PRÁCTICO DE UNA OBRA

Esta parte del programa tiene como objetivo, crear un sentido crítico en el alumno, a través del análisis de textos dramáticos. Sin embargo, no se debe reducir a la simple interpretación literaria. Por el contrario, pretende que el estudiante aplique sus conocimientos de manera imaginativa, a través de la dirección escénica. Debido a ello, esta parte del programa debe promover una comprensión práctica de los principales elementos que constituyen una obra, y un reconocimiento de la interrelación o interdependencia que existe entre esos elementos, mediante el siguiente método básico.

El alumno debe asumir su papel de director y propiciar el acercamiento de todos los que intervienen en el montaje, para lo cual se ve obligado a dar una concepción de la puesta en escena. Tiene que comprender la relación que existe entre los temas y la creación de personajes. Por otro lado, poner en práctica elementos de producción y concluir el efecto que pretenden causar en el público.

Esta parte del programa, busca preparar a los alumnos para la evaluación, en cuanto al análisis práctico de una obra. El aspecto literario es fundamental para crear un concepto de montaje, pero no debe olvidarse que se trata, principalmente, de un trabajo teatral en toda la extensión de la palabra.

El trabajo debe ser imaginativo y mostrar los conocimientos que se han adquirido en las otras partes del programa. El alumno (director) no tiene la obligación de montar una obra completa, pero se espera que por lo menos lo haga con algunas escenas representativas. Es indispensable tomar como base las partes 1, 2 y 3 del programa. No es necesario que se utilicen obras de la lista prescrita por el BI.

2.4.- PARTE 4: PRODUCCIÓN TEATRAL

En esta parte del programa, los principios y prácticas de la producción teatral deben ser explorados por los estudiantes como los aspectos más importantes de sus estudios prácticos y teóricos. El libro Producción teatral de Leroy Stahl , así como los trabajos que realicé con la Profesora Marcela Zorrilla, han sido mis principales herramientas para lograr el buen desarrollo de esta parte del programa.

La producción teatral es un trabajo de colaboración que debe estimular una gran variedad de talentos y habilidades. Los estudiantes deberán aprender lo que hacen los escenógrafos, los utileros y los técnicos de teatro, así como aprovechar la oportunidad de ganar experiencia realizando algunos de estos trabajos.

Durante el curso, los alumnos de Nivel Superior deberán participar en por lo menos dos producciones, y los de Nivel Medio en una.

Esta parte del programa incluye la participación en una producción importante de un texto dramático conocido, la creación de una obra de teatro original, para ser representada, que puede haber sido diseñada y escrita en equipo.

Debe hacerse una presentación pública de trabajos originales escritos, dirigidos y presentados totalmente por los estudiantes en su papel de escritores, directores, artistas, técnicos y administradores.

Esta parte del programa permite al alumno desarrollar a un nivel más alto las destrezas adquiridas en la Parte 1 (Competencia en técnicas de representación), ampliando al mismo tiempo su interés y su experiencia en otras áreas como las del trabajo técnico y la dirección de escena, la coreografía, la redacción de obras o la dirección musical. La Parte 4 (Producción teatral), pone en práctica estos conocimientos y lleva a los jóvenes a explorar nuevas formas y técnicas teatrales.

Se deberá propiciar en los alumnos la comprensión y apreciación de las exigencias de una producción teatral, dondequiera que se realice. No se espera que los estudiantes participen en todas las áreas del trabajo, pero sí obtener experiencia y reflexionar acerca de las técnicas y los procesos que preceden a la representación y producción, entre ellas la de producir y cumplir un calendario de fechas previsto para los ensayos y la presentación.

No pueden ignorar los métodos para organizar y desarrollar ideas, a fin de crear trabajos originales, incluyendo una obra de creación colectiva. De igual manera, se tomarán en cuenta las técnicas para desarrollar el oficio del actor, los diversos elementos de una producción; la experimentación e introducción de otras artes en el teatro.

Además, se espera que participen en actividades tales como talleres, diseño y creación de trabajos originales, trabajo de técnico de teatro, promoción, o en una representación híbrida que combine, por ejemplo, una mezcla de medios audiovisuales, tecnologías, artes visuales, música, danza. Es trascendental para el desarrollo del alumno, apoyarlo y animarlo para que establezca un enlace entre diversas materias, como pueden ser: Arte y diseño, Lengua A1 (Literatura), cuyo propósito es preparar al alumno en análisis de textos e Historia del arte.

3.- SISTEMA DE EVALUACIÓN

Como ya mencioné, la asignatura se da en dos niveles: Superior y Medio y cada uno sigue su propio sistema de evaluación. En el Colegio Vista Hermosa se cursa solamente en Nivel Medio.

Existen dos partes que conforman la calificación global: la evaluación interna y la evaluación externa. La primera es responsabilidad absoluta del profesor del colegio, aunque moderada por la OBI; la segunda, es registrada exclusivamente por examinadores de la OBI.

Para este efecto, se envían algunos trabajos a diversos países. En 1998 y 1999 se mandaron a Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica y Singapur. En el caso de la evaluación interna, el profesor la asienta, pero envía algunas muestras de trabajos para que sean moderadas por la OBI.

Dicha moderación se refiere a que la OBI tiene que avalar la decisión del profesor. En caso de no estar de acuerdo con la evaluación, el moderador puede modificar todas las calificaciones aun sin conocer todos los trabajos.

En todos los casos, la calificación máxima es de siete. No se cuenta con una escala definida para establecer su equivalencia con el sistema mexicano.

A pesar de ello, se trata de ubicar a cada alumno en el rango que muestre, de manera más cercana, su desarrollo.

Para el BI, las bandas de calificaciones son las siguientes, a la derecha, la equivalencia que utilizo con el sistema UNAM.

7	EXCELENTE	100+
6	MUY BUENO	100
5	BUENO	90
4	REGULAR	80
3	MEDIOCRE	70
2	POBRE	60
1	MUY POBRE	59-

Como podemos observar, si un alumno obtiene calificación de 6 ó 7 en BI, se trata de un estudiante que sobresale por sus capacidades.

Los criterios que se aplican para evaluar cada uno de los componentes del programa, pretenden ser claros y objetivo, pero es obvio que la subjetividad de los involucrados (profesor y alumno) es definitiva para la conformación de la evaluación final. Se trata de aproximar, en la medida de lo posible, los criterios que marca el BI con la presentación de cada componente (trabajo) a calificar, lo que resulta complicado, pues no es fácil identificar en los trabajos, los rasgos

planteados en los diferentes niveles de evaluación, ya que algunos no se ajustan con claridad a ellos.

El método de evaluación usado por la OBI está basado en criterios establecidos. Es decir, cuando se aplican los componentes de evaluación, se hace juzgándolos con relación a los establecidos y no tomando como punto de comparación el trabajo de otros alumnos.

Hay cuatro criterios de evaluación (A-D) para Competencia en técnicas de representación y Producción teatral, tres (A-C) para el Portafolios. Ambos componentes forman la evaluación interna. Para cada criterio de evaluación (ver anexos), se definen descriptores de los diferentes niveles de logro, que se concentran en aspectos positivos, aunque para los niveles más bajos (como 0), la descripción puede referirse a la simple falta de logros.

El propósito es encontrar, para cada criterio, el descriptor que expresa de una forma más adecuada el nivel conseguido por el alumno. Por ello, el proceso es de aproximación. Considerado bajo el punto de vista de un criterio particular, el trabajo del alumno puede contener logros que corresponden a un descriptor de un nivel más alto, combinados con errores que pertenecen a un nivel inferior. Debe realizarse una valoración profesional y seria para identificar el descriptor que más se aproxima el trabajo del alumno y que premia los aspectos positivos conseguidos.

Una vez que se ha considerado el trabajo que se ha de evaluar, los descriptores de cada criterio, deberán leerse empezando por el nivel 0, hasta que se alcanza un nivel que el trabajo que se está evaluando no ha conseguido. El trabajo, por lo tanto, se describe mejor mediante el descriptor anterior, y éste es el nivel que se debe registrar.

Los descriptores no deben considerarse como calificaciones o porcentajes, aunque los niveles otorgados se suman al final para obtener una puntuación global.

Un alumno que logre un nivel determinado en relación con un criterio, no conseguirá necesariamente niveles similares en relación con otros. No se debe asumir que los resultados globales de la evaluación de los alumnos seguirán un modelo determinado de distribución. Los estudiantes deben tener acceso a los criterios de evaluación y a los descriptores durante el curso. Sólo se utilizarán números enteros, no notas parciales o decimales.

La evaluación externa se realiza a través de bandas de calificaciones más complejas, esta tarea corresponde sólo al examinador de la OBI. Sin embargo, en los anexos aparecen dichos criterios.

3.1.- EVALUACIÓN EXTERNA

En el Nivel Medio, la evaluación externa tiene un peso del cincuenta por ciento, dividido en dos componentes: el Encargo de investigación (25%), por medio de la presentación de un trabajo basado en el Estudio del teatro del mundo y el Análisis práctico de una obra (25%). Éste consiste en una presentación oral (de 15 a 20 minutos) de un enfoque de dirección de una obra prescrita por la OBI en la Parte 3 del programa.

a) El Encargo de investigación

En este trabajo, basado en la Parte 2 del programa, se pide específicamente al estudiante que imagine que un actor, un diseñador o un director le ha encargado que contribuya, por medio de un trabajo de investigación, a la producción de una obra teatral, que ha de representarse en una fecha determinada y en un lugar concreto.

La pregunta que debe guiar al alumno cuando obtiene, edita y presenta el material descubierto debe ser: ¿Lo que he escrito resulta de ayuda práctica para el actor, el diseñador o el director que me encargó el trabajo?

El objetivo de esta tarea es que el estudiante llegue a entender una tradición teatral que anteriormente no le era familiar. Esto debe conseguirse a

través de la investigación individual. El conocimiento adquirido se utiliza para proporcionar ayuda práctica en la solución de un problema específico, que surge durante la producción de la obra, imaginando que ésta ha de representarse en un momento y lugar dados.

También, en colaboración con el profesor, debe elegir para la investigación una tradición teatral lejana a su contexto cultural o temporal, acerca de la cual, muestre un interés o una simpatía particular.

Al mismo tiempo, el alumno y el profesor deben ponerse de acuerdo acerca del problema en particular, con el fin de hacer el proceso de investigación lo más concreto posible y de especificar los límites del trabajo. Ello significa que deberán acordar quién es el artista que encarga el trabajo (por ejemplo: el actor, el escenógrafo o el director), la obra, la fecha y el lugar determinado en donde la supuesta producción se llevará a cabo. Luego, el profesor le pide al alumno que imagine la siguiente situación:

Una compañía ha decidido producir esa obra de teatro en un espacio concreto y en un periodo de tres meses. Uno de los miembros de la compañía (un actor, un escenógrafo o el director) necesita información específica para su trabajo y le encarga al alumno que se la proporcione para que pueda basar en ella su interpretación, el diseño o la dirección.

El Encargo de Investigación deberá presentarse como una carta personal dirigida al hipotético actor, escenógrafo o director (ver anexos). El alumno debe recordar siempre que está escribiendo a una persona concreta que necesita información con una finalidad específica, no se trata de recopilar una serie de apuntes para un lector indefinido. El propósito de la investigación, debe estar bien establecida y claramente presentada.

La carta, sin tener en cuenta las citas y la bibliografía, deberá tener alrededor de dos mil quinientas palabras para el Nivel Superior y alrededor de mil setecientas cincuenta, para el Nivel Medio.

El alumno deberá Incluir material visual o de audio (no cintas de video) cuando lo considere necesario o útil para ilustrar sus observaciones. Debe tenerse en cuenta que el tipo de información que puede ser de gran interés para el escenógrafo, puede tener una utilidad limitada para el actor.

El joven debe consultar y decidir qué fuentes de información pueden ser apropiadas para resolver el problema que se le planteó de una manera creativa. Cuando sea posible, debe incluir fuentes de información directas, por ejemplo una entrevista o la correspondencia mantenida con un actor, un director, un coordinador de festivales, una organización cultural o un embajada, y deberá especificar la validez de cada una de ellas.

La lista detallada de las fuentes de Información que acompaña la carta, debe reflejar la variedad y la profundidad de la investigación llevada a cabo por el alumno y su comprensión de lo que es útil para un profesional del teatro.

b) Análisis práctico de una obra

Este componente de la evaluación, basado en la Parte 3 del programa, consiste en una presentación oral ante el profesor de las ideas que tiene el alumno para poner en escena una obra prescrita por la OBI. Se graba en un audiocassette para poder ser calificado por un examinador externo designado por la ésta.

La presentación, que debe hacerse hacia el final del curso, deberá dar constancia del ejercicio de imaginación práctica realizado por el alumno. Este debe concebir y describir lo que haría si fuera el director de la obra, para darle vida en el escenario de un teatro real. Es una oportunidad para que él exprese sus ideas y sentimientos acerca de las posibilidades de la puesta en escena.

La OBI proporciona una lista de textos prescritos en noviembre de cada año, antes de las convocatorias de exámenes de mayo y noviembre. Esto, con la finalidad de que los profesores obtengan los textos con tiempo suficiente para su análisis y el desarrollo de la presentación. Los alumnos pueden elegir la obra de su preferencia, pero no deben conocerlas de antemano ni tratarse en la clase.

Los alumnos deben tener un máximo de cuatro semanas para preparar la presentación. Durante este período pueden organizar las notas que se quieran utilizar como referencia durante la misma.

Los elementos que se deben considerar antes de preparar la presentación oral son: la concepción que el director tiene de la realización de la puesta en escena, la relación entre los temas de la obra y las acciones de los personajes en ella, el proceso de "armar" una obra, incluyendo técnicas de ensayos y elementos de producción y el efecto que ésta tendrá en el público.

El estudiante (director) deberá imaginar la obra en escena, y hablar acerca de las características prácticas de esa idea. La presentación deberá durar de 16 a 20 minutos. No se espera un tratamiento exhaustivo de la obra, pero la idea global debe ser clara.

La presentación no debe ser simplemente una lectura o una repetición de las notas de referencia que el alumno puede haber preparado con anterioridad, se trata de una concepción general del montaje.

Normalmente, el profesor no debe interrumpir durante la presentación. Sin embargo, puede que algunos jóvenes no sean capaces de hacerla interesante, o coherente, durante el tiempo estipulado.

Si el alumno se sale demasiado del tema, el profesor puede intervenir para hacer que continúe, asegurándose de que las opiniones expresadas son las propias y no las del maestro. Si es presa de los nervios o duda, puede ser necesario que el profesor le dé la confianza necesaria para que hable acerca de la obra y dé su punto de vista personal como hipotético director. En esta situación, el profesor puede entablar una discusión con el alumno, sobre los puntos importantes que hayan surgido y llevarlo a visualizar y expresar cómo puedan realizarse sus ideas en el escenario, mejorar o ampliar las afirmaciones que hayan podido parecer insuficientes o dudosas, así como ilustrar las afirmaciones generales con ejemplos concretos y a comunicar claramente una interpretación imaginativa y práctica de la obra.

3.2.-EVALUACIÓN INTERNA

La evaluación interna (50%) se conforma con la valoración que hace el profesor acerca de la contribución y participación del alumno en actividades prácticas de clase y de Producción teatral (partes 1 y 4 del programa). Por una parte, el profesor hace un recuento acerca del desempeño del alumno, y, por el otro, éste envía su propia reflexión sobre su desarrollo dentro del teatro, esto a través del Portafolios (Partes 1, 2 y 4 del programa).

a) Competencia en técnicas de representación y Producción teatral

Contribución y participación en actividades prácticas de clase y de Producción teatral (Partes 1 y Parte 4 del programa).

Este componente de la evaluación se basa en las Partes 1 y 4 del programa, y consiste en una evaluación, realizada por el profesor del trabajo del alumno en las actividades de clase y en las producciones teatrales durante el curso.

La evaluación que el profesor realiza de este componente no puede ser moderada directamente por la OBI, debido a que la mayor parte de la información procede de diferentes tipos de espectáculos en vivo durante todo el curso. Por tal motivo, la moderación de este componente se hace utilizando como base el

material del Portafolios. La razón de esto consiste en que, aunque los criterios para los dos componentes son diferentes, existe un número considerable de actividades comunes entre las que se prueban en el Portafolios y las que se evalúan en Competencia en técnicas de representación y Producción teatral.

Los criterios de evaluación que se refieren a la dedicación, la competencia técnica, el trabajo en equipo y la comprensión práctica de la técnicas de representación, cubren una escala de niveles de rendimiento. La evaluación es, por lo tanto, acumulativa, teniendo en cuenta la información obtenida en diversas actividades durante un cierto periodo de tiempo, en vez de estar basada en un solo trabajo o en unos pocos.

b) El Portafolios

El Portafolios debe ser un registro selectivo del aprendizaje del alumno durante el curso de sus estudios de Artes Teatrales en particular de las Partes 1, 2 y 4 del programa(ver anexos). Para aportar un poco de claridad deberá incluir la descripción de algunas experiencias (por ejemplo, un taller sobre el enfoque del autor, la participación en una producción escolar, el impacto de la escenografía en una producción a la que se ha asistido). De todas maneras, el Portafolios debe centrarse en la respuesta de los alumnos ante esas experiencias: los aspectos que se han entendido por primera vez, o las nuevas preguntas que surgieron de esos sucesos.

El Portafolios no debe ser ni una libreta de apuntes, ni un archivo de triunfos, sino una revisión objetiva del trabajo realizado durante el curso; una reflexión personal del alumno sobre su progreso. Tiene que ser una selección madura de trabajo, con material escogido del diario, que realice un seguimiento del progreso experimentado por el alumno durante el curso y del aumento de sus conocimientos y su nivel de comprensión de la materia. Debe incluir los momentos decisivos y los problemas que muestran la duración y la dirección de la totalidad del proceso. Los errores deben incluirse de la misma manera que los aciertos.

Durante todo el curso los alumnos deben reunir material directamente relacionado con sus experiencias en teatro e incluir la valoración crítica de producciones externas. Al seleccionar material para sus diarios, deben explicar las conexiones que ellos ven entre el material escogido. También deberá incluir evidencia de su reflexión personal durante los diferentes periodos de su desarrollo.

Lo que será evaluado y moderado es el Portafolios completo, de aproximadamente tres mil palabras, no el original (anotaciones, diarios) que puede ser mucho más largo, pero debe permitir identificar claramente el material que informe sobre el desarrollo del alumno en Competencia en técnicas de Representación, su contribución a la Producción Teatral, y las respuestas críticas a producciones externas.

El Portafolios tiene que estar bien organizado, ser legible y estar bien escrito. Además, incluir un índice y una introducción. Se puede pegar en él una selección de material del diario del alumno, fotocopiado o escrito a máquina.

Todo lo que se agregue posteriormente, debe tener como finalidad clarificar el proceso explicando las conexiones y el significado del material incluido.

4.- INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS SELECCIONADOS AL PROGRAMA DE ARTES TEATRALES DEL BI. (DOSIFICACIÓN)

La libertad que el Programa de Artes Teatrales del BI otorga es muy importante, si bien es cierto que establece ciertas condiciones, también lo es el que el profesor tiene la oportunidad de programar las actividades y los temas de la forma que considere adecuada. El programa que desarrollé es semejante a algunos que se manejan en la Facultad de Filosofía y Letras, dentro de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro. Sin embargo, los ejercicios, las técnicas y los contenidos han sido estructurados enteramente por mí. Obviamente tomé como base el bagaje acumulado durante la carrera y mi práctica profesional como actriz y como docente.

Para armarlo, tomé como modelo las cuatro partes que establece el programa de Artes Teatrales del BI. Debo mencionar que, generalmente, solicitamos el apoyo de otras materias como arte y diseño, música y danza. Decidí establecer jerarquías en cuanto al proceso del alumno, de tal forma que comenzara a crear su propia técnica actoral.

La elección de los elementos a tratar en el curso se basan principalmente en mi preferencia. Es importante aclarar que no se trata de una decisión caprichosa y sin fundamentos ya que, por un lado, dichos temas son los que me

resultan accesibles por conocerlos de manera cercana y porque cuento con la bibliografía adecuada para apoyar a mis alumnos. Desafortunadamente, los textos de teoría teatral son escasos, y si también consideramos el hecho de que mis alumnos no siempre están dispuestos a invertir en ellos porque resultan ser especializados en una área que seguramente no explotarán en el futuro. No todos se interesan en estudiar teatro de manera profesional.

TEMAS PARA 4° AÑO

La Parte 1: Competencia en técnicas de representación comprende la preparación en todos los aspectos necesarios para que el joven suba a un escenario y enfrente al público.

La dosificación de los contenidos inicia desde 4° año de preparatoria, aunque el curso debe cubrirse en dos años. El inconveniente es que la materia de Teatro UNAM sólo cuenta con dos horas semanales. Es importante guardar la memoria del trabajo diario con cuestionarios y hacer una revisión diaria, porque con esta "bitácora" se formará más tarde el Portafolios de artes teatrales, elemento básico para la evaluación interna.

- a) Ejercicios de integración
- b) Ejercicios de desinhibición
- c) Ejercicios de imaginación
- d) Expresión corporal

- e) Acciones físicas (proyección de sentimientos con expresión corporal)
- f) Respiración y proyección de la voz
- g) Improvisaciones
- h) Planos escénicos
- i) Lectura y análisis de obras
- j) Creación de textos dramáticos
- k) Montaje (Pastorela y obras cortas, escenas)
- l) Presentación de escenas y obras cortas

TEMAS PARA 5° AÑO

El contenido temático en 5° año (Parte 2: Historia del teatro del mundo). El grupo se divide en equipos, cada uno seleccionará una teoría escénica (época), investigará sus características y presentará una selección de escenas representativas. El profesor lleva la parte histórica (teórica) de cada etapa, así como la asesoría de los montajes. Se continúa el proceso de la bitácora, con el fin de seleccionar más tarde el material para el Portafolios. La parte 2 del Programa de Artes Teatrales exige que se estudien tres etapas de la historia del teatro y que se analicen el mismo número de obras. La selección de éstas trata de mostrar un panorama general de la historia del teatro, a través de aquéllas que resultan importantes en su época.

A pesar de que el Programa de Artes Teatrales del BI sólo exige que se estudien tres etapas de la historia del teatro y que se analice el mismo número de obras, yo establecí en esta parte los siguientes temas:

a) Teatro griego (Aristóteles)

Lecturas: Prometeo encadenado de Esquilo, Edipo rey de Sófocles, Medea de Eurípides y Las ranas de Aristófanes

b) Teatro latino

Comedia de los prodigios de Plauto

c) Teatro medieval (de evangelización)

Investigación sobre las características de la representación.

d) Teatro renacentista (español, inglés, italiano, francés)

Lecturas: Fuente Ovejuna de Lope de Vega, El cerco de Numancia de Miguel de Cervantes Saavedra

e) Teatro clásico francés.

Fedra, de Racine, El cid de Corneille, Las preciosas ridículas de Molière

f) Teatro romántico (alemán, francés, español)

La doncella de Orleans de Schiller, Don Carlos de Víctor Hugo

g) Teatro realista (Stanislavski)

Lecturas: Ha llegado un inspector de Nicolai Gogol, La gaviota de Chejov

h) Teatro de vanguardia (dadaísmo, surrealismo, expresionismo)

Investigación acerca de dichas corrientes y su aplicación a obras de otras épocas y estilos.

i) Teatro del absurdo

Esperando a Godot de Samuel Becket y La cantante calva de Eugene Ionesco

j) Teatro de la crueldad

El chorro de sangre de Antonin Artaud

k) Teatro épico

Madre coraje de B. Brecht

l) Lectura y análisis de textos. (Yerma de García Lorca, La señorita Julia de Strindberg, Un tranvía llamado deseo de Williams).

Presentación de escenas adaptadas a cada una de las teorías anteriores.

TEMAS PARA 6° AÑO.

En 6° año se hace hincapié en la producción teatral. Principalmente en cuanto al diseño de escenografía, vestuario e iluminación y, por supuesto, se dedica gran parte del curso a la práctica de la dirección escénica. (Partes 3 y 4)

- a) Espacio escénico (primitivo, formal, alternativo, representado, escenográfico).
- b) Diseño de escenografía.
- c) Diseño de iluminación y sonido.
- d) Diseño y realización de atrezzo.
- e) Diseño de vestuario.
- f) Ambientación.
- g) Elaboración de planos y maquetas escenográficas.
- h) Selección de actores (audición).
- i) Visitas a teatros para conocer los elementos que conforman la escena.
- j) Asistencia al teatro y crítica de las puestas en escena.
- k) Lectura, análisis y adaptación de obras y/o escenas
- l) Montajes : adaptar una teoría distinta a su cultura.
- m) Dirección a cargo de los alumnos (asesoría del profesor)
- n) Edición, entrega y corrección de Portafolios
- o) Propuestas de Proyectos de investigación
- p) Lectura y análisis de obras prescritas por BI
- q) Análisis práctico de una obra (evaluación externa)

5.- EL TEATRO BI EN EL COLEGIO VISTA HERMOSA

El trabajo teatral es difícil en cualquier institución educativa, ya que no siempre se tienen las condiciones adecuadas en cuanto a espacio, tiempo, interés (tanto del alumnado como de las autoridades). El deseo de los colegios por realizar montajes es innegable, pero no toman en consideración una serie de aspectos técnicos y humanos que no son los propicios para que esto se dé.

El poco tiempo que tiene la asignatura es el principal inconveniente con el que nos encontramos, el programa establecido por la UNAM consta únicamente de una hora a la semana. La falta de apoyo económico es otro elemento importante, los colegios quieren producciones lujosas, llenas de glamour, pero, curiosamente, pocas veces cuentan con recursos para llevarlas a cabo, y en caso de tenerlos, no desean aportar dichos fondos para fines "superfluos" como el teatro o las artes en general. La disposición de los alumnos generalmente es buena, sin embargo, cuando inician los ensayos fuera del horario de clases, la deserción va en aumento. Es obvio que los jóvenes tienen otras obligaciones por las tardes y el hecho de permanecer en el colegio sin obtener alguna ganancia, sobre todo en cuanto a calificación, los hace perder interés en el trabajo.

Aunado a ello, nos encontramos con la postura institucional ante un montaje. Lo que para un profesor de teatro resulta ser un ejercicio cotidiano y sin

mayor importancia, para los postulados de algunos colegios parece un gesto de rebeldía, una falta de respeto e, inclusive un acto inmoral.

El primer montaje que realicé en el Colegio Vista Hermosa fue en diciembre de 1997; la pastorela La estrella de oriente, con alumnos de cuarto año. Con ésta participamos en la 7ª. Muestra de Pastorelas de escuelas incorporada a la UNAM (DGIRE), en 1997. Los alumnos tenían que adquirir su vestuario, pero, contrario a lo que me había ocurrido en otras instituciones, no estaban dispuestos a gastar. Por esa razón, decidí prestarles el que tenía de otros montajes, grave error, lo perdí casi todo.

Para el Festival de la cultura, organizado por el CVH, con alumnos de 5° y 6° año monté un monólogo de Sabina Berman ; Esto no es un monólogo o un actor se prepara. Con otros alumnos se realizaron obras cortas del D.F. de Emilio Carballido, La calle de la gran ocasión de Luisa Josefina Hernández ,y La autopsia de Enrique Buenaventura. A las autoridades no les gustó ese teatro seco, con un contenido social y político, además de tener una escenografía casi nula.

En diciembre de 1998, la pastorela Camino de Belén y en marzo de 1999, para el Festival de la cultura, ¿Quién anda ahí? Y El espejo de Emilio Carballido; Cuentas por cobrar de Alejandro Licon; La visita de Eusebio Ruvalcaba; Romeo y Julieta, acto tercero, escena quinta de Héctor Berthier y escenas de La señorita Julia de Strindberg.

El resultado escénico fue muy bueno, muchos alumnos involucrados en una gran muestra de obras cortas. Algunas personas se sintieron insultadas por la inmoralidad de las obras y decidieron "moverme" . No fue nada agradable saber que se me retiraba de la cátedra de Artes Teatrales del BI y se me reducía a la materia de Literatura en cuarto año.

Actualmente, soy la Jefa del Departamento de Letras de Bachillerato del CVH. Imparto la materia de Español A1 en BI, mis resultados han sido muy buenos y estoy a punto de reiniciar mis actividades como profesora de Artes Teatrales, lo que me entusiasma sobre manera. La lejanía me ha hecho repasar y aprender más acerca del BI y de la docencia. Mi visión es totalmente distinta a la de la primera etapa y espero que los resultados así lo reflejen.

5.1.- RESULTADOS, ESTADÍSTICAS Y COMENTARIOS

Inicié mi trabajo en la materia de Artes teatrales en agosto de 1997 y al mismo tiempo, recibí el reporte de calificaciones de la profesora anterior (Patricia Ávalos) . No me mostraron los comentarios del examinador, por tal razón no tuve mayores datos acerca del proceso de evaluación.

En la convocatoria de mayo de 1997, el promedio de la asignatura de Artes Teatrales en el Colegio Vista Hermosa fue de 4.50. Se presentaron trece alumnos y desertó uno. El promedio de la asignatura a nivel mundial era de 4.84. Esto implica que el promedio del CVH estaba muy cerca del mundial (0.34).

Después de las dificultades que ya he comentado, sólo dos de mis alumnos presentaron la materia y cuatro más desertaron. En agosto de 1998 llegaron los resultados; ambos candidatos habían obtenido buena calificación Rodrigo Langarica Ávila 4 y Gabriel Gutiérrez, 5.

El comentario acerca del Portafolios de Artes Dramáticas por parte del examinador fue desalentador, desde mi perspectiva, no correspondía con los resultados. A continuación lo reproduzco textualmente (con todo y errores ortográficos y de redacción).

"Los portafolios son decepcionantes ya que pecan de poco esfuerzo. Falta total al mismo en seguir la trayectoria de la evolución del actor o de la actriz y también en pormenorizar su contribución a la producción como este es el objetivo fundamental de la revista teatral, los candidatos tienen escasa posibilidad de alcanzar el nivel necesario para aprobar. Las descripciones y definiciones de los diferentes géneros dentro del teatro, posiblemente pueden ser provechosos para un estudioso del teatro, PERO a este caso son irrelevantes a no ser que estos géneros estén relacionados directamente con el propósito de la revista. Hacer referencia a teorizantes como Stanislavsky es meritorio pero siempre que estén relacionados con el trabajo práctico y no con el teórico del teatro. Uno de los candidatos demuestra tener aptitud al describir los ejercicios prácticos diseñados a realizar la destreza de actuar pero reiteradamente no intenta tomar la evolución de la actriz al haber obtenido dicha destreza. En ambas revistas aparecen fotografías pero con ausencia total de la más básica anotación sobre ellas por lo que no se puede atribuir ningún mérito a su presencia. Como ambos candidatos son de nivel subsidiario no alto, No era necesario incluir la reseña crítica, este es un requisito para los estudiantes de nivel superior No para los de nivel subsidiario".

Después de asistir al curso de capacitación al United World College (The Armand Hammer College), en Montezuma, Nuevo Mexico, el promedio de la signatura en el CVH subió en mayo de 1999 de 4.50 a 4.91 . Presentaron once candidatos y cinco desertaron. El promedio mundial de la signatura fue ese año de 4.55. Si revisamos los resultados, podemos ver que el promedio del colegio estaba 0.36 puntos por encima del mundial. El comentario sobre el Portafolios fue totalmente distinto al del año anterior.

"Siempre resulta agradable presentar un informe cuando ha habido progreso durante el curso de un año. Estos portafolios representan un avance considerable si los comparamos con los trabajos mostrados en mayo '98. La cantidad y calidad de los trabajos son superiores pero carecen de impacto en la presentación y enteramente en el diseño del contenido. Mucha de la información sobre la experiencia práctica es valiosa pero difusa. Poco se ha pensado en la conexión entre ejercicio, aprendizaje práctico y actuación, en cómo una técnica adquirida a cierto nivel, se transfiere a otro y también a cómo los problemas encontrados en una actividad, son enfrentados y superados en otra. El uso de (diseños) gráficos, bocetos e ilustraciones,

apropiadamente anotados, puede ayudar enormemente a romper la monotonía de páginas y páginas escritas. El teatro es un arte visual y esta cualidad debe demostrarse en una bitácora que clasifique esquemáticamente el desarrollo de los candidatos".

6.- EL CURSO DE ARTES TEATRALES BI (UNITED WORLD COLLEGE)

En julio de 1998, las autoridades del Colegio Vista Hermosa decidieron enviarme a tomar un curso de capacitación al United World College (The Armand Hammer College), en Montezuma, Nuevo Mexico. La razón por la que tuve que viajar al extranjero es porque en México existen pocos colegios que imparten el programa de Artes Teatrales del BI, por lo tanto, es un curso que no se ofrece en nuestro país.

La experiencia fue un tanto extraña, ya que se trató de un taller para adiestrar a los "profesores" estadounidenses para dar clases, más que de un curso informativo en cuanto al desarrollo de la asignatura. Es sorprendente darse cuenta de que en EUA, pocos profesores cuentan con una Licenciatura en Teatro, los maestros se habilitan en el High-school y de ahí a la práctica de comedia musical. Tienen una ventaja sobre nosotros: su preparación técnica es integral ya que cantan, bailan, actúan, pero, en cuanto a teoría, los mexicanos estamos por encima de ellos.

Y ahí me encontré luchando con el idioma (finalmente logré adaptarme y entender perfectamente el contenido del taller), realizando ejercicios de relajación, concentración, integración, etc., todo porque mis compañeros necesitaban material y recursos para llevar su clase.

Hasta ese momento yo era la única profesora mexicana que había tomado el taller (no sé si otros lo han tomado después). El instructor era una persona brillante, Peter Orange, inglés, y con maestría de la Universidad de Cambridge, quien afortunadamente comprendió que mi preparación era diferente a la de mis compañeros y que más que ejercicios, yo necesitaba conocer las características de los trabajos, su realización y el sistema de evaluación.

Finalmente, se me proporcionó material importante para la elaboración de los trabajos: muestra de cada uno de ellos, con lo que se clarificó todo lo que no había logrado comprender debido a mi deficiente inglés.

Los formatos para el Portafolios, copias de Proyectos de investigación y grabaciones del Análisis práctico de una obra fueron los frutos más importantes de este curso.

6.1.- MUESTRA DEL MATERIAL DEL CURSO DE ARTES TEATRALES BI (UNITED WORLD COLLEGE)

No me parece trascendente reproducir todo el material que recibí en el curso de capacitación en Montezuma, Nuevo Mexico. Sólo presentaré a continuación la traducción (el original está en inglés) de un formato que me ha resultado muy útil para dar seguimiento a cada alumno en el proceso de elaboración del Portafolios (evaluación interna). Me parece necesario mostrar la adaptación que hice de este cuestionario, con el fin de darle un seguimiento a las actividades de los alumnos, así como, propiciar que ellos mismos analicen la calidad de sus trabajos.

La importancia de estas preguntas radica en el aspecto reflexivo y de auto-evaluación que realizan los estudiantes, quienes, al iniciar la sesión, me entregan un cuestionario con el análisis de la clase anterior; lo reviso y lo firmo, de tal manera que se guarde el material de dos años para la selección y elaboración definitiva del Portafolios.

SIMULACRO DEL PORTAFOLIOS

Los estudiantes de Artes Teatrales deben aprender a tomar sus propias responsabilidades, esforzarse por representar, comunicar y compartir ese

significado con aquellos con los que trabajan, para reflejar la importancia de su propio aprendizaje y, finalmente, para evaluar el proceso íntegro.

(1) ¿Qué hice hoy? (actividad)

(2) ¿Cómo me sentí acerca de lo que hice hoy? (reflexión)

(3) ¿Qué aprendí que resulte nuevo para mí hoy? (percepción)

(4) ¿Qué "descubrí" que ya sabía acerca del teatro y cómo me confirma?
(Confirmación)

(5) ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que necesito trabajar para convertirme en una mejor persona teatral?(auto-evaluación)

7.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROGRAMA DE ARTES TEATRALES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL.

La fortaleza del Programa de Artes Teatrales del BI es, que no pretende ser un taller en el que el joven se dedique a realizar montajes sin orden ni capacitación. En este sentido es muy semejante al que establece la ENP. La diferencia radica en la parte analítica del BI, ya que el alumno se convierte en un estudioso del teatro y no en un "hacedor de teatro", lo que ocurre por el poco tiempo que se le da dentro del plan de estudios (una hora semanal). Además, busca dar una formación integral al estudiante de teatro a través de tres proposiciones: aprender a aprender, aprender para hacer y aprender a reflexionar sobre lo hecho.

Principalmente, nos brinda la oportunidad de propiciar el desarrollo creativo de los estudiantes de bachillerato. Por otro lado, desde el punto de vista de la enseñanza, podríamos afirmar que se trata de un sistema que puede ser adaptado a las necesidades tanto del profesor como de los alumnos. La programación de actividades se maneja con gran libertad, ya que se deben cubrir los aspectos marcados en el programa, pero sin un orden definido. Esto es importante porque cada curso puede y debe ser modificado para darle dinamismo y dotarlo de interés.

El nivel académico es muy alto dadas las exigencias de este programa, como consecuencia, los temas y la forma de llevarlos son muy semejantes a la carrera de Literatura Dramática y Teatro.

Una de las debilidades que presenta es el hecho de que no se examina a los alumnos con un trabajo práctico, sino a través de propuestas de montajes y de trabajos teóricos y críticos. Para los estudiantes es decepcionante que no acuda un examinador internacional a presenciar y juzgar su trabajo. Sin embargo, su profesor lleva a cabo esta parte de la evaluación (Evaluación interna-Competencia en técnicas de representación y Producción teatral).

Por otro lado, me parece que su sistema de evaluación es muy riguroso y, por lo tanto, se vuelve un tanto complicado obtener una calificación alta. Creo que se exige demasiado a los estudiante, en un país en el que las artes no gozan de apoyos institucionales ni educativos.

CONCLUSIÓN:

**REFLEXIONES ACERCA DE MI PAPEL COMO DOCENTE EN EL
PROGRAMA DE DIPLOMA DEL B.I.**

Cuando concluí mis estudios de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro, en 1987, inicié mi carrera docente. Como punto de partida, me apoyé en mis apuntes de Didáctica del teatro, (materia que cursé con la Lic. Marcela Ruiz Lugo), pero , más tarde, he recurrido a todas las materias que llevé, dado que han sido significativas en mi proceso de enseñanza-aprendizaje del teatro.

El dedicarme a la enseñanza media superior, me ha brindado la oportunidad de poner en práctica casi todas las áreas estudiadas en la carrera, puesto que he impartido diversas materias a lo largo de quince años.

Mi desarrollo profesional se ha visto enriquecido por el Programa de Artes teatrales del BI ya que ha propiciado el que retome textos y conocimientos que adquirí durante mi estancia en la Facultad de Filosofía y Letras; Actuación, Dirección, Teorías escénicas, Teatro y sociedad, Producción, Historia del teatro, entre otras.

He tenido que aplicar los conocimientos teatrales de manera integral ya que, no se trata de un simple curso de teatro que se da como "relleno" en

algunos colegios, porque el plan de estudios así lo exige. Por el contrario, el Programa de Artes Teatrales del BI exige compromiso, conocimiento y aplicación.

Cuando ingresé al Colegio Vista Hermosa, se me ofreció el hacerme cargo de la materia de Artes Teatrales dentro del BI y, como no tenía la menor idea de lo que esto implicaba, tomé la responsabilidad a ojos cerrados. Me pareció muy atractivo el planteamiento inicial, obviamente no conocía las características ni las exigencias del programa, por otro lado, la guía y toda la documentación que debía manejar estaban en inglés. Debo reconocer que fue muy difícil acercarme a los contenidos sin entender al cien por ciento de lo que trataban.

A pesar de lo anterior, comprendí lo suficiente para echar a andar el trabajo del ciclo escolar. El sistema y los criterios de evaluación nunca me quedaron totalmente claros, los aplicaba como yo creía que se acercaban más a la realidad de cada alumno, basándome en mi experiencia docente (para ese momento de diez años) más que en lo que el BI establecía.

Posteriormente, me enfrenté a un problema mayor: la negativa de los alumnos a trabajar en un proyecto que les resultaba ajeno y falta de interés, ya que si no deseaban obtener el Diploma, el colegio les exigía que presentaran dos materias como mínimo a nivel internacional, es decir, debían obtener un certificado en cada asignatura. En la mayoría de los casos nos encontrábamos con la negativa porque sentían que no importaba obtener un "papel" que

resultaría obsoleto si se quedaban a estudiar en México, porque aquí no tiene un valor curricular.

Ellos habían comenzado el proceso un año antes, pero no guardaban memoria de los trabajos ni de las clases, por lo tanto, se negaban a realizar todo en seis meses, ya que el año escolar inició en agosto de 1997 y los trabajos debían llegar al Reino Unido en abril de 1998.

Fue un año difícil porque no sólo se trataba de adaptarme a un colegio nuevo, sino a un programa, a alumnos que no me conocían y que no me aceptaban fácilmente, ya que su relación con el profesor anterior era muy buena.

Finalmente, los trabajos resultantes fueron sólo de dos alumnos: Rodrigo Langarica Ávila y Gabriel Gutiérrez quienes pertenecían al programa de Diploma. Para los dos jóvenes fue igualmente difícil presentar la materia, sobre todo por la poca experiencia que tenía yo en ese aspecto y que los afectaba directamente.

Para la coordinadora del B.I. en el colegio resultaba ser un verdadero fracaso, ya que sólo dos alumnos presentaron los trabajos correspondientes. A pesar de lo anterior, el resultado (evaluación) fue bueno.

En julio de 1998 fui enviada por el colegio al Armand Hammer College (The United World College), en Montezuma, Nuevo México, EUA. para tomar un taller acerca de la materia de Artes teatrales BI.

A mi regreso, el panorama cambió totalmente, porque finalmente comprendí en realidad cuáles eran los parámetros a seguir para la presentación y evaluación de la asignatura.

El curso 98-99 fue completamente diferente; los alumnos no se mostraban tan reticentes como los anteriores, tampoco estaban absolutamente dispuestos, pero cooperaron. Los trabajos mejoraron notablemente y en esta ocasión, presentaron la materia dieciocho estudiantes.

Por primera vez se logró obtener la máxima calificación que otorga el BI (siete), el promedio general de la materia subió de 3.92 en 1997 a 4.50 en 1998 (a pesar de la deserción) y a 4.92 en 1999.

A pesar de invertir casi todas mis tardes para ello, los montajes realizados durante ambos ciclos escolares fueron escasos (una pastorela por año, y una serie de obras cortas a lo largo de los mismos), porque la asignatura sólo constaba de dos horas a la semana y las exigencias del BI eran muchas.

El BI me ha dado grandes satisfacciones, entre ellas , el saber que actualmente uno de mis primeros alumnos en Artes teatrales BI, Gabriel Gutiérrez , se encuentra estudiando actuación en Nueva York.

En términos generales, puedo afirmar que el programa de Artes Teatrales del BI es demasiado ambicioso para cubrirse en dos años. El tiempo que se invierte en la asignatura es muy poco (2 horas semanales), los recursos no están siempre a la mano y, finalmente, nuestro país no muestra gran preferencia por las manifestaciones artísticas ni por la enseñanza de las mismas.

El proceso enseñanza- aprendizaje se ha estudiado y desarrollado desde distintas perspectivas, tanto psicológicas como pedagógicas. Sin embargo, no podemos hablar de un modelo perfecto. Tal vez suene raro, pero estoy convencida de que cada profesor logra crear su tipo de enseñanza. Sin menospreciar a quienes crean modelos educativos, éstos no son aplicables al cien por ciento en todas las asignaturas, ni son accesibles y adaptables a nuestra realidad social.

A través del teatro se exploran aspectos humanos y profundos. Se toca la sensibilidad de todo aquel que se deje involucrar: público, actor, director, escenógrafo, entre otros. Sin embargo, el peso de las artes en la educación es mínimo, de hecho, hasta hace cinco años, sólo aparecía acreditada o no, pero no se le asignaba una evaluación cuantitativa. Es obvio que el teatro no se puede ni se debe medir numéricamente dado que no se trata de una ciencia exacta, sino

de un arte, pero el hecho de que no se calificara así, le restaba importancia ante los alumnos y, en ocasiones, ante las instituciones.

El aprendizaje se vuelve significativo en la medida en que el alumno "hace suyo" el tema estudiado, no memoriza: aprehende el conocimiento, lo captura, asimila y aplica. Entre mayor sea la capacidad de analizar y transformar, el desarrollo del estudiante será más completo y complejo. Todo esto, a través del juego y de la experimentación, ya que no podemos hacer a un lado el sentido lúdico del teatro.

El programa de Artes Teatrales del BI enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje porque promueve la práctica teatral, no se conforma con estudiarla. Hace del teatro algo vivo, activo, real. El profesor se ve de pronto arrojado a una situación límite que tiene que resolver y, para ello, tiene que echar mano de todos sus conocimientos y de una gran cantidad de técnicas didácticas para salir adelante.

El alumno, por su parte, se encuentra un panorama lleno de posibilidades a explorar y a explotar. El teatro deja de ser una pieza de museo para convertirse en una realidad atractiva para el adolescente. Éste pasa de espectador a partícipe, pero más que un "jovencito que actúa en una obra del colegio", se convierte en creador, en un ser independiente, pensante y capaz de desarrollar sus ideas y de ser líder en un proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

Alatorre, Claudia Cecilia, *Análisis del drama*, Grupo Editorial Gaceta, Col. Escenología, México, 1994.

Aristóteles, *La poética*, Editores Mexicanos Unidos, México, 1985.

Aslan, Odette, *El actor en el siglo XX*, Gustavo Gili, Col. Comunicación visual, Barcelona, 1979.

Baty, Gastón y René Chavance, *El arte teatral*, Fondo de Grupo Editorial Gaceta, Breviarios 45, México, 1983.

Bentley, Erick, *La vida del drama*, Paidós Studio, México, 1995.

Boal, Augusto, *Teatro del oprimido 1 y 2*, Nueva imagen, México, 1982.

Jiménez, Sergio y Edgar Ceballos (comps.), *Teoría y praxis del teatro en México*, Grupo Editorial Gaceta, Col. La memoria del olvido, México, 1982.

Knowles, John Kenneth, *Luísa Josefina Hernández. Teoría y práctica del drama*, UNAM, México, 1980.

Macgowan, Kenneth y William Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, Fondo de Cultura Económica, Col. Popular 54, México, 1975.

Ruiz Lugo, Marcela y Ariel Contreras, *Glosario de términos del arte teatral*, Trillas, México, 1991.

Stahl, Leroy, *Producción teatral*, Pax, México, 1981.

Stanislavski, Constantin, *El arte escénico*, Siglo XXI, México, 198

Stanislavski, Constantin, *Manual del actor*, Diana, México, 1979.

Stanislavski, Constantin, *Un actor se prepara*, Diana, México, 1982.

Wagner, Fernando, *Teoría y técnica teatral*, Editores Mexicanos Unidos, México, 1992.

Zamora Rodríguez, Gustavo, *El arte como recurso didáctico*, Esfinge, México, 1993.

ANEXOS

Criterios de evaluación Interna

Competencia en técnicas de representación y Producción teatral

- A Dedicación al área escogida
- B Competencia técnica
- C Disposición y habilidad para trabajar en equipo y asumir liderazgo cuando resulta apropiado.
- D Comprensión práctica de las técnicas teatrales

El Portafolios

- A Variedad y calidad del trabajo presentado
- B Capacidad para seleccionar y editar
- C Calidad de la reflexión

Evaluación Interna

Competencia en técnicas de representación y Producción teatral (NS y NM)

A Dedicación al área escogida

Este criterio califica la contribución práctica del alumno al trabajo en clase y de producción, y valora el grado de eficiencia y dedicación de su trabajo práctico de Artes Teatrales.

Niveles

- 0 El alumno no ha alcanzado el nivel 1.
- 1 El alumno tiene dificultad para iniciar proyectos de una manera apropiada y en descubrir cosas nuevas. Ha mostrado una limitada respuesta a los estímulos, un interés o empatía limitados por las áreas escogidas del teatro y de su producción y una comprensión limitado de lo que ello conlleva.

2 El alumno ha mostrado una cierta percepción de los requerimientos de un espectáculo y su producción, y ha investigado ciertas áreas. Ha mostrado algunas respuestas adecuadas y un cierto entendimiento de los elementos básicos pero no avanza sin ayuda.

3 El alumno ha producido un trabajo adecuado y ha encontrado modos de desarrollar las áreas escogidas de contribución al espectáculo y a su producción. Ha comenzado a auto motivarse y ha mostrado un conocimiento sólido y de los elementos básicos que las áreas escogidas conllevan.

4 El alumno ha estado muy motivado. Su investigación es pertinente y ha sido capaz de desarrollar sus descubrimientos. Ha respondido a ideas de una manera positiva, y ha estado completamente concentrado y dedicado al espectáculo y a su producción. El trabajo demuestra un buen nivel de entendimiento.

5 La motivación del alumno ha sido excelente. Ha mostrado esfuerzo de forma constante y ha realizado una investigación adecuada. Ha demostrado habilidad para desarrollar ideas y para combinar entusiasmo y objetividad y ha establecido un entendimiento exhaustivo de los requerimientos necesarios para llevar su contribución a buen término.

B Competencia técnica

Este criterio califica el nivel conseguido por el alumno en los técnicas de representación y de Producción teatral.

Niveles

0 El alumno no ha alcanzado el nivel 1.

1 El alumno ha demostrado una habilidad limitada para planificar, y un interés limitado por desarrollar una competencia técnica.

2 El trabajo del alumno muestra ciertos elementos de planificación y de competencia técnica. Reconoce, en cierta medida, los problemas que se deben resolver

3 El alumno ha presentado un trabajo adecuado. Su planificación es sólida y ha adquirido el conocimiento práctico y un nivel suficiente de aptitud que demuestran su competencia.

4 El alumno ha presentado un trabajo bueno, bien planificado, con un buen nivel de conocimiento y de práctica. Se aprecia claramente un nivel de competencia en varias áreas.

5 El alumno ha presentado un trabajo excelente, de clara distinción, con estilo e imaginativo. La planificación es excelente y ha demostrado una capacidad para comprender claramente una diversidad de técnicas, y un nivel alto de dominio de la suya propia. Su trabajo se acerca a lo profesional en su enfoque y ejecución.

C Disposición y habilidad para trabajar en equipo y asumir liderazgo cuando resulta apropiado.

Este criterio califica el rendimiento general del alumno como miembro de un equipo: su disposición a aceptar las decisiones del grupo sobre las suyas propias y a ofrecer, de una forma u otra, el liderazgo cuando sea necesario.

Niveles

- 0 El alumno no ha alcanzado el nivel 1.
- 1 El trabajo del alumno en equipo ha sido limitado. Ha ofrecido una ayuda limitada a otros miembros del grupo, ha tenido dificultades para escuchar a los otros, y no ha mostrado iniciativa.
- 2 El alumno ha mostrado cierta voluntad para trabajar con otros, ha comenzado a compartir ideas, a ser más receptivo y comprende, en cierta medida la necesidad de relacionarse con otros. Ha demostrado voluntad de escuchar a otros, pero poca generosidad o iniciativa.
- 3 El trabajo del alumno con otros ha sido satisfactorio. Con frecuencia, ha compartido y ha sido receptivo a las ideas de los demás, ha demostrado una disposición para contribuir de una manera positiva en las tareas del grupo, y es consciente de sus responsabilidades como miembro de un equipo. Ha demostrado algo de generosidad y de iniciativa.
- 4 El alumno ha trabajado bien con los otros. Ha descubierto el equilibrio entre los diferentes puntos fuertes y habilidades individuales, ayudando a otros para asegurar el éxito final del trabajo de grupo. Ha demostrado generosidad en el apoyo a otros y un grado considerable de iniciativa.
- 5 El trabajo del alumno con otros ha sido excelente. Su implicación personal ha sido muy alta, y ha demostrado capacidad para organizar y para liderar de una forma que fomenta la cooperación. Ha contribuido con su energía y dedicación al trabajo de grupo, identificando problemas y planteando soluciones con entusiasmo y altruismo.

D COMPRENSIÓN PRÁCTICA DE LAS TÉCNICAS TEATRALES

Este criterio califica los conocimientos y la comprensión que el alumno muestra sobre diversas prácticas del teatro del mundo, demostradas en la Competencia de técnicas de representación y Producción teatral.

0 El alumno no ha alcanzado el nivel 1.

1 El alumno ha demostrado un escaso nivel de comprensión de los principios teatrales, y ha mostrado poca habilidad en la investigación y en la presentación del espectáculo teatral de otras culturas.

2 El alumno ha demostrado una cierta comprensión práctica de los principios del teatro, y ha mostrado cierta habilidad en la investigación y en la presentación del espectáculo teatral de otras culturas

3 El alumno ha demostrado una comprensión práctica de los principios del teatro y ha mostrado un buen trabajo de investigación y de presentación del espectáculo teatral de otras culturas.

4 El alumno ha demostrado una buena comprensión práctica de los principios del teatro, y ha mostrado una notable capacidad para la investigación y la presentación del espectáculo teatral de otras culturas.

5 El alumno ha demostrado una comprensión práctica excelente de los principios del teatro, y ha mostrado una excelente capacidad para la investigación y la presentación del espectáculo teatral de otras culturas.

PORTAFOLIOS

A VARIEDAD Y CALIDAD DEL TRABAJO PRESENTADO

Este criterio califica la variedad y calidad del trabajo producido por el alumno, Los alumnos de mejor nivel habrán intentado llevar a cabo tareas difíciles y habrán mostrado un interés práctico en el teatro de más de una cultura y de más de una época histórica. Para este criterio la calidad de lo escrito es secundario a la calidad del trabajo que represente.

NIVEL

0 El alumno no ha alcanzado el nivel 1.

1 El Portafolios contiene material que demuestra que el alumno ha realizado poco trabajo en Competencia en técnicas de representación y en Producción teatral. Se esfuerza poco o nada en evaluar producciones externas y muestra un conocimiento o una comprensión limitada de la práctica teatral.

2 El Portafolio contiene material que demuestra que el alumno ha realizado algo de trabajo en las técnicas de representación y en producción teatral. Ha realizado un cierto esfuerzo para evaluar producciones externas, y demuestra conocer y entender algunas prácticas teatrales

3 El Portafolios contiene material que demuestra que el alumno ha realizado un trabajo satisfactorio en la competencia en técnicas de representación y en producción teatral. Ha evaluado satisfactoriamente producciones externas y demuestra conocer y entender diversas prácticas teatrales.

4 El Portafolios contiene material que demuestra que el alumno ha llevado a cabo con éxito tareas difíciles en las técnicas de representación y en producción teatral. La evaluación de producciones externas es inteligente, y demuestra conocer y entender una gran gama de prácticas teatrales.

5 El Portafolios contiene material que demuestra que el alumno ha llevado a cabo con éxito un trabajo ambicioso en técnicas de representación y en producción teatral. La evaluación de producciones externas es perspicaz, muestra un conocimiento y una comprensión de una gama excelente de prácticas teatrales

B CAPACIDAD PARA SELECCIONAR Y EDITAR

Este criterio califica la habilidad que posee el alumno para seleccionar, cortar, modificar y anotar el trabajo producido durante el curso, con la finalidad de demostrar, de la manera más concisa o interesante posible el proceso del desarrollo de su trabajo práctico y crítico

NIVEL

0 El alumno no ha alcanzado el nivel 1.

1 El Portafolios demuestra una escasa capacidad para seleccionar la información pertinente. Su presentación está realizada de una manera que sólo muestra mínimos indicios de reflexión y trabajo práctico en Artes Teatrales.

2 El Portafolios demuestra cierta capacidad para seleccionar la información pertinente. Su presentación ofrece indicios de reflexión y trabajo práctico en Artes Teatrales.

3 El Portafolios demuestra una buena capacidad para seleccionar la información pertinente, incluir modificaciones y notas adicionales cuando es necesario, y para presentar la información de tal forma que hizo adecuadamente la reflexión y trabajo práctico del alumno en artes teatrales. El portafolios tiene el número de palabras requerido

4 El Portafolios demuestra una buena capacidad para seleccionarse el material pertinente. Incluir y modificar notas adicionales cuando es necesario y para presentar la Información de una forma que refleje claramente la reflexión y el trabajo práctico del alumno en Artes Teatrales. El portafolios tiene el número de palabras requeridas.

5 El Portafolios demuestra una capacidad notable para seleccionar el material pertinente. Incluir modificaciones y notas adicionales cuando es necesario, y para presentar la Información concisas de una forma que refleja clara y precisamente la reflexión y el trabajo práctico del alumno en Artes Teatrales. El Portafolios tiene el número de palabras requerido.

C CALIDAD DE LA REFLEXIÓN

Este criterio califica la capacidad del alumno de reflexionar de una manera crítica y sincera su propio progreso a lo largo del programa de Artes teatrales incluyendo todo su trabajo en producciones y actuaciones de clase como su experiencia con otros producciones

0 El alumno no ha alcanzado el nivel 1.

1 El contenido del Portafolios es limitado contiene información superficial acerca de algunas actividades de Artes Teatrales Existen indicios limitados de aprendizaje o desarrollo

2 El Portafolio contiene un cierto nivel de reflexión acerca de actividades de Artes Teatrales, y muestra os indicios de desarrollo y aprendizaje

3 El portafolios ofrece una respuesta madura o una adecuada variedad de actividades de Artes Teatrales, y hay suficientes indicios de desarrollo y aprendizaje

4 El Portafolios da Indicios de una reflexión constante y productiva sobre una amplia variedad de actividades de Artes Teatrales, o incluye pruebas claras de desarrollo y aprendizaje

5 El portafolios muestra una reflexión de calidad sobre una variedad considerable de actividades de Artes Teatrales, o incluye pruebas sólidas de desarrollo y aprendizaje

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNA

Cuando el trabajo evaluado externamente contiene características que no están cubiertas adecuadamente por los descriptores de bandas de calificación, o cuando los trabajos combinen áreas que merecen una puntuación alta con otras que merecen una más baja, se aconseja a los examinadores ejercer su labor profesional concentrándose en premiar los aspectos positivo del trabajo del alumno.

ENCARGO DE INVESTIGACIÓN

0- de calificación

0-5 El Encargo de investigación demuestra una falta casi absoluto de perseverancia. Las emociones son superficiales inexactas y poco claro. El material utilizado es escaso, prácticamente no existió ninguna preocupación por dar respuesta a los requerimientos específicos del trabajo y éstos no se cumplen. El registro de lengua utilizado es inapropiado para el tema, la presentación es pobre, y no se ha cumplido con el número de palabras establecido. Las fuentes de información no se han atribuido correctamente.

6-10 El Encargo de investigación demuestra escasa perseverancia. Las observaciones generalmente son carentes de originalidad y a menudo poco claras. Existe poca preocupación por dar valor a los requerimientos específicos del trabajo, y éstos apenas se cumplen. El registro de lenguaje utilizado es raramente apropiado en relación con el tema, la presentación es pobre, y no se ha cumplido con el número de palabras establecido. Las fuentes de Información son poco originales, pero han sido atribuidas correctamente.

11.10 El Encargo de investigación demuestra perseverancia y algo de imaginación. Las observaciones son generalmente apropiadas sólidas, y se aprecia un buen uso de la imaginación. Existe algo de preocupación por dar respuesta a los requerimientos específicos del trabajo los cuales se cumplen en parte. El Encargo de investigación utiliza un lenguaje que es, por lo general, apropiado para el tema del trabajo, y la presentación es adecuada. Se ha cumplido con el número de palabras establecido, Las fuentes de investigación son sólo hasta cierto punto originales pero se han atribuido correctamente.

16-20 El Encargo de investigación demuestra imaginación y perseverancia. Las observaciones son imaginativas perspicaces y exactas y se basan por lo general en resultados de investigación. Existe una preocupación notable por dar respuesta a los requerimientos específicos del trabajo los cuales se cumplen con éxito. El Encargo de investigación utiliza un registro apropiado para el formato y el tema del trabajo y la presentación es cuidadosa. Se ha cumplido con el número de palabras establecido. Las fuentes de información se han elegido con cierta originalidad y las atribuciones son correctas.

21-25 El Encargo de investigación demuestra una gran imaginación y perseverancia. Las observaciones son muy perspicaces y claras, y se basan en resultados de investigación. Existe una preocupación primordial por dar respuesta a los requerimientos específicos del trabajo los cuales se logran totalmente. El Encargo de investigación utiliza un registro adecuado para el formato y el tema del trabajo y la presentación es extremadamente cuidadosa. Se ha cumplido con el número de palabras. Las fuentes de información se han elegido con originalidad y están atribuidas correctamente al autor, nos referimos a que el encargo debe proporcionar ayuda con el fin que construir una interpretación actoral, una escenografía, práctica aun actor a un escenógrafo, o una dirección escénica de una obra teatral en un lugar determinado y una fecha concreta.

ANÁLISIS PRÁCTICO DE UNA OBRA

0 de calificación

0-5

La presentación contiene muy pocos o ningún elemento que indique que el alumno he interpretado la obra de una forma Imaginativa o de que la ha utilizado para planificar la producción. El alumno demuestra escasa comprensión del género, estilo o los temas del texto y sabe poco o nada sobre cómo poner la obra en escena. La presentación demuestra una comprensión pobre o nula para entender el argumento o el personaje y carece de interés . Hay muy pocos indicios de que se haya entendido el significado de la naturaleza y la función de los elementos de la producción y las referencias que se utilizan son inexactas.

6-10

La presentación contiene pocos elementos indicativos de una interpretación imaginativa de la obra y pocas muestras de que el alumno haya adoptado un punto de vista de dirección. El alumno demuestra entender el texto y proporciona algunas respuestas creativas a algunas de las situaciones dramáticas más obvias. La presentación demuestra un nivel básico de comprensión del argumento y el personaje. Se ha entendido superficialmente la conexión entre ambos. Hay ciertos indicios de que se ha entendido la naturaleza y la función de los elementos más básicos de la producción, aunque de forma parcial e inconstante.

11-15 La presentación contiene algunos elementos que indican una cierta imaginación en la interpretación de la obra, pero carece de coherencia desde el punto de vista de la dirección. El alumno responde de manera clara al texto y a sus posibilidades dramáticas y muestra las posibilidades de un montaje. La presentación demuestra conocer el argumento, los personajes y la conexión existente entre ellos pero carece de un análisis y de una interpretación sistemático. Se apreció un conocimiento de los dos polos de la producción, pero la presentación carece de profundidad y de equilibrio

16-20 La presentación contiene ejemplos de una interpretación imaginativa de la obra y posee una cierta coherencia desde el punto de vista de la dirección. El alumno demuestra entender el texto claramente, exploró algunas ideas innovadoras de puesta en escena y una propuesta factible para la realización del texto. La presentación demuestra un claro entendimiento y una interpretación tanto del argumento, los personajes y la conexión entre ellos y hay muestras de un análisis sistemático. Se aprecia un buen conocimiento de los elementos de producción y de los matices de sus mecanismos, y un reconocimiento de cómo los diferentes elementos constituyen un todo.

21-25 La presentación indica una interpretación muy imaginativa, instructiva y original de la obra y posee coherencia desde el punto de vista de la dirección. El alumno demuestra un nivel de comprensión profundo del potencial dramático del texto, posee ideas innovadoras para la puesta en escena, siendo capaz de expresar un entendimiento práctico del proceso que incluye el dar vida a un texto. La presentación demuestra un entendimiento profundo y una interpretación sensible y madura del argumento y del personaje; es sistemática, equilibrada y madura. Se aprecia un conocimiento preciso y completo de la naturaleza, la función y la interrelación entre los elementos de producción, y cómo se combinan para producir efectos deseados

MUESTRAS DE TRABAJOS (1997-1998).

Como ya aclaré, durante el curso 97-98, sólo presentaron el examen internacional de Artes teatrales dos alumnos de siete que se encontraban inscritos. A continuación se presentan los trabajos realizados por el alumno Gabriel Gutiérrez. Así mismo, incluyo la aplicación de los criterios de evaluación interna.

---GABRIEL GUTIÉRREZ PORTAFOLIOS

En el portafolios muestra gran deficiencia en estructura y contenidos. No establece fechas, actividades específicas, ni muestra el desarrollo del alumno como persona teatral. En este trabajo se dedica a comentar algunos temas y aspectos estudiados a lo largo del curso, sin embargo, no profundiza ni analiza con detenimiento sus logros y hallazgos.

CRITERIO	NIVEL
A	4
B	3
C	4

COMPETENCIA EN TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN Y PRODUCCIÓN TEATRAL

El alumno Gutiérrez se distinguió por su compromiso con el teatro. Siempre se mostró atento a la clase, decidido y activo. Su potencial como actor era alto, sin embargo, carecía de técnica. Trabajó duro para superar algunas deficiencias tanto verbales como físicas. Generalmente cooperaba con sus compañeros hacía aportaciones a las producciones que se realizaron en el colegio.

CRITERIO	NIVEL
A	5
B	5
C	4
D	5

Carpeta de Artes Dramáticas.

ALUMNO: GABRIEL GUTIÉRREZ
CLAVE:
ESCUELA: COLEGIO VISTA HERMOSA

23, Marzo, 1998

• México, D.F.

10- septiembre - 1998

Estampas

El día de hoy en la clase de teatro, tuvimos una actividad que en lo personal me dejó, un poco impresionado. La actividad constó en hacer una serie de estampas, en las que solamente debíamos ser, como estatuas, y entre todos representar algo. En este caso hicimos un sacrificio humano. Era la época de los aztecas y se encontraba el sacerdote, los ayudantes y todas las personas influyentes en las ceremonias aztecas.

La estampa no es solamente una imagen de una serie de personas muertas, sino que, el hecho de estar vivo, te da el sentimiento de cómo si realmente estuvieras ahí. Lo que hace que la imagen parezca viva y no sólo una imagen por más bien hecha que este.

La concentración en esta actividad era esencial para poder lograrlo, de hecho en esta clase, la cual fue de las primeras, el profesor nos hacía bromas, y nos contó anécdotas, de su experiencia con la concentración. Aprendí con esto que para poder entrar en un personaje, la concentración es algo muy importante. Cuando el personaje no está en movimiento, que se podría pensar que es más fácil, quizá no lo es. El hecho de estar sin moverse implica más cosas, primero si uno no se puede mover, existe otro tipo de concentración que es la que nos permite no movernos y no reír. Segundo, por estar sin hacer nada y solamente manteniendo un gesto, es probable que la mente comience a divagar, lo haría que perdiéramos el gesto, y probablemente toda la postura. Para ser el principio del curso, creo que este ejercicio, es muy importante para empezar a tener confianza en nosotros mismos, y poder más adelante poder montar un personaje.

Creo que personalmente, esta actividad, me ayudó en la medida de que, con los comentarios prácticos del profesor, logré encarnar a alguna otra persona aunque fuera por sólo unos instantes.

Me cuesta trabajo contener los ojos centrados en algún lugar fijo, necesito un poco más de concentración en el objetivo que se plantea a la hora de hacer las estampas.

17 - septiembre - 1998

Ejercicio de Respiración

El día de hoy, en la clase de teatro, nos dieron primero una vela. Me preguntaba para que pueden servir unas velas para una clase de teatro.

La utilería no es necesaria, para los ensayos o para las clases de técnicas, por lo que las velas fueron algo muy extraño en la clase.

No nos dijeron que debíamos hacer con ellas, sino que solamente nos dijeron que siguiéramos instrucciones. Primero nos pusimos en círculo y comenzamos a hacer respiraciones. Esto no es extraño en la clase de teatro, ya que todas las clases, a manera de calentamiento, hacemos respiraciones profundas. Pero en este caso las respiraciones empezaron a aumentar y aumentar.

Para el momento que nos indicaron que encendiéramos las velas, las respiraciones, ya eran cansadas e incontenibles.

Pero comenzamos la actividad, consistía en soplar a la vela pero sin apagarla y además manteniendo la flama en movimiento el mayor tiempo posible, pero sólo con nuestro aliento. Al principio fue sencillo pero cuando, alejabas la vela más y más, evidentemente, era mucho más complicado. Primero porque había que soplar más duro y el aire se terminaba rápido y segundo porque el regular una velocidad de aire, entre más lejos es más complicado.

Aprendí las capacidades que tengo en mis pulmones y me di cuenta de que, eran muy pequeñas. Que después de respirar muchas veces, uno se marea y siente el desmayo. Y saber que para una personificación necesitamos de poder controlar demasiado nuestras respiraciones y saber la cantidad de aire, que podemos usar, cuanto nos queda, y como podemos administrarlo. Es importante saber que el aire, no sólo se usa para hablar, sino que en el caso de estar actuando, hay factores que influyen, como: el neviosismo, el movimiento corporal, la respiración misma y el dialogo que tengas dentro de la obra.

Se que para nuevas obras o personajes con cualquier tipo de papeles puedo, decir el texto con mayor facilidad, y los matices serán mucho más fáciles.

En mi caso personal en materia de respiración no tengo los mejores pulmones, ni la mejor condición física. De hecho a la hora de estar haciendo los ejercicios el mareo, fue tal, que tuve que detenerme por unos instantes, antes de poder seguir. Con una serie de ejercicios con mayor frecuencia de realización, creo que podría lograr una mayor cavidad pulmonar y un mayor control.

24 – septiembre – 1998

Ejercicios de Voz y Dicción

En este día, y con relación a la clase anterior, seguimos con la línea de los diálogos y lo que puedes decir en una obra. La clase anterior vimos como respirar, y esta como yo lo definiría es que fue una clase en donde nos enseñaron a hablar. El profesor, nos puso de pié, y haciendo

respiraciones nos trato como a niños chiquitos. Comenzamos a hacer repeticiones como si realmente estuviéramos aprendiendo a hablar. Todos lo teníamos que repetir con coordinación y con la mayor claridad posible. Al principio pensamos que era una especie de broma, cuando nos decía el profesor, no, se repite, claro que después de repetir tantas veces la misma frase, que quizá y ni sentido tenía, empezamos a intentar hacerlo bien. Nos dimos cuenta de que no es nada fácil lograr la correcta dicción y claridad. Porque nosotros no pensamos que en una puesta en escena, puede haber, muchas personas en la parte de atrás del teatro y en el caso de no contar con micrófonos, la claridad de la voz es vital. Solamente lo hicimos con frases muy sencillas como: Nana, Niño, Nana. Pero para encontrar la correcta dicción fue muy complicado. Creo que nos damos cuenta, pero cuando nosotros hablamos no sabemos como nos escuchan los demás y sabemos que nos entienden, pero después de conocer a una persona, aprendes a saber como habla y cuales son sus limitaciones para pronunciar. Si tomamos en cuenta que la gente no nos conoce y que nos tiene que entender, es cuando, ponemos esmero en lograr, que lo que hablamos, se entienda. Mi voz es fuerte y no tengo problemas de volumen, por lo que, por esa parte no hay problema. Pero con la dicción, creo que mi problema es solamente fijarme en lo que digo, es decir, si las cosas las digo lento, sabiendo lo que digo, se escuchan tan bien, como para representarlas. Pero si hablo, aceleradamante, es muy probable que las palabras no se entiendan o se amontonen, perdiendo así el significado de las frases.

12 – diciembre – 1998

Despersonalización

En esta clase, los ejercicios, fueron de los más complicados que realizamos en todo el curso. La despersonalización es un proceso muy complicado, porque si bien es cierto convertirse en otro humano es difícil. Entrar en un animal es todavía mas complicado, primero que nada, no sabemos como piensa un animal, y sus instintos no son conocidos por el hombre. Lo único que podemos lograr hacer con el animal, es imitar lo que hace, y creer que estamos actuando como el hubiera actuado. Para estos ejercicios, la mecánica era simple, el profesor abajo del escenario, llamaba algún alumno a arriba del escenario, este al estar arriba recibía el nombre un animal, y en ese momento tenía que representarlo.

Mucha gente se quedaba plasmada pensando en que podría hacer en ese caso, un halcón o un caballo. Creo que en las artes teatrales, es muy importante, tener una flexibilidad muy grande, esto con el objeto de

lograr, ir de un extremo al otro de personalidades, para poder interpretar a cualquier gente o personaje que se nos presente.

Con los ejercicios de despersonalización se logra llegar a conocer nuevas personalidades, esto ayuda en la medida de seguir practicando los ejercicios. Esto para que en el momento en el que nos encontremos con un personaje muy cambiante, o que pasa de un extremo al otro de personalidades. Se podría lograr con una excelente concentración, lograr, de un personaje, salir a otro personaje, sin ninguna dificultad. De hecho eso es lo que hay que hacer en los tipos de trabajos, que es muy característico del teatro moderno, en donde los personajes cambian de ser una persona: sensata, responsable y cuidadosa a ser, totalmente lo contrario. Lo que requiere de, salir de un personaje y entrar en otro con la mayor rapidez posible.

Para mi caso la despersonalización, es complicada, pero no imposible con el trabajo respectivo, para ello se puede lograr, una perfecta. En el caso de querer dedicarse a las artes teatrales, creo, que esto es algo tan importante, como que si no se cumple, sería un fracaso seguro.

19 – Diciembre –1998

Ejercicios de Improvisación

Esta fue la parte final del curso, antes de empezar a montar la obra, y con todos los elementos que teníamos ya, debíamos, fácilmente poder cumplir con el ejercicio. Constaba de subir a escenario al igual que en los de despersonalización, pero en este caso era mucho más complejo, la actuación que había que realizar. Te planteaba, el profesor, una situación con algo de argumento y en el momento en el que terminaba de decir las cosas, se comenzaba a actuar. El chiste era no pensar en nada de lo que ibas a decir, solamente actuar a como se pudiera y a como se le ocurriera en ese momento al alumno. Por mi parte lo hice bien, pero la actuación y los diálogos no tenían, mucho sentido, de hecho casi no se entendía pero, es precisamente lo que pasa cuando no se tienen claras las cosas en la cabeza. Para una improvisación, es necesario tener las ideas, muy claras de lo que se va a decir, pero más que nada se necesita, orden de pensamiento. Con una cabeza bien ordenada, la actuación sale como si hubiera sido ensayada mucho tiempo antes.

Es importante también saber de lo que se está hablando, si en dado caso sabemos de que está pasando con ese tema, es muy fácil improvisar. Claro que más que una improvisación se convierte en una clase, pero de esto debemos nosotros de estar pendientes a la hora de estar improvisando.

Creo que yo en lo personal, me centro demasiado en el conocer, acerca del tema, lo que me hace que yo cuando debo de improvisar algo que no esta dentro de lo que conozco, me bloqueo y pierdo la seguridad totalmente. Lo importante es lograr que en cualquier caso, aunque no logremos saber nada sobre el tema, el chiste es sólo hablar y no pensar mucho en lo que se dice sino que mas bien ordenar la cabeza, con nuestras ideas.

A partir de Enero de 1999

Montaje de la obra El Rastro.

Para el principio de Enero, comenzamos con un montaje de una obra, que fue escrita por una mujer mexicana, ella fue esposa del único premio nobél de literatura mexicano. Elena Garro, escribió una serie muy variada de obras de teatro entre las que se encuentra, El Rastro. La obra trata de un hombre, que al sentirse decepcionado por la vida, va dispuesto a asesinar a su esposa, borracho, sólo y con la congoja en el pecho, va penando en busca de hacer algo que el cree que es lo correcto. Este es el papel, que toco interpretar en la obra.

Era un papel extremadamente complicado, la tristeza que ese hombre sentía, era realmente difícil de encontrar, pero con ejercicios como: hablar boca abajo, gritando todos los diálogos, hasta que la voz reprimida salía, y de esa manera sentir como era como lo tenía que hacer. Otra de las partes que más trabajo me costo fue, el hecho de tener que maltratar a una mujer, evidentemente antes de que el asesinato tenga lugar, el hombre golpea a la mujer, también es evidente que no se golpeaba a la mujer, pero el maltrato con sus respectivas técnicas, es difícil de encarnar para mí.

Los ensayos, fueron progresando con el tiempo, pero desde el inicio pusimos los movimientos, y los trazos que deberían de tener los actores para puesta en escena. Esto creo, fue esencial para poder conocer los diferentes actitudes del personaje. Esto porque con los movimientos indicas muchas cosas, las cuales tenemos que tener bien claras antes de montar nada.

La parte del montaje técnico, fue fácil, gracias a el recorrido que traíamos detrás con las técnicas que habíamos aprendido en el curso.

Creo que las técnicas teatrales son de vital importancia en cualquier ser humano. Las relaciones con las demás personas son muy importantes, de hecho son tan importantes, como que si no las tenemos, nuestra vida social es mala, y por consecuente nuestra vida en general.

El teatro no ayuda a que esas relaciones sean, ordenadas atinadas y que logremos, expresar todo lo que estamos sintiendo.